

Pensar las carreras audiovisuales

*Laura Ávalos Rodríguez**

Las carreras de comunicación y audiovisual se multiplican, revisan y actualizan en la oferta académica de las universidades nacionales. El diseño y la modificación de los planes de estudio; la articulación entre la teoría y la(s) práctica(s); las lecturas del contexto mediático y productivo; las miradas y articulaciones con los diversos sectores y campos de desarrollo profesional; el perfil de sus estudiantes, graduados y graduadas son algunas de las dimensiones en constante revisión que, en los últimos años, se expresan en la creación de propuestas renovadas y en la revisión de muchas de las existentes. Para este artículo, fueron consultadas y consultados directores, coordinadores y docentes de cuatro licenciaturas en comunicación y producción audiovisual. Cada uno y cada una se detuvo en alguna de estas aristas para pensar las carreras audiovisuales. Son las primeras de una serie de entrevistas que apunta a construir un mapeo de carreras ligadas al audiovisual.

La teoría y la práctica

Leandro González es egresado de la carrera que dirige desde diciembre de 2022: la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Desde esta carrera con

* Estudiante de la Licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual de la UNPAZ y graduada en Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

veinte años de trayectoria, en una Universidad con treinta años, analiza la vinculación entre la teoría y la práctica en la formación de estudiantes de comunicación audiovisual.

Su relato es el siguiente:

Esta Licenciatura incluye un mix muy interesante entre una formación teórica muy sólida, con gente de mucha trayectoria, y una formación práctica en talleres de producción que en los últimos años creció mucho.

En sus 20 años, la carrera de Comunicación fue cambiando. Yo creo que eso es fundamental porque es lo que nos permite mantenernos activos y actualizados siguiendo las transformaciones del campo de la comunicación. Cuando hice la carrera, comencé en 2003, hice muchas materias de Filosofía, muchas de Historia y después hice algunas materias de Comunicación. El plan en ese momento tenía una serie de materias troncales y después las materias específicas en Comunicación. Hoy en día es muy distinto, ya desde el primer año estás estudiando contenido de Comunicación y, además, se agregó una mayor cantidad de horas de talleres de producción.

La Universidad tiene una estructura importante para quien quiera desarrollarse en la producción de contenidos. Tenemos una radio, *FM La Uni*, y un canal de televisión, *UniTV*, que no tiene nada que envidiarle a cualquier estudio de un canal de televisión. El Instituto del Desarrollo Humano, que es como la facultad dentro de la cual está la Licenciatura en Comunicación, tiene también su propio estudio. Además, hay proyectos de voluntariado o de vinculación con las organizaciones para que los estudiantes sigan produciendo contenidos y se terminen de capacitar en la producción.

De los Talleres de Producción de Audiovisual han salido cosas muy diversas, desde formatos de programas de televisión hasta observaciones de tipo etnográfico o documental sobre distintos aspectos de la realidad del conurbano bonaerense. Tenemos programas de radio de la carrera de Comunicación y desde el año pasado tenemos un programa de televisión, *Relatos conurbanos*, en coproducción con *UniTV*, donde un estudiante o graduado entrevista a una personalidad de la comunicación o la cultura que reflexiona desde su trabajo, sobre el territorio y la identidad del conurbano bonaerense.

Y también creo que es imprescindible la formación teórica, porque nutre a la práctica. Es lo que te va a dar herramientas sobre el lenguaje audiovisual, para entender y analizar mejor una película, por ejemplo, y para producir un contenido audiovisual. En nuestra carrera siempre tuvimos una Semiótica de excelente nivel, en un país que es una referencia en Semiótica.

La Universidad tiene un conjunto de recursos integrales para que nos formemos y nos incorporemos a la vida académica. Tenemos investigadores que están trabajando en la propia Universidad, que son becarios de CONICET, becarios de otros organismos de ciencia y técnica y tienen una formación tremenda. Hay un programa de becas de apoyo y de formación en docencia e investigación que es fundamental, todos los graduados de la casa que somos docentes de la carrera hemos pasado por ese ámbito, fundamental para poder especializarnos, sobre todo para Universidades como la nuestra, y como la UNPAZ también, que están en un contexto que históricamente tuvo dificultades de acceso a la educación superior por cuestiones socioeconómicas y por las distancias.

www.freepik.com

Creo que hay que romper con esa disyuntiva entre lo teórico y lo práctico, consultamos las dos cosas para producir contenidos, no se puede producir si no tenemos una buena formación en lenguaje audiovisual o historia del cine. Me parece que nuestra carrera conserva eso.

