

*DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL AL AULA: REFLEXIONES ACERCA DE
LAS METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS UNIVERSITARIAS EN LA
DIRECCIÓN DE ARTE.*

Carolina Vergara

Facultad de Artes, Museo Histórico y Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
Correo: acarolinavergara@unc.edu.ar

Lilian Mendizabal

Departamento Teatro, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba
Correo: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

RESUMEN: En este trabajo, abordamos una mirada sobre el modo de enseñanza en la Dirección de arte, sabemos que, dentro de la formación teórico-práctica, el aprendizaje generalmente sucede a través de la reflexión teórica, crítica y experiencial, que contiene el propio trabajo realizativo del área de arte. En esta conjunción, es que nos problematizamos para pensar. Del set al aula como recorrido y como modelador de nuestra sistematización de contenidos. Desde una tarea docente que nos encuentra en un ámbito académico, pero también dentro de una disciplina artística, que se compone sobre una mirada sensible, cavilaremos conjeturas que serán puestas en diálogo con nuestra propia experiencia de trabajo en la dirección de arte, nuestros recorridos de formación y la experiencia transitada hasta ahora en labor docente.

PALABRAS CLAVES: cine, arte, enseñanza, oficio, estética

ABSTRACT: In this work, we take a look at the way of teaching in Art Direction, we know that, within the theoretical-practical training, learning generally happens through theoretical, critical and experiential reflection, which contains the actual work itself. of the art area. In this conjunction, it is that we problematize ourselves to think. From the set to the classroom as a journey and as a modeler of our content systematization. From a teaching task that finds us in an academic field, but also within an artistic discipline, which is composed of a sensitive gaze, we will ponder conjectures that we will put in dialogue with our own work experience in art direction, our training paths and the experience gained so far in teaching.

KEYWORDS: cinema, art, teaching, job, aesthetics

INTRODUCCIÓN

Cuando la educación se une con el arte y la cultura, se abre una vía que brinda a los/las jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Una educación artística y cultural rica, con sentido, bien pensada y ejecutada, no sólo ayuda a los/las estudiantes a enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos/las a utilizar de manera creativa todos los recursos locales a su alcance, sino también a formular propuestas que van en beneficio de su desarrollo. Para poder llevar a cabo ese recorrido, es necesario involucrar a las personas que intervienen en las distintas fases del camino, desde el diseño de políticas, hasta la asignación y distribución de recursos, pasando por la planificación y desarrollo de proyectos, la ejecución de los mismos y, por supuesto, la participación de todos/as quienes se sientan convocados/as a aportar en esta tarea.

A diferencia de otras áreas un poco más específicas en su estructura, la dirección de arte se nutre de muchas artes y oficios, es aquí donde encontramos la primera dificultad o desafío al momento de la enseñanza.

2 ¿Cómo abordamos una enseñanza creativa? ¿Qué conocimientos específicos tengo? ¿Es posible enseñar la creatividad? Hasta aquí más preguntas que respuestas y posiblemente siempre sean más preguntas que respuestas. No es tarea sencilla transmitir un oficio, el abanico de posibilidades de cómo abordar la enseñanza se hace cada vez más grande y diverso, porque nuestro oficio se hace cada vez más complejo y diverso, porque no hay un único modo, pero si hay un mismo fin, la pieza audiovisual. Enseñar un método de algo que no tiene método o que tiene y puede tener varios métodos, es complejo y porque no contradictorio.

Este desafío transitamos y creemos necesario reflexionar al respecto, este, es el objetivo de nuestro trabajo en desarrollo. Reflexionar sobre las prácticas y la relación que establecemos a la hora de formar hacedores/as.

UNA MIRADA SOBRE LA FORMACIÓN

Para poder empezar a pensar, la dirección de arte en Córdoba, y sus espacios de formación, debemos entender y saber que en el departamento de cine la materia Dirección de Arte no existía hasta la implementación del nuevo plan de estudios 2018. Siendo el año 2022 su tercer período de dictado. ¿Por qué se omitió la materia de Dirección de arte en el departamento de

Cine y Tv? Seguramente haya sido por la fuerte impronta documentalista que planteó desde sus inicios la casa de estudios. Hoy comprendemos que es casi imposible concebir un proyecto audiovisual sin la presencia de un/a director/a de arte.

Hasta entonces, los espacios de formación, para poder hacerse de herramientas sobre la materia, fueron todos relacionados con la escenografía desde una mirada con la especificidad puesta en lo teatral, el departamento de teatro de la UNC, incluye en su curricula materias donde poder adquirir conocimientos cercanos y valiosos para la práctica. La licenciatura cuenta con una especialidad en escenografía. Los/as escenógrafos/as locales y referentes surgen del teatro, la arquitectura y la plástica.

