

LA MATERIALIDAD AUDIOVISUAL REGIONAL

IDENTIDAD Y VISIBILIDAD. (TRABAJO EN PROCESO)

Adriana Dellatorre / dellatorre.adria@gmail.com

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Emiliano Vergara / emilianovergara13@gmail.com

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Germán Abal / germanabal@gmail.com

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

En el marco del Taller de Tesis de Investigación en la orientación de Teoría y Crítica de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes (FDA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 2019, nos proponemos llevar adelante un proceso de investigación y producción teórica colectiva y colaborativa, a partir del análisis de producciones audiovisuales regionales, que tenga como resultado un libro digital en formato de compilación. Este libro estará compuesto de artículos individuales a modo de capítulos, que trabajen temáticas referentes a un eje articulador común y algunas instancias de escritura netamente colectiva. El eje transversal será *La materialidad audiovisual regional. Identidad y visibilidad*.

La esencia que nos nuclea en un trabajo de estas características tiene como punto de partida varias aristas. En principio, *pensar* conjuntamente cuáles son los interrogantes y las premisas que nos impulsan a indagar en nuestro contexto. Juan José Bautista (2014) señala «que lo que se llama “*pensar*” ya no puede ocurrir como si el lugar, el “*locus*” o el “*desde*” no importara [...]» (p. 83).¹ Ser consciente del contexto que nos enmarca, implica no solo un reconocimiento de lo propio, sino también dar cuenta de la importancia de hacerlo a partir del diálogo *con el otrx*.

Es por esto que apostamos a esta de forma de construcción de conocimiento, colectiva y colaborativa, sobre las implicancias de las artes audiovisuales en los intercambios sociales, en el marco de una ciudad/región atravesada por una fuerte influencia académica y realizativa en el rubro.

La configuración de un perfil de egresado en su paso por las prácticas y las teorías de la dirección cinematográfica y audiovisual contemporánea, implica un movimiento que justifique el presente del arte y la comunicación, en la perspectiva de inclusión en los medios de comunicación masiva, las experimentaciones artísticas más elaboradas, la ampliación de los procedimientos, tecnicidades y lenguajes, y fundamentalmente en la vinculación con los más diversos públicos que reconocen necesidades y expectativas de participación inéditas en el campo de la creación (Vallina, 2016, p. 7).

En un esfuerzo por recortar con mayor precisión las fronteras de la investigación, se nos presenta la dificultad por definir el concepto de *región* a partir del cual trabajaremos. Siguiendo los planteamientos de Abel Albet i Mas (2001) y Gilberto Giménez (1994), encontramos cierto resguardo en la posibilidad de pensar lo *regional* desde una perspectiva rizomática, cuya aprehensión depende o se define a partir de las relaciones singulares, heterogéneas, provisionales y dinámicas, que se dan entre sujetos, lugares y procesos materiales y discursivos. Es decir, entenderemos lo regional a partir de las relaciones que se tejen entre las producciones artísticas seleccionadas como objetos de estudio individuales y nuestras singularidades como investigadorxs, atravesados de alguna u otra manera por la ciudad de La Plata.

La región, el lugar, sigue siendo la quintaesencia de la geografía pero el énfasis radica cada vez más en su historicidad, en su proceso de construcción, producto de aquella

1 El autor, en su texto ¿Qué significa pensar desde América Latina? (Bautista, 2014), se referencia en la necesidad de reflexionar desde nuestra identidad como latinoamericanos, es decir, construir un pensamiento y reflexiones situadas. Esto nos provoca repensar el contexto no solo desde lo micro regional, sino dentro de un marco más abarcativo identitario que nos atraviesa.

múltiple combinación de poderes, conocimientos y espacialidades. La formación y transformación de las regiones está hecha de procesos materiales y discursivos, físicos y simbólicos, palpables y representados, económicos y culturales, humanos y sociales, reales e imaginados; y todo ello sedimentando en paisajes físicos, políticas públicas, geografías imaginativas. A algo similar Soja lo llama *third space* (I Más, 2001, p. 48).