Un hacer ampliado

En la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la Licenciatura en Producción Audiovisual recibió su primera cohorte en 2018. Desde 2020 también se dicta en modalidad virtual, con lo cual la oferta se abre a todo el país. En este momento, atraviesa un proceso de cambio del plan de estudios que incorpora un sistema de créditos que hace que haya mayor cantidad de materias optativas y electivas, incluso con otras carreras de la Universidad. El coordinador de la carrera, Julio Bertolotti, considera que este cambio va a “generar nuevas líneas de trabajo, de investigación, de desarrollo para nuestros estudiantes”. La producción transmedia es uno de los ejes que articula fuertemente la propuesta académica de producción audiovisual. Y lo dice así:

Nuestra carrera enseña producción audiovisual en el más estricto sentido de la palabra. Queremos lograr que nuestras egresadas y egresados sean productores, que puedan gestionar cualquier tipo de obra audiovisual desde el inicio y hasta su término en todas las facetas de comercialización y distribución. Eso nos diferencia mucho de otras ofertas porque, por lo general, hay mucha tendencia a generar conocimiento

www.freepik.com

hacia la parte técnica o la dirección, y a nosotros nos interesa dar también esas materias técnicas, pero siempre con el punto de vista de quien luego va a tener que gestionar, presupuestar, conseguir y administrar esos recursos para la concreción de cualquier obra. Y también hemos agregado una perspectiva transmedia, que en su momento era diferencial: vemos el audiovisual en el más amplio sentido de la palabra. No solamente el cine o televisión, sino que incorporamos los videojuegos, las experiencias interactivas y toda otra manifestación de imagen y sonido que se está ampliando permanentemente a todos los ámbitos. Para nosotros, cualquier pantalla que está en un recital o un mega evento de música es producción audiovisual y requiere una especificidad. Inclusive la industria editorial. Tratamos de generar ese abanico completo con seminarios o talleres que permiten la actualización de los temas, las tecnologías, las nuevas tendencias.

La UNTREF cuenta con un importante centro de producción audiovisual, *UNTREF Media*, que incluye al canal web *UN3 TV*. Desde hace un par de años vinculamos con ese espacio a los estudiantes de la carrera para hacer, por ejemplo, los *streamings* que trabaja la Universidad o para la producción de programas que ahora mismo la Universidad está haciendo con la *TV Pública* o para *Canal Encuentro*. La Universidad también tiene varios museos a su cargo, y eso requiere también colaboración de estudiantes de nuestra carrera. Y ahora estamos trabajando con varios proyectos generados por estudiantes que recibieron apoyo del área de Extensión o de Investigación de la Universidad. En ese marco, hay proyectos para trabajar, por ejemplo, con realidad aumentada en el Museo Decorativo Nacional. Así vamos tratando de generar de a poco una confluencia con otras áreas y organismos, que son oportunidades para que los estudiantes puedan mostrar su trabajo.

Desde el inicio de la carrera se trabaja en la generación de proyectos. Desde la carpeta de presentación, el *pitching* de estos proyectos para ser evaluados, para tratar de presentarlos a concursos externos. Se producen los *trailers*, los demos, lo que sea necesario desde lo audiovisual para sostener esos proyectos.

Tratamos de ir armando un trayecto para que esos proyectos no sean solamente un ejercicio estudiantil sino académico, y tratar de que se concreten aquellos que vemos que son más potentes. Hay dos espacios que se llaman Laboratorio de formulación de proyectos del que surgen propuestas que, de hecho, estamos realizando ahora a través de convenios. Del mismo modo sucede con otras materias. Por ejemplo, en Desarrollo de plataformas se generó un proyecto que se llama OVI, Orientación Vocacional Interactiva, una guía para estudiantes que acaba de ganar un premio de innovación en Provincia de Buenos Aires. Tratamos de ir permanentemente aportando la teoría junto con el desarrollo de esos proyectos.

