

Programa de Educación Permanente 2024

NOMBRE DE LA PROPUESTA: “Audiovisual performativo, archivo, territorio y patrimonio: abordajes críticos del patrimonio”.

MODALIDAD - presencial.

Docente responsable: Profa. Agda. Varenka Parentelli (Programa APEX-Udelar) y Prof. Adj. Federico Valdés (FADU -Udelar)

Equipo Docente: Profa. Agda. Varenka Parentelli (Programa APEX-Udelar) ; Asist. Marcos Lafluf (Programa APEX -Udelar), Prof. Adj. Federico Valdés (FADU -Udelar)

Participación de actores no universitarios: **SI** (participarán como invitados actores no universitarios con el propósito de intercambiar con los estudiantes)

Docentes invitados:

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

Fecha de inicio: 2 / 10 / 2024

Fecha de Finalización: 20/ 11 /2024

Días y horario: Miércoles 18 a 20:30 hs

Carga Horaria: 40 hs (20 hs presenciales + 20 hs de trabajo domiciliario)

Cupos: 30

CRÉDITOS QUE OTORGA: 4

DESTINATARIOS: Docentes, egresados, estudiantes de posgrado y actores de la comunidad y organizaciones vinculadas al trabajo en comunicación, información, patrimonio y cultura.

TIPO DE ACTIVIDADES: Seminario - Taller

UNIDAD ACADÉMICA TEMÁTICA (UAT) y PLATAFORMA INTEGRAL DE FORMACIÓN (PIF) EN LA QUE SE INSCRIBE LA PROPUESTA

UAT Unidad Académica Territorio Cultura y Comunicación

PIF que integra: Cultura y Comunicación Audiovisual en Territorio

SE INSCRIBE EN EL CENTRO DE FORMACIÓN POPULAR DEL OESTE? - NO

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD (máximo 300 palabras)

El desarrollo de abordajes críticos del patrimonio y la cultura de una comunidad encuentra varias vías para su realización. Partiendo de los archivos fotográficos y sonoros de la comunidad en el territorio conformado principalmente por el barrio Cerro de Montevideo, en el que tiene anclaje la universidad a través del Programa APEX, este seminario taller pretende ser un ejercicio teórico - práctico donde los archivos, las imágenes y sus significados, así como perspectivas y conceptualizaciones de los participantes, son puestos en tensión, sometidos a procesos de significación, creativos, colectivos, dialógicos y horizontales propios de los abordajes extensionistas.

En este tránsito creativo que propone esta experiencia de taller, el lenguaje audiovisual y el conjunto de emergentes técnicas y tecnologías asociadas al audiovisual performativo conforman una herramienta clave y simultáneamente una vía de abordaje crítico del patrimonio en tanto habilita un conjunto de operaciones simbólicas y materiales (del copy past y la remezcla a la IA aplicada a la imagen) que facilitan procesos contrahegemónicos de reconfiguración, apropiación y desconstrucción. La emergencia o resultado pretendido de este tránsito es 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 otros colectivos vinculados a la memoria y el patrimonio en el Municipio A.

Estos archivos de los márgenes (márgenes en tanto archivo que circula y se sostiene en las organizaciones comunitarias, al margen de las instituciones generalmente asociadas a la gestión del patrimonio y la memoria) se presentan como una oportunidad para que los participantes del curso puedan profundizar y poner en juego algunas conceptualizaciones teóricas vinculadas a la fotografía, comunicación digital, patrimonio y archivo.

OBJETIVOS:

Objetivos generales:

Poner en juego al archivo, el territorio, la fotografía y la performance, a través de una estrategia pedagógica constructivista y social - cognitiva que toma al archivo como objeto vivo y posible de resignificación performativa para la apropiación del patrimonio y la recuperación de la memoria e identidad del barrio Cerro de Montevideo

.Objetivos Específicos:

- Aproximación a conceptos teórico-prácticos vinculados a la comunicación digital, la extensión crítica y los archivos.