Reconocer esta mutación y progresión disciplinar, que nos atraviesa e interpela en la actualidad a nivel pedagógico y artístico, no nos permite dejar de lado el tinte que le otorga a las circunstancias, la confluencia de formatos y géneros, o las influencias de construcción creativa e interdisciplinaria. La identidad como fenómeno dialéctico, tanto individual como colectivo, no escapa de las relaciones sociales, políticas, culturales, históricas y de género que nos condicionan y determinan día a día. De esta manera, las producciones audiovisuales que se consumen y producen en nuestro contexto cercano, independientemente de nuestro posible contacto con ellas, son también elementos que configuran el *universo simbólico* (Cassirer, [1944] 1992), a través del cual percibimos y entendemos el mundo, el lenguaje y las relaciones humanas que experimentamos. Entendemos la identidad de esta manera como un constructo, de «carácter inestable y provisional», «dependiente de contextos y contingencias» que no se cierra en sí misma, de acuerdo a criterios o clasificaciones previas, sino que se constituye en base a los discursos parciales y situados que adopta (Escobar, 2004, p. 3). Esto último nos resulta de suma importancia, porque le otorga a la identidad su carácter político, en vínculo constante con los reflejos de relaciones de poder, que van articulando parcialidades en diálogo con otras existentes, coincidentes y disidentes, que le dan contingencia.

Estas preguntas configuran un nudo de tensiones dilemáticas entre *política del sujeto* y *crítica de la representación*: entre, por un lado, el momento *afirmativo* de un gesto emancipatorio que desea movilizar fuerzas de cambio generando nuevas dinámicas de subjetivización, y por otro lado, el momento *suspensivo* de la deconstrucción que sospecha de cualquier cristalización del significado e identidad. Poner a trabajar esta «tensión activa» supone deslizamientos y recomposiciones de planos entre «mujeres», «género», «política», «identidad» y «representación»... Estos deslizamientos implican, a su vez, una estrategia de multilocalización del sujeto y de la crítica, para «desdibujar fronteras sin quemar puentes» entre los diferentes sitios de intervención feminista en los que se juega la problematización de género (Richard, 1998, s. p.).

No podemos dejar de mencionar, en este sentido, los debates históricos, aunque intensamente actuales, sobre las desigualdades de género, como parte de principal relevancia para la construcción de identidad. Nos posicionamos, así, desde un lugar que intenta no olvidar el análisis teórico-práctico, un ejercicio constante de reflexión y diálogo con la perspectiva de género, en busca de desocultar, cuestionar y reelaborar aquellos conceptos y situaciones que fomenten una reproducción de esas desigualdades. Entendemos por perspectiva de género:

La perspectiva de género es una opción política para poner en evidencia la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero también permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde

una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye las formas de sexualidad que no adscriban a esa norma (Cremona, 2011, p. 61).

Las tensiones que se presentan a partir de esta compleja red de relaciones identitarias, que vivenciamos en nuestra formación académica y que observamos en el ámbito audiovisual en general, nos invitan a profundizar y poner en crisis algunos términos y categorías específicas.

Las intersecciones producidas entre disciplinas diferentes resultaron decisivas para la reformulación del concepto de identidad. Estos cruces han aportado algunos de los supuestos básicos del «giro identitario»: el fin de la idea de un centro unificador previo a la historia y el reconocimiento de múltiples modelos de subjetividad capaces de asumir el azar, el riesgo y la ambigüedad que plantean las diferentes posiciones y los juegos diversos de lenguaje (Escobar, 2004, p. 2).

