

Programa: Espacio de Práctica Integral 2025 Primer semestre

EPI 22: Audiovisual performativo, archivo y territorio.

DOCENTE RESPONSABLE: Federico Valdés, Varenka Parentelli.

EQUIPO DOCENTE: Marcos Lafluf, Aida Pérez, Agustin Flores.

Docentes invitados:

- 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 de colectivos vinculados a la memoria e identidad del barrio como el Museo de los Trabajadores de la Industria de la Carne, u otras instituciones o colectivos del 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:

Atendiendo a la composición del grupo se podrán atender demandas de distintos colectivos vinculadas a la revalorización de patrimonio o archivo, y actividades culturales del barrio que actualmente se hacen presente. Como ejemplo a destacar, 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 con los que el programa APEX viene trabajando hace muchos años.

Sobre los archivos y registros 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 con el interés que los mismos sean apropiados por la sociedad general y aporten a la identidad del barrio. 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.

Por otro lado se contempla la realización de registros sonoros y audiovisuales atendiendo la demanda que puedan surgir en la interacción con distintos colectivos vinculados a la vida cultural del barrio.

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 y producción audiovisual que integre en el mismo estudiantes, docentes y colectivos con eje en las distintas posibilidades y herramientas vinculadas al lenguaje audiovisual, entre ellas generación de documentales, instalaciones audiovisuales, orientadas a la generación de instancias de comunicación entre comunidad y patrimonio en espacios públicos o vinculados a la memoria y cultura.

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:

- Apropriación de conceptos teórico-prácticos vinculados a lenguaje audiovisual y comunicación.
- Introducción a conocimientos teórico prácticos de registro y producción sonora y audiovisual.
- Aprendizaje de técnicas de edición audiovisual. Entre ellas, técnicas de remezcla para 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:

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:

Lenguaje audiovisual, introducción y distintos abordajes en contexto de extensión.

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:

Documental audiovisual y extensión

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:

Fecha de inicio: 26 de marzo

Fecha de finalización: 18 de junio

Días y horarios de clase: Horario central miércoles de 11 a 14 hs, más otros horarios a acordar según los días disponibles para referentes.

Duración de la práctica: 12 semanas

Dirigido a estudiantes de todas las áreas de la Udelar

En todos los casos, deberán ser estudiantes avanzados con más de 50% de carrera realizada.

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 60 hs (5 horas semanales)

Cupos para: 30 distribuidos equitativamente entre las áreas que tengan inscripción

Cupos para la comunidad: 5 Para interesados en participar 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.

Conocimientos básicos de edición audiovisual (no excluyente)

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(online). 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

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://proxectoderriba.org/arquivos-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