A finales de los años 80' y 90' hay en nuestra provincia una vasta producción teatral, con grandes puestas en escena que mostraron el potencial escenográfico que ya vislumbraba en la región. Con referentes como Rafael Reyerros, o Santiago Pérez, escenógrafos que enaltecieron la disciplina en el espectáculo teatral cordobés con propuestas innovadoras y de gran envergadura.

3 Debieron pasar algunos años más, para que en el cine, ocurra lo mismo, el llamado “nuevo cine cordobés” toma fuerza y se instala con la llegada de tres películas pioneras, “De caravana” de Rosendo Ruiz, “El invierno de los raros” de Rodrigo Guerrero e “Hipólito” de Teodoro Ciampagna. Estas producciones abrieron el camino de la necesidad y de un tránsito en la formación unida fuertemente a la experiencia. Muchos de los equipos de trabajo del área de dirección de arte, estaban conformados por gente que provenía del teatro, estudiantes de cine o de disciplinas afín, y que en la posibilidad de rodar fueron adquiriendo conocimiento sobre el área y en la actualidad son quienes encabezan en algunos casos, los equipos de rodaje.

Es importante también recordar que los Departamentos de Cine y de Teatro fueron cerrados en la última dictadura cívico militar entre los años 1975 y 1983. Volviendo a abrir su casa de estudios en 1986, pero la circunstancia acontecida ya había dejado un lamentable deterioro que aún se sigue subsanando.

Ante esta realidad, surge la necesidad y la demanda de formación específica. Con directores/as de arte con un oficio ya construido en la experiencia, nacen cursos de escuelas alternativas; entre ellas, se encuentra *La Lumiere*, o el *Cineclub Municipal Hugo del Carril*, espacios que abordan la enseñanza a través de talleres y cursos de oficios dictados por capacitadores/as que

estén en ejercicio de la profesión en el cine cordobés. La mayoría de estas escuelas fueron consecuencia del crecimiento del nuevo cine cordobés y su prolífica producción.

Otra variable, se da en 1997, cuando nace la escuela La Metro, que es la primera Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual privada, que ofrece una curricula ligada a la práctica del oficio e incorpora la cátedra dirección de arte dentro del plan, lamentablemente en el año 2014 realizaron cambios retirando esta asignatura de su plan de estudios..

En la Universidad Provincial de Córdoba, en el año 2015, se crea la Tecnicatura en escenografía, aunque está dirigida a formar técnicos/as, realizadores/as, dentro del desarrollo de sus curriculas principales, se pueden ver contenidos dirigidos a la escenografía cinematográfica. Por último, y dentro de las posibilidades de formación, ocasionalmente algunas instituciones y espacios culturales como el Centro Cultural España Córdoba han recibido personalidades del campo que han impartido cursos valiosos para la formación. Es entonces, desde estos espacios de formación no académicos, donde empieza a surgir la necesidad de sistematizar los conocimientos, donde empezamos a organizar el oficio, a buscar y encontrar nuevas maneras de transmitir lo aprendido en la práctica.

4

DE LA PROFESIÓN AL AULA

En sus inicios el cine hereda del teatro, el aspecto escenográfico para abordar la puesta en escena, y los/las hacedores/as de este campo han llegado de oficios cercanos a la arquitectura, la plástica, o el diseño, entre otros. La práctica profesional se fue forjando entonces, a partir de la experiencia de este rol, y el aprendizaje del mismo estaba muy ligado al traspaso de conocimiento dentro del ámbito laboral. Pero, este rol tan particular, implica conocimientos sumamente diversos, que responden siempre a las necesidades estéticas de cada proyecto artístico, es por eso que, las necesidades técnicas y artísticas siempre están atravesadas por las materialidades requeridas, para la producción de cada proyecto y las cualidades de cada equipo de trabajo.

Por esta razón, encontramos formaciones diversas, ya que los perfiles pueden ser más o menos académicos o tener una formación más ligada al hacer mismo. Otra condición de la profesión, es que estos/as directores/as de arte muchas veces se reparten laboralmente entre producciones de ficción, comerciales, documentales u otros productos del campo audiovisual, apropiándose, en la diversidad de nuevos y variados conocimientos.