En principio, teniendo en cuenta un panorama macro de la esfera disciplinar que nos nuclea, es importante aclarar que pensamos desde la noción de artes audiovisuales, porque implica un universo mucho más amplio que solo lo cinematográfico o *metacine*.² En ese sentido, se aparecen interrogantes incipientes como: ¿cuáles son y qué tipo de realizaciones audiovisuales se generan en la región? ¿Cómo se transforman y/o expande el universo y lenguaje disciplinar a partir de la hibridación con lo multimedial, lo visual y las artes plásticas? ¿Qué sucede con las nuevas narrativas que confluyen en otras producciones como videojuegos o transmedia? ¿Qué ocurre con las pantallas tradicionales y las nuevas pantallas o formatos como el *full dome*? ¿Qué características tienen los laboratorios de exploración teórico-práctica y cómo poner en funcionamiento un lugar de tal tipo para los intercambios educativos? ¿Cómo se presentan, producen, circulan y cómo se reflexiona sobre los géneros audiovisuales, como el terror o el film-ensayo? Estos cuestionamientos nos resultan el puntapié inicial para abordar este proyecto de tesis. A partir de aquí, intentaremos realizar una deconstrucción realizativa y académica, con el objetivo de encontrar aproximaciones a las respuestas de esas preguntas, para revisar las construcciones audiovisuales naturalizadas.

La intención de plasmar estas reflexiones en una producción colectiva, con formato de libro, implica no solo un proceso de investigación artístico-conceptual, sino también de revisión del tipo de mirada, subjetividad e identidad construida en torno a tales recorridos. En torno a la teorización sobre *la estética*, se ha realizado una relación entre arte y política, donde ha girado el debate actual sobre lo político en el arte (Rancière, 2012). En este sentido, según el teórico francés, es la distribución de lo sensible, modos de ver, decir, hacer, ordenamiento de objetos y cuerpos, asignación de lugares y funciones en relación con un orden social, lo que tienen en común el arte y la política.

Poder sociabilizar un libro de estas características nos permitirá seguir construyendo conocimiento desde nuestro propio contexto artístico, pedagógico, cultural, social y político. Nuestro propósito final es que pueda convertirse en material didáctico para las cátedras de

2 «Deleuze va a aventurar una de las tesis más extraordinarias y sugerentes de su filosofía, de acuerdo con la cual el universo bergsoniano estaría en estrecha relación con la esencia misma del cine, hasta el punto de poder ser pensado como un universo cinematográfico o como un perfecto metacine» (Álvarez Asiáin, 2011, p. 11).

la carrera y un espacio de encuentro y descubrimiento para quienes analizan/construyen y/o les interesa la esfera audiovisual.

Con este marco, lo que resta es realizar una breve introducción de las producciones individuales que formarán parte de la publicación colectiva. Es importante aclarar que los diferentes ejes tienen un fuerte anclaje con el ámbito institucional de la FDA y de la UNLP, ya sea desde la elección de los objetos de estudio (tesis, producciones artísticas, formación e investigación) en interacción y expansión a nivel regional.

En este sentido, Emiliano Vergara, en su *Cuestión de tiempo: Aproximación al análisis estético-formal del tiempo a partir del montaje audiovisual*, pretende reflexionar sobre la construcción de la dimensión temporal audiovisual a partir de la configuración de los elementos del montaje en *Disphasis* (2018) y *Los Posibles* (2019); tesis audiovisuales del nuevo plan de estudios de la carrera de licenciatura en Artes Audiovisuales de la FDA, UNLP, vigente a partir del año 2008.

La problemática del tiempo en general y en el audiovisual en particular presenta antecedentes históricos y multiplicidad de abordajes que permiten dar cuenta de su complejidad. ¿Cómo realizar un análisis estético-formal del tiempo en un audiovisual? ¿Qué elementos pueden servir de anclaje para descomponer la estructura temporal y entender su funcionamiento?

Con la intención de generar algunas aproximaciones conceptuales a estos interrogantes se procederá al análisis estético-formal de las producciones mencionadas. Se pretende profundizar sobre el entendimiento de los mecanismos, formas, procedimientos y elementos que tienen lugar en la construcción de las relaciones temporales que tienen lugar en los cortometrajes. Recurriremos para ello a un análisis retórico, enunciativo y sincrónico de dichas producciones, poniéndolo en discusión con el desarrollo escrito sobre el tiempo en sus carpetas de tesis. A partir de las reflexiones realizadas, intentará sistematizar los elementos, los procedimientos y/o las lógicas presentes que hagan a las dimensiones temporales en cada caso, en pos de comprender su realización.