Planes de estudio en su contexto

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral está presente en toda la provincia de Santa Cruz. En la Unidad Académica de Caleta Olivia, al norte de la provincia, se dicta la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, creada en el marco del Programa Polos Audiovisuales, que buscaba instalar y fortalecer las capacidades para la producción de contenidos. La preexiste la Licenciatura en Comunicación Social, que se cursa en Río Gallegos. Gabriela Ramos es profesora de Taller de Comunicación Audiovisual I y II de esa carrera, la cual atraviesa un proceso de actualización del plan de estudios impulsado por un diagnóstico conjunto entre los tres claustros y la lectura del contexto tecnológico y laboral. Desde su óptica narra las especificidades de la carrera:

La Licenciatura en Comunicación Social tiene muchos años. Antes de la Licenciatura hubo un proceso de Tecnicaturas en Comunicación que es de los años noventa, cuando se crea la Universidad. El plan de estudios tiene una duración de cuatro años y medio. Los estudiantes en los primeros años cursan los tres talleres de lenguajes básicos: gráfica, radio y audiovisual, nombrados en estos términos en un plan de estudios de 2005. Después viene un ciclo que tiene, por un lado, las materias relacionadas a la comunicación mediática, y por el otro, la rama de las materias más teóricas. Además, contamos con seminarios optativos que anclan en pensamientos contemporáneos, comunicación estratégica y comunicación educativa. En el último año de la carrera se desarrolla una instancia de práctica profesional de 120 horas en un medio audiovisual, gráfico o radiofónico. En ese marco, antes de la pandemia habilitamos una nueva instancia de práctica para aquellos estudiantes que les interesaba la comunicación desde la investigación o en proyectos de extensión.

Hace más de dos años, en realidad, antes de la pandemia, comenzamos un proceso de transformación y modificación del plan de estudios y todavía estamos en ese proceso. Se consultó a los estudiantes y también al claustro de graduados y de allí surgió la necesidad de modificar dicho plan. Sobre todo, por las grandes transformaciones que sufrió la comunicación. Otro de los cambios, es que vamos a volver al título intermedio, porque nos dimos cuenta que la formación profesional que daba la tecnicatura habilitaba puestos laborales.

El diagnóstico señaló que, a diferencia de la Tecnicatura, en la Licenciatura parece haber una cuestión con la falta de práctica y de contacto con el medio, con la sociedad. El contexto de nuestra carrera, y nuestro contexto socioeconómico, es muy particular. Con respecto a nuestros estudiantes, tenemos dos grandes grupos: chicos que egresan del secundario y comienzan su formación, y profesionales que ya

están trabajando en los medios y que deciden cursar la Licenciatura como parte de su formación. Son dos perfiles diferentes, pero ambos con la motivación de poder insertarse en el campo laboral con un título que habilite o que los perfeccione. En la localidad tenemos un canal provincial de televisión, que es Canal 9, y dos videocables. Es también una necesidad abrir el campo laboral más allá de los medios de comunicación, a otras áreas como prensa y difusión de los entes gubernamentales, al sector privado que demanda profesionales formados en Comunicación.

Cuando termina la cursada o al principio del año siguiente siempre realizamos una jornada de socialización donde se comparten los materiales producidos en los talleres y las producciones tienen que ver con nuestro contexto. Por ejemplo, se hizo un documental sobre las mujeres en la pesca y las entrevistadas fueron invitadas a la presentación. Lo mismo pasó con los otros cinco documentales que se expusieron. Siempre tratamos de hacerlo, como una devolución a las personas y a los distintos sujetos que participan de los documentales. Es una de las cosas que también nos está llevando a reflexionar sobre cuáles son los contenidos que estamos dando, o cómo nos estamos adaptando en cada espacio curricular a los tiempos que corren y a las necesidades locales que tiene nuestro contexto.

El plan es la disputa de sentidos

Gabriel Reches se sumó en 2017 al plantel docente de la entonces Tecnicatura en Producción de Medios Audiovisuales –que tenía apenas un año– de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Desde 2023 es el coordinador de la Licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual. “Lo que proponemos es salir a disputar sentido, nuevas perspectivas de representación” dice y, a partir de ahí, esa concepción se expresa en planes, propuestas y proyecciones para la carrera y que nos las cuenta así:

Hace dos años se modificó el plan de estudios, se amplió a una Licenciatura. El año que viene vamos a tener las primeras personas egresadas, las primeras licenciadas y licenciados de nuestra carrera.

Los planes de estudio son pocos felices en todas las carreras audiovisuales, principalmente por el proceso de cambios tecnológicos. Muchos estudiantes empezaron la carrera cuando radio, televisión y cine querían decir cosas que hoy ya no quieren decir. La realidad, en términos de industria y de mercado pero también en términos de formas de percibir el mundo, está siendo modificada a una velocidad incomparable con la velocidad en la que se modifican las propuestas académicas.