- 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.
- Propiciar un espacio de reflexión y de trabajo colaborativo e interdisciplinario.
- Promover el desarrollo de estrategias propias de aprendizaje, conciencia crítica y conciencia social a partir de la implementación de estrategias didácticas.
- Presentar un conjunto de herramientas del audiovisual de tipo performativo para la generación de instancias de comunicación con eje en archivos.
- Exploración y apropiación de algunas técnicas de edición audiovisual de remezcla y proyección orientadas a instalaciones audiovisuales con eje en archivos.
- Explorar las posibilidades críticas, etnográficas, educativas de la utilización de 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.
- Generar instancias de comunicación entre comunidad y patrimonio en espacios públicos para la difusión/muestra de los productos audiovisuales performativos.

CONTENIDOS

- Abordaje histórico - conceptual de la performance
- El audiovisual performativo y sus características morfosintácticas..
- El archivo vivo y el archivo performativo - Archivo intervenido: Archivo fotográfico; acceso e interacción a colecciones de fotografías u otros archivos;
- La memoria como una herramienta metodológica de trabajo asociada a los archivos fotográficos y los testimonios orales.
- Memoria colectiva como una construcción y proceso social de pensamiento vivo y continuo de reconstrucción, resignificación y transmisión.
- Database cultura y arte: archivos y new media art.
- 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.
- El Programa APEX, la extensión crítica, complejidad e interdisciplina.
- Introducción a técnicas de remix, técnicas de proyección, instalaciones audiovisuales, etc (Software de proyección y audiovisual performativo; Composición digital. Generación de contenidos para videomapping y composición sonora)

METODOLOGÍA

El seminario taller se estructura atendiendo a las fases de producción de instalaciones audiovisuales propuestas para el desarrollo en el mismo, esto es fase 1: Investigación y exploración de archivo; fase 2: Composición y producción; fase 3: La instancia de comunicación o evento de instalación. Atendiendo a estas fases se transitan y se integran conceptualizaciones vinculadas a archivo, abordajes críticos del patrimonio y extensionistas (vinculada a fase 1), comunicación digital, extensión, interdisciplina, (vinculada a la fase 2), estética, imagen, derivaciones conceptuales vinculadas a la obra de Barthes, Aumont entre otros. (vinculada a la fase 3)

Por otro lado, una serie de premisas para el desarrollo de proyecto de audiovisual performativo o instalación son desarrolladas para orientar las actividades realizadas.

No hay cámara: se parte de material preexistente, del archivo y de todos los materiales que circulan en la red, primando una lógica de reconfiguración, 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 las imágenes de archivo y sus posibilidades de resignificación 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 que representan la memoria, encontrar nuevas lecturas, deconstruir, interrumpir e intervenir. En este sentido podemos referir a “hackear el archivo”, para subjetivizar, resignificar, complejizar y dinamizar la memoria considerando al archivo memoria viva que se resignifica y se apropia del patrimonio.

El Seminario Taller 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 la identificación y sistematización de información para organizar la composición digital.

De forma paralela, involucra la dimensión testimonial que acompaña las imágenes a partir de la implicación de 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. Esta instancia conforma un espacio para reflexionar sobre la comunicación y la experiencia estética alrededor del audiovisual performativo y archivo.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

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.

PRODUCTOS QUE SE ELABORARÁN LUEGO DE FINALIZADO EL CURSO¹

Divulgación de los productos finales

Sistematización de registros audiovisuales de experiencias transitadas y de ejercicio de instalación realizado.

Publicación de artículos científicos (relato de experiencias)

