

Programa: Espacio de Práctica Integral 2024 Primer semestre

EPI 22: Audiovisual performativo, archivo y territorio.

DOCENTE RESPONSABLE: Federico Valdés, Varenka Parentelli, Miguel Olivetti.

EQUIPO DOCENTE: Marcos Lafluf, Federico Valdés, Varenka Parentelli, Aida Pérez.

Docentes invitados:

- Gabriela Barber. Centro de Integración Digital de FADU-UdelaR
- Dr. Fernando Salis. Universidad Federal de Rio Janeiro

Resumen de la actividad

El desarrollo de abordajes críticos del patrimonio y la cultura de una comunidad encuentra varias vías para su realización. Interesa en este EPI trabajar sobre el territorio a partir de sus archivos de imágenes utilizando técnica de remix y otras asociadas a la técnica del videomapping para dinamizar, interpretar, resignificar el patrimonio y la memoria mediante el desarrollo de instalaciones audiovisuales en el espacio público o espacios vinculados a la memoria y la cultura. Estas instalaciones se realizan para fechas conmemorativas como el día del patrimonio, noche de los museos o similares.

Transitar, intervenir y abordar el territorio a partir de distintas materialidades discursivas conforma un eje de interés que el Programa APEX viene realizando desde hace varios años mediante EFI como “Análisis crítico del Discurso: medios y territorio” o “El audiovisual como herramienta para la extensión”. El audiovisual y la extensión involucran múltiples aristas o derivaciones, en este EPI interesa vinculado especialmente al ámbito de la posproducción, a la técnica de remezcla y videomapping y desarrollo de audiovisual performativo, aplicado a la difusión del patrimonio.

El espacio de práctica integral propone el desarrollo de una experiencia colectiva de aprendizaje, de diálogo de saberes con eje en el desarrollo de una o varias instalaciones audiovisuales a partir de archivos fotográficos, atendiendo especialmente a las demandas del Museo de los Trabajadores de la Industria de la Carne, u otras instituciones o colectivos vinculados a la memoria y el patrimonio en el Municipio A.

UAT involucradas: Unidad Académica Territorio Cultura y Comunicación

PIF que integra: Cultura y Comunicación Audiovisual en Territorio

Articula con otros servicios de Udelar u otros Programas de Formación terciaria:

Facultad de Información y Comunicación

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. UdelaR

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual (FADU y FArtes)

Responde a una demanda territorial en diálogo con actores sociales / institucionales:

El eje principal del curso responde a una demanda de AJUPEN - FOICA y los vecinos vinculados al Museo de los Trabajadores de la Industria de la Carne y Afines para revitalizar el museo y la memoria del barrio en general, teniendo presente la producción con que cuenta. De igual manera atendiendo a la composición del grupo se podrán atender otras demandas de otros colectivos o museos con las que se viene trabajando vinculadas a la revalorización de patrimonio o archivo, como es el caso del Museo de Familia Couso ubicado próximo a la plaza de los Inmigrantes en el barrio Cerro, así como otros proyectos de intervención que puedan surgir en articulación con Museo de Migraciones de Intendencia de Montevideo.

Sobre los archivos sobre los que se trabajará: El Programa APEX cuenta con varios archivos conformados por registros y producciones audiovisuales del propio programa a lo largo de su historia, así como otros compartidos por colectivos, vecinos que comparten sus archivos. En este sentido hay un conjunto importante de materiales que interesa especialmente trabajar en el presente EPI vinculado a la memoria de integrantes de la comunidad vinculados a Ajupen-Foica, así como documentos digitalizados del Museo de los Trabajadores de la Industria de la Carne de la misma Asociación. Se suman también documentos digitalizados del Museo de la Familia Couso.

Mínimos de estudiantes participantes para llevar la implementación:

8 Estudiantes. Este tipo de proyectos requiere de trabajo en equipo e implica dividir roles y organizar las tareas para su realización.

OBJETIVOS:

Objetivos generales:

Se pretende conformar un espacio de práctica y exploración de procesos de creación con técnica de remix, así como utilización de software de remezcla audiovisual y proyección en tiempo real propios de la técnica de videomapping para la generación de instalaciones audiovisuales orientadas a la generación de instancias de comunicación entre comunidad y patrimonio en espacios públicos o vinculados a la memoria y cultura, como museos y archivos.

Explorar las posibilidades críticas, etnográficas, educativas de la utilización de estas técnicas en un proceso colectivo de tipo creativo que integre estudiantes y

actores de la comunidad interesados en participar en la generación de nuevos significados y lecturas del patrimonio.