Hay dos o tres grandes modelos de planes de estudio. Unos más cercanos a la idea de una escuela superior de artes o una escuela terciaria, donde tenés una cursada con una grilla horaria estricta y una articulación entre materias muy fuerte, que eligen caminos mucho más vinculados a la técnica que a la reflexión y quien se anota tiene su especialidad como productora, guionista, directora, directora de fotografía, sonidista. Otro grupo es el de las Licenciaturas en Comunicación que tienen una pequeña inserción audiovisual, que trabajan cuestiones vinculadas tanto a la sociología y a la percepción audiovisual como a aspectos más técnicos vinculados a la producción. Y el tercer grupo: las nuevas Licenciaturas Audiovisuales, que son más híbridas, no trabajan sólo desde la idea de la ficción, el documental y el hacer la película sino que también aparece la noción de videoarte y otro tipo de manifestaciones en las que tenés una pata

técnica y una teórica que se vinculan. Son carreras que, en general, tienen mayor dificultad para articular contenidos técnicos, dado que tienen un régimen de correlatividad más abierto.

Podríamos decir que nuestra carrera se inscribe en este grupo: es una Licenciatura Audiovisual que tiene una dimensión teórico-reflexiva, una dimensión técnica y una dimensión creativa. Por supuesto, necesitamos incorporar teorías de la comunicación, pero subsidiadas o sometidas a la lógica de quien quiere desarrollarse dentro del mundo de la producción audiovisual. La idea de gestión, que aparece en la nomenclatura de la Licenciatura, en un punto tensiona con esta idea porque admite una acepción más que incorpora la dimensión del diseño y la planificación, y la carrera propone herramientas para moverte dentro de ese mundo.

Hay un espacio vacante que la carrera tiene que tomar y aprovechar para construir puentes más precisos entre estudiantes avanzados, graduados y el mundo de la producción audiovisual. Hay una idea de prácticas profesionalizantes o en el área de comunicación de la Universidad, o vinculaciones más personalizadas a través de ayudantías o la posibilidad de integrar proyectos de investigación que vinculan la carrera académica con el mundo del audiovisual y una pata productiva. Se están estableciendo convenios en ese sentido con la Universidad Nacional de las Artes y la Escuela Superior de Artes de París, con la Red TAL - Televisión América Latina, entre otros.

Este año estamos materializando el I Festival de Cine de la UNPAZ. Muchos de los estudiantes de nuestra carrera viven en un lugar donde no hay cine ni se ha hecho un festival de cine antes. La idea es no solamente consumir películas, sino que éstas estén acompañadas de una serie de charlas, clases magistrales con personas que puedan explicar el modo en el que nosotros podemos insertarnos en el flujo de la industria audiovisual.

Es un momento muy desfavorable para la industria audiovisual, y en particular para la industria audiovisual argentina, donde hay una enorme pérdida de soberanía audiovisual, donde los cuadros técnicos se van a hacer series de Netflix. En ese contexto, el hecho de que haya un proyecto de inicio de obras para un estudio de televisión y un estudio de radio de la UNPAZ es para nosotros un contexto promotor en términos individuales en el marco de un contexto bastante desolador en términos nacionales y regionales.

Yo creo que la UNPAZ tiene una potencialidad muy grande respecto de generar un polo de enunciación diferencial, una perspectiva nueva. José C. Paz es un lugar que vive siendo mirado de muy mala manera bajo dos modalidades: o el estado de sospecha o desde la piedad y a veces desde la romantización de la pobreza del mundo laborante. Es muy mirado, muy hablado, pero parece que no habla y no mira y lo máximo a lo que podemos aspirar es a una serie de recomendaciones respecto a cómo tiene que tratarse a las clases populares en los medios pero resulta que nunca es el turno de que hablemos nosotros. Y nos puede gustar o no gustar el modo en el que desde una productora de Palermo se constituye el neorrealismo argentino que pone los ojos sobre clases populares, pero son miradas de personas que usan zapatillas de 200 lucas. Ahí creo que nosotros tenemos un lugar que ocupar, un lugar hacia el que crecer. Para eso la carrera tiene que visibilizarse, prestigiarse y levantar la mano. Bueno, estamos en ese camino.