Otro escrito que tomará como objeto de estudio una tesis de la carrera de Artes Audiovisuales (FDA, UNLP), es el de Jéssica Soledad Silva. *Ostranenie: por una deconstrucción desde la poética* se propone sistematizar los modos de construcción, desde el lenguaje audiovisual, del discurso poético en el video ensayo *De/confeción* (2012), de Lucas Di Salvo, a partir de los conceptos de *ostranenie* y *deconstrucción*.

El análisis será vertebrado por la identificación de las estrategias y recursos que desde el audiovisual en cuestión se disponen para la creación de las ideas de corporalidad y género a partir de una de las unidades semánticas que construye el ensayo, a la que identificaremos como *materialidad* y *técnicas de animación*; comprendiendo la potencialidad del audiovisual no solo desde una deconstrucción sociocultural, sino también una deconstrucción que se expande a lo instituido del lenguaje audiovisual mismo.

En relación con esta temática, Betiana Burgardt indagará, con *De lo explícito a lo oculto: Los silencios que subyacen en el recorrido académico*, un abordaje desde su propia formación. Esta investigación pretende analizar y hacer una evaluación reflexiva sobre su experiencia en el trayecto académico en la carrera de Artes Audiovisuales, a partir del proceso propio de una tesis colectiva transmedial *Lihuén: Cosa e'Mandiga*. Focalizar las tensiones que se producen entre lo que se plantea en el currículum explícito del plan de estudio como

*imaginario institucional*³ y en el *currículum oculto*⁴ y *nulo* como generadores de subjetividades e intersubjetividades en las prácticas, para reflexionar sobre la importancia de lo que nos atraviesa en lo educativo y cómo se refleja en nuestras producciones artísticas.

En pos de extender y ampliar el concepto de lo audiovisual, Adriana Dellatorre, en su eje *La estética de la nostalgia. Retrogaming y videojuegos de crítica sociopolítica. Un abordaje a obras de ShittyGames*, se propone hacer un análisis estructural del desarrollo de videojuegos como medio de crítica sociopolítica. Se hará un breve recorrido por diferentes definiciones del concepto de videojuego y se tomarán como objetos a analizar las obras creadas por el emprendimiento ShittyGames. Se focalizará en el uso de la estética *retrogaming*, especificando el proceso de trasposición de elementos visuales e interactivos, hoy considerados parte de videojuegos clásicos, y la forma en la que son resignificados desde una construcción de discurso irónico político. Es importante aclarar que ShittyGames lo integran personas que estudiaron en la FDA.

Germán Abal, otro de los integrantes del proyecto colectivo, también seleccionó un objeto de estudio que está relacionado con personas que son o fueron parte de la formación de esta institución universitaria. *La espacialidad audiovisual en lo semiesférico circular. La noción del plano y la composición espacial en Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos* surge del interrogante: ¿cómo se construye el espacio de campo y fuera de campo en un formato como el *fulldome* considerando que no existen, *a priori*, segmentos que delimitan la imagen como lo haría una pantalla con límites rectos? ¿Cómo se resuelve la dialéctica de lo visible y lo oculto frente a una imagen sin bordes en la forma rectangular? Se procederá a un análisis estético-formal de *Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos*, producción audiovisual en formato *fulldome* (películas para planetarios).

Sonia Batalla indagará sobre un género muy vinculado a la producción regional y a los egresados de la carrera en *El cine de terror en Argentina, un estado de situación*. Esta investigación se propone analizar aquello que hace al audiovisual de terror, más precisamente, cuáles son las particularidades de este género en la cinematografía argentina. Para su realización se procederá al análisis comparativo de casos con la intención de poder identificar las características más sobresalientes de la producción nacional. Debido a la limitada bibliografía teórica al respecto, se pretende que los resultados de esta investigación sirvan como material de consulta a quienes estén interesados en abordar la temática descripta.