---

¹ Publicación, Audiovisuales, Materiales didácticos, Informes, Proyectos, etc.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Amar, J. (2003). *L'ABCdaire de la photographie*. Paris: Flammarion.
- Agamben, G., (2000). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. Valencia: Pre-Textos.
- Arnheim, R. (1986). *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Aumont, J. (2019). *La Imagen*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Barber, G.; Lafluf, M.(2015). New Media Art: Un abordaje al videomapping. XIX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. Sao Paulo: Blucher. Pag. 283-291.
- Bourriaud, N. (2004). Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. P.. 200
- Barthes, R. (1989). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Buenos Aires: Paidós.
- Belón, J. (2022). El archivo como territorio. *Revista de Fotografía e Investigación Visual*. 4(1). 44 - 49
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Itaca.
- Caimari, L. (2020). El Momento Archivos. En *Revista Población & Sociedad*. 27(2), 222-233. DOI:<http://dx.doi.org/10.19137/pys-2020-270210>.
- Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la Imagen*. Oaxaca de Juárez: Ve S.A. de C.V.
- Foucault, M. (2008). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: SXXI.
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias.
- Jelin, E. (2002). Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión. En Jelin, E.; da Silva Catela, L. (comps.). *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad*. (pp.1-12) Madrid: Siglo XXI.
- Lafluf, M; 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.
- Llanos, L.. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. *Revista Agricultura, sociedad y desarrollo*, 7(3), 207-220.
- Mastropierro, M. (2006). *Archivos privados : análisis y gestión*. Buenos Aires: Alfagrama.
- Morin, E. (1990). *Introducción al Pensamiento Complejo*. España: Gedisa Sa
- Nora, P. (2008). *En Les lieux de mémoire*. Montevideo: Ediciones Trik.

Olivetti, M. (2019). El pensamiento del diseño como una perspectiva para la inserción de la universidad en el territorio en el marco de la integralidad en Revista *Arquisur* 7(9).

Parentelli, V. (Coord.) (2022). *Integralidad revisitada: abordajes múltiples y perspectivas*. Doble Click: Montevideo.

Parentelli, V. (2023). El archivo fotográfico performativo: la huella atemporal resignificada desde una experiencia pedagógica interdisciplinaria. *Palabra Clave (La Plata)*, 13(1), e198.

Ricoeur, P. (1999). *La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido*. París: Arrecife

Ricoeur, P. (2004). *La memoria, el tiempo y el olvido*. Buenos Aires: FCE.

Ricoeur, P. (2009). *Tiempo y narración III. El tiempo narrado*. Buenos Aires: SXXI. producciones.

Salis, F. (2009) . Cinema (ao) vivo: A imagem performance. En Maciel. K. (org.). *Transcinemas*. Rio de Janeiro: Contracapa.

Salis, F. (2020). Mídia-performance. En *Instruções para filmes*. En Maciel, K.Flores, L. (Org) Ed. +2 e Circuito.

Soto, A. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Madrid: Metales Pesados.

Vilches, L. (2001). Tecnologías digitales al servicio de los archivos de imágenes. *Revista Análisis: Quaderns de Comunicació i cultura*. 27. pp. 133-150.

Bibliografía complementaria

Barber, G.; Lafluf, M. (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.

Ferrante, B. (2016). *Territorio, archivo y memoria: La imagen-síntoma de la "Patagonia Rebelde" en el siglo XX*. Revista *Espacios Nueva Serie* 8(12) pp. 174-190

Furió Vita, D.(2015). Experiencias de videomapping en el espacio público [Ponencia] II Congreso Internacional de investigación en artes visuales ANIAV 2015.

Hernandez, E.(2015). La apropiación: una nueva definición de original y copia(on line). En Revista *Interactive*.

Lankshear, C. y Knobel, M. (2011). Remix: la nueva escritura popular En *Cuadernos Comillas n.1*

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.

Olivari, M.; Panozzo, A. (2021). Miradas contemporáneas y abordajes museográficos desde lo local en la exposición Obreras. Trabajo en el frigorífico y barrio Saladillo. En *Escenas, Revista de las artes*. 81(1). pp - 64 - 84

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

Navas, E. (2007). Las tres formas básicas del Remix. En *Remix Theory*. Arte, Crítica y Cultura.

Olivetti, M. Valdes, F. (2016). Repositorio Digital de la Villa del Cerro (2016) en V Jornadas de Extensión del Mercosur- eje construcción de ciudadanía. Tandil (Argentina).

Sastre, P. (2009). Archivos y territorios: el lugar de la frontera. Ensayo breve en dos movimientos, en Revista *Derritaxes*, no 4 Fronteira(s)

OTROS COMENTARIOS QUE APORTEN A LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El dictado de clases y talleres se realizará en el Centro de Integración Digital de FADU. Es importante destacar que ciertas instancias de práctica se realizarán en Programa APEX o en territorio en el que está anclado el mismo.