Objetivos Específicos:

- Apropiación de conceptos teórico-prácticos vinculados a la comunicación digital como apropiación, hackeo cultural, reutilización a partir de la realización práctica.
- Aprendizaje de algunas técnicas de edición audiovisual de remezcla y proyección orientadas a instalaciones audiovisuales
- Desarrollo de competencias básicas para la reutilización de contenidos y derecho de autor.
- Introducir a estudiantes e integrantes de la comunidad en las conversaciones teórico prácticas alrededor del new media art y su integración al ámbito del patrimonio y la educación.
- Propiciar la reflexión crítica de procesos de aprendizaje a partir de la reflexión metacognitiva durante la realización.
- Fortalecer la concepción de proyección social de la Udelar a partir del trabajo articulado con el territorio en el marco de la extensión universitaria.

Metodología de trabajo:

La producción de contenidos para estas instalaciones tiene las siguientes características o premisas:

- No hay cámara: se parte de material preexistente, del archivo y de todos los materiales que circulan en la red, primando una lógica de reutilización y remezcla para la generación de nuevos contenidos.
- No hay orquesta: se utilizan banco de sonidos y música libre para la composición
- No hay guión: el proceso de creación y composición se va produciendo al explorar la imagen y sus posibilidades en el mismo proceso de visualización durante la remezcla en programa de edición lineal o de remezcla en tiempo real.

Interesa integrar las técnicas asociadas a la remezcla audiovisual y videomapping para mediante operaciones artísticas y creativas interrogar estos archivos, encontrar nuevas lecturas, deconstruir, interrumpir. En este sentido podemos referir a “hackear el archivo”, para subjetivizar, para re significar, para complejizar y dinamizar la memoria.

La misma se estructura en tres ejes o fases: de investigación y exploración de archivo, de producción y por último la instancia o evento de proyección (instalación)

Fase 1:

En una primera instancia se propone un proceso de investigación y exploración del archivo o archivos, visualización de registros audiovisuales producidos por el programa APEX, localización de fuentes de contenidos libres o de dominio público, visualización de registros audiovisuales tanto imágenes, sonidos, texto, ideas para definir a partir de lo recogido una propuesta de intervención.

Esta fase de documentación implica el aprendizaje de conocimientos básicos sobre derecho de autor, estrategias de búsquedas, identificación y sistematización de información y sistematización para organizar la composición digital.

En esta misma instancia y de forma paralela, se implican intercambios y diálogos con actores del territorio para detectar intereses, percepciones y definir espacios de intervención.

Fase 2:

Composición visual, composición sonora, animaciones, generación de clips y loops.

Se trata de un proceso de experimentación con las imágenes a partir de programas de edición lineal y en tiempo real. Se espera aquí un análisis y una reinterpretación del archivo.

Fase 3:

Instalación e instancia de comunicación. Articulación con colectivos o actores del territorio vinculados al espacio intervenido. Instalación, utilización de software de remezcla en tiempo real o de manipulación de proyección en caso de que corresponda. Se espera también en esta instancia un registro de la instancia de comunicación generada, que recoja las impresiones o recepción por parte de los participantes.

Contenidos:

Comunicación digital: Introducción a algunas conversaciones teóricas sobre la naturaleza o materialidad digital y sus implicancias en las condiciones de producción, recepción y acceso a la cultura:

- Ecosistema informacional y cultura
- Cultura de base de datos
- Hackeo cultural

Remix como forma de escritura popular -

Remix audiovisual como formato y como técnica.

Patrimonio intervenido: Breve presentación de casos de utilización de TIC para generación de novedosas formas de acceso e interacción al mismo en el ámbito de museos, de la arquitectura y en el espacio público.

- New media art y patrimonio
- Videomapping y arquitectura

Extensión, Interdisciplina, articulación de saberes.

Modalidad de Evaluación y Aprobación de EPI:

La evaluación será del tipo procesual y se centrará en la participación, compromiso y realización de los productos audiovisuales. Los/as estudiantes deberán cumplir con trabajos prácticos específicos que respondan a un abordaje reflexivo. Durante la realización del curso, los/as estudiantes deberán escribir una bitácora que dé cuenta de sus procesos. La misma, será parte integral de un trabajo final en el cual deberán dar cuenta de sus procesos de aprendizaje en relación al trabajo desarrollado y en el cual se abordan conceptos teóricos. Dicho trabajo también deberá incluir una mirada crítica del trabajo en territorio en relación a la función de extensión a partir de un abordaje conceptual de la integralidad.

ASPECTOS FORMALES Y ACREDITACIÓN: (código SGAE EPI 22)

Fecha de inicio: 15 de marzo

Fecha de finalización: 24 de agosto

Días y horarios de clase: Horario central Jueves de 9 a 12 hs (2 teórico + 1 práctico), más otros horarios a acordar de práctica según los días disponibles para referentes.