Pero si pensamos el rol, meramente en términos académicos, podemos asegurar que este oficio demanda una fuerte consistencia en sus saberes estéticos, que requiere un estudio profundo, además de conocer intensamente el lenguaje visual y las innumerables técnicas que le pueden demandar según sea la propuesta.

El/la director/a de Arte necesita disponer de herramientas de investigación que lo/la posibiliten para integrar su contenido teórico, también así de su experiencia y así, abordar los distintos desafíos del hacer, enriqueciendo su tarea en el encuentro de la teoría y la práctica. Un último aspecto fundamental de su trabajo, es la sensibilidad de su mirada, que pueda brindar para la composición de cada proyecto.

Estas consideraciones son las que dejan en claro, que la formación académica es constituyente del rol, además de reconocer el valor de sus experiencias en el set como capital de conocimiento.

SOBRE LA DA EN LAS PRODUCCIONES LOCALES

5

Como punto de partida podemos reconocer la reconfiguración de un escenario nuevo en el campo del trabajo profesional y artístico del cine en Córdoba, impulsado por las políticas de fomento en la última década a partir del año 2010; que fueron las que dieron origen al término “nuevo cine cordobés” que refiere a “la adjetivación” que hoy una parte de la masa de críticos, teóricos, productores y realizadores locales atribuye a la producción audiovisual nacida en la tierra cordobesa. Se trata de producciones que han tenido recorrido mundial, estrenando muchas de ellas en grandes festivales clase A, posicionándose a través de sus directores/as.

Las producciones audiovisuales de la última década integran, construyen y representan la cultura cordobesa como un nuevo elemento identitario, instalando al cine como industria en la provincia. Este es el recorrido que venimos haciendo como comunidad artística del universo audiovisual local, compartimos el trabajo con colegas que día a día sostienen esta industria en las provincias de nuestro país. Este contexto del cual formamos parte, nos brinda la oportunidad de intercambiar, dialogar, compartir el set, colaborar en las producciones e incluso entre rodaje y rodaje devolvernos una mirada crítica de nuestro trabajo. Es decir que conocemos el área, por transitar personalmente, y por qué podemos hablar con quienes trabajan actualmente. Un relato directo de quienes hoy hacen a la Dirección de Arte en Córdoba, los que la configuran y modelan. Sabiendo que cada nueva generación tendrá

vivencias y conocimientos diferentes a los que nos brindaron las primeras experiencias cinematográficas en la región.

EL DESAFÍO DE TRADUCIR LA EXPERIENCIA AL AULA

Quienes encaramos la tarea de compartir nuestro saber sobre la dirección de arte, sabemos que la sistematización de los conocimientos y experiencias sobre el tema es escasa. El material teórico del que disponemos, suele abordar el tema desde la definición del rol, las formas de organización del trabajo, algunas especificaciones técnicas de construcción heredadas de la escenografía teatral o abordajes sobre temas como el color, pero, desde cierta fragmentación de todos estos contenidos.

6 Muchos de estos materiales son los que utilizamos en nuestras aulas, pero lo que nos sucede es que, además, de docentes a cargo del dictado, somos profesionales activas del campo de trabajo del cine cordobés. Esta circunstancia hace que al momento de transmitir dichas herramientas de composición que utilizamos en la práctica, dentro del acontecimiento áulico, nuestros relatos son los que aglutinan y a su vez reflexionan sobre los propios productos audiovisuales que hemos realizado y los métodos empleados. En estas producciones y a partir de la circunstancia de compartirlas con los/las alumnos/as, problematizamos en su transcurso las operaciones de construcción de sentido que hemos operado durante la ejecución. Sabemos y les transmitimos, el porqué de las decisiones tomadas, las elecciones estéticas, las improntas ideológicas y tal vez, nuestro propio deseo de hacer una obra de arte en estas latitudes del mundo y con nuestras identidades.

Nuestras formas de producción, y sobre todo en las provincias, son menores desde el aspecto económico/presupuestario, esto condiciona nuestro trabajo completamente y define un modo de hacer cine. No creemos en el romanticismo de la pobreza, pero sí creemos que tenemos que ser objetivos ante este factor, ya que esta condición también incide en los contenidos que trabajamos en las aulas. De qué nos serviría un manual de dirección de arte pensado para estudiantes de Estados Unidos, donde las condiciones de producción son diametralmente opuestas.

Estas diferencias tan fundantes, no solo marcan elecciones en cuanto al contenido, sino que también interfieren en la posibilidad sobre la propia formación de modo más profundo, o de la

posibilidad de actualizarnos en relación a los avances que va teniendo la dirección de arte como disciplina técnico/artística.

Nuestros contenidos, las actividades trabajadas en nuestros espacios curriculares, no pueden estar ajenos a nuestras condiciones de producción. Aquí también sugiere y ponen en tensión el rol/oficio con la docencia, si nuestros modos de producción condicionan nuestro trabajo como Directores/as de arte, si esos modos de producción han constituido una manera de hacer cine la última década en la provincia, si lxs docentes de las casas de estudios son hacedores y actorxs fundantes de nuestro “nuevo” cine. Entonces, ¿son esas experiencias las que debemos sistematizar? Aunque seamos conscientes que hay otros modos de producción.

¿Debemos como docentes mostrarles el cine posible? ¿Debemos anclar la enseñanza a la realidad que conocemos? Estaríamos siendo deshonestos/as si no lo hacemos? Podríamos reflexionar y seguramente tener miradas diferentes y llegar a conclusiones diversas, pero este tiempo, esta década de Cine cordobés nos ha enseñado esto, que sumado a nuestra formación académica, hacen que estemos repensando, ordenando y sistematizando los conocimientos.

7 ***LAS NECESIDADES DE JERARQUIZAR EL ROL***

Llevar el hacer como directores/as de arte al aula, es una tarea que en Córdoba tiene muy pocos años. Como relatamos anteriormente, el reconocimiento dentro de los espacios curriculares formales es una constante pelea, que nos demanda a quienes bregamos por el reconocimiento, de un contenido tan fundamental y determinante como es la responsabilidad de la construcción de visualidad de cualquier producción.

Resulta paradójico, que cueste reconocer la importancia del rol ya que estamos hablando de un medio audio-visual, pero vamos a intentar ver el vaso lleno. En el transcurso de estas líneas nos hemos desafiado en un trabajo casi introspectivo de nuestro propio quehacer, una mirada crítica y reflexiva que nos pone en evidencia la necesidad y la responsabilidad. Por esos motivos, y a partir de las circunstancias expuestas, además de generar reflexión académica, estamos actualmente desarrollando un proyecto de investigación que profundice en este camino, abriendo sobre todo interrogantes. ¿Enseñar desde la sensibilidad? ¿Qué exige este conocimiento?, ¿Cómo abordamos una enseñanza creativa tan diversa y compleja? ¿Qué conocimientos específicos son necesarios?

Bien sabemos que el trabajo en Dirección de Arte es un discurso visual de relativa autonomía dentro de la obra total ya que, participa de manera protagónica en una labor de creación colectiva. Podría decirse que es un/a dramaturgo/a del espacio, que re-escibe el guion visualmente; es un/a imaginador/a, y un pensador/a que trabaja específicamente para la puesta en escena y el recorrido de la cámara, estas complejidades son las que hacen tan única la profesión. Por eso en nuestras clases una idea que siempre establecemos al comienzo es la cuestión de la dimensión de la tarea y de las competencias que debe tener un/a DA, y que también forman parte de los contenidos como puede ser la capacidad de liderazgo comunicacional, ya que siempre se trabaja en equipos que deben ser eficaces y creativos. También es importante que sepan de organización, planificación y estrategia, ningún proyecto que involucre la dirección de arte se parece, cada nuevo reto es totalmente diferente, y por ende, requiere el desarrollo de estrategias específicas y particulares, incluso el presupuesto es un factor que exige de este entrenamiento. Ser ecónomo, es una condición que se necesita, sobre todo en estas latitudes, donde los presupuestos suelen ser muy ajustados.

8 En conclusión y ante todo lo analizado, creemos que un Director/a de arte marca un antes y un después, siempre desde un equipo de arte que sostiene, fortalece y mejora las ideas creativas que se generen. La importancia del rol es fundamental para el sentido artístico de la creación audiovisual. Atender las complejidades de formación de quienes desean abocarse a este viaje creativo, es nuestro objetivo y estamos en el camino comprometidos apasionadamente como lo exige el cine.

***

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Equipo de investigación Emergentes. Dirigido por Cristina Siragusa:
- Proyecto Travesías por la audiovisualidad de Córdoba: *El espacio y los espacios* (2010-2020)
- Poéticas audiovisuales de/desde Córdoba (2010-2015) Segunda parte. UNC, Argentina. "Emerger de/desde Córdoba (2010-2015): una lista que provoca vértigo".
- Goldes, Daniela (2018) "La primavera cordobesa. 15 años de crecimiento audiovisual en la provincia de Córdoba".
- Sorrentino, Pedro (2018) "Cine en Córdoba el entramado detrás de un hito"