Duración de la práctica: 12 semanas

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 66 hs

Cupos para: 30 distribuidos según criterios del sorteo correspondiente

Cupos para la comunidad: 5 Para interesados en participar, debiendo estar vinculados a instituciones, asociaciones o colectivos artísticos o vinculados a la memoria.

Saberes Previos Sugeridos:

- ✓ Conocimientos básicos de edición audiovisual (no excluyente)
- ✓ Curso sugerido para estudiantes de las Licenciaturas en Comunicación, en Bibliotecología (FIC), de Arquitectura (FADU) y de Licenciatura en Comunicación Visual (FADU y FArtes) EUCD (FADU) y contar con el 50% de avance en la carrera.

Créditos que otorga: 4 créditos

Uso de Plataforma EVA: No

Los salones serán coordinados por Sec de Enseñanza y publicados en la web antes del inicio de clases.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía obligatoria

Barber, Gabriela ; Lafluf, Marcos (2017). Videomapping : Experiencias Lab. En FOLDERS/01. Repositorio de trabajos realizados por el Departamento de Informática Aplicada al Diseño. 2014-2015. Montevideo: CSIC. Pág. 53-77 . Disponible en <https://hdl.handle.net/20.500.12008/32459>

Barber, Gabriela ; Lafluf, Marcos(2015) New Media Art : Un abordaje al videomapping en XIX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. Sao Paulo: Blucher. Pag. 283-291. DOI: 10.5151/despro-sigradi2015-70184

Bourriaud, N. (2004). Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. Pag. 200

Furió Vita, D.(2015). Experiencias de videomapping en el espacio público [Ponencia] II Congreso Internacional de investigación en artes visuales ANIAV 2015. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1084>

Hernandez Viramonte, E.(2015) La apropiación: una nueva definición de original y copia(on line). Disponible en <http://original-vs-copy.interartive.org/2015/07/la-apropiacion/>

Lafluf, M y Barber, G. (2018) Cultura digital y difusión del patrimonio. Videomapping y remix. II Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y Comunicación. Udelar. Montevideo. Disponible en https://ji.fic.edu.uy/wp-content/uploads/2018/07/GT3_Cultura-digital-y-difusi%C3%B3n-del-patrimonio.-Videomapping-y.pdf

Olivari, M. C., & Panozzo Zenere, A. (2021). Miradas contemporáneas y abordajes museográficos desde lo local en la exposición Obreras. Trabajo en el frigorífico y barrio Saladillo.<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena/article/view/47277/46759>

Olivetti Eespina, Miguel (2019) El pensamiento del diseño como una perspectiva para la inserción de la universidad en el territorio en el marco de la integralidad en Arquisur no.1, v.9 16 , 2019 ISSN: 22504206 DOI: [10.14409/ar.v9i16.8408](https://doi.org/10.14409/ar.v9i16.8408)

Parentelli, Varenka (2022). Integralidad revisitada: abordajes múltiples y perspectivas (2022). Doble Click: Montevideo. Pag. 145. ISBN: 978-9974-0-1896.

Bibliografía recomendada

Ferrante, B. (2016). Territorio, archivo y memoria: La imagen-síntoma de la "Patagonia Rebelde" en el siglo XX. <http://hdl.handle.net/11336/82586>

Lankshear, C. y Knobel, M. (2011) Remix: la nueva escritura popular En Cuadernos Comillas n.1 Disponible en everydayliteracies.net/files/8_Knobel_Lankshear.pdf

Lessig, L. (2005) Free culture: How big Media uses technology and the law to lock down Culture and Creativity.Traducción de Antonio Córdoba y Daniel Alvarez Valenzuela. Santiago: LOM Ediciones. Pág. 270.

Manovich, Lev (2003) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Madrid: Paidós.

Navas, E. (2007) The three basic forms of remix: A point of entry. Disponible en <http://www.remixtheory.net/?p=174>

Olivetti, Miguel ; Valdes, Federico (2016) Repositorio Digital de la Villa del Cerro (2016) en V Jornadas de Extensión del Mercosur- eje construcción de ciudadanía. Tandil (Argentina) ISSN/ISBN: 978-950-658-401-6

Sastre Domínguez, Paz (2009): "Archivos y territorios: el lugar de la frontera". Ensayo breve en dos movimientos", en Derritaxes, no 4 Fronteira(s) Disponible en: <http://proyectoderriba.org/archivos-e-territorios-o-lugar-da-fronteira-ensaio-breve-en-dous-movimentos/>

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Edificio 1606, Cerro, Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 2311 8723 - Telfax: 2311 1178
Info@apex.edu.uy
www.apex.edu.uy