Por último, Emiliano Cabana Bezpálov busca reflexionar sobre posibilidades de expandir nuevas formas de exploración, de construcción y de indagación en lo audiovisual, con su tesis *La praxis artística en los laboratorios de investigación y producción audiovisual. Antecedentes y posibilidades de desarrollo institucional*. Entendiendo estos espacios como lugares de trabajo donde se construye conocimiento, se propone describir y analizar el funcionamiento de laboratorios de investigación y producción en artes audiovisuales desarrollados en torno a las carreras cinematográficas de la República Argentina y su relación con otros espacios regionales y la comunidad.

3 «[...]el concepto imaginario institucional, entendiéndolo por éste “el conjunto de imágenes y de representaciones —generalmente inconcientes— que, producidas por cada sujeto y por cada grupo social, se interponen entre el productor y los otros sujetos teniendo sus relaciones, sean éstas interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento” (Frigerio y otros, 1992, p. 37)» (Sanjurjo, 1994, p. 157).

4 «El currículum oculto es el conjunto de influencias formativas que los ámbitos educativos ejercen sistemáticamente pero que no están explicitadas ni formalmente reconocidas» (Gvirtz & Palamidessi, 2000, p. 64).

Frente a la vacancia con relación al desarrollo de estos espacios en marcos institucionales y no-formales, ¿podemos plantear la necesidad de este estudio sin señalar la falta o la carencia? Su objetivo principal es establecer un puente descriptivo-analítico en relación con el último plan vigente (2008) de la carrera de Artes Audiovisuales de la FDA, UNLP. El propósito es contribuir a la estimulación y constitución de estos espacios en áreas institucionales, en principio en el marco de la UNLP, vinculados a otros espacios comunitarios.

Se espera que sus resultados arrojen luz y fomenten el desarrollo investigativo desde una noción de praxis, primera asunción acerca del modo de investigación-aprendizaje en los que le devuelva a la comunidad artística, en general y a nuestra disciplina en particular, su lugar como campo de construcción y producción de conocimiento.

Referencias

- Álvarez Asiáin, E. (2011). De Bergson a Deleuze: la ontología de la imagen cinematográfica. *Eikasia, revista filosófica*, (41), 93-112. Recuperado de <http://revistadefilosofia.com/41-06.pdf>
- Bautista, J. J. (2014). ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental. Madrid, España: Akal.
- Cassirer, E. [1944] (1992). *Antropología filosófica, introducción a una filosofía de la cultura*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Cremona, M. F. (2011). *Cuaderno de cátedra comunicación y género*. La Plata, Argentina: Ediciones de Periodismo y Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.
- Escobar, T. (2004). *El arte fuera de sí*. Asunción del Paraguay, Paraguay: FONDEC y CAV / Museo del Barro.
- Giménez, G. (1994). Apuntes para una teoría de la región y de la identidad regional. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, 6(18), 165-173. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/316/31661809.pdf>
- Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (2000). *El ABC de la tarea docente, curriculum y enseñanza*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Aique.
- I Mas, A. A. (2001). ¿Regiones singulares y regiones sin lugares? Reconsiderando el estudio de lo regional y lo local en el contexto de la geografía postmoderna. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (32), 35-52. Recuperado de <https://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/401/372>
- Ranciére, J. (2012). *El reparto de lo sensible*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.
- Richard, N. (1998). Intersectando latinoamérica con el latinoamericanismo: discurso académico y crítica cultural. En S. Castro Gómez y E. Mendieta (Eds.), *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)* (s. p.). Ciudad de México, México: Miguel Ángel Porrúa.
- Sanjurjo, L. (1994). La Institución educativa como marco sobredeterminante de las prácticas pedagógicas. En L. Sanjurjo y M. T. Vera, *Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior* (s. p.). Rosario, Argentina: Homo Sapiens.
- Vallina, C. (2016). Prólogo. En M. Tabarozzi. (Coord.), *Realización Audiovisual: forma, concepto y política* (pp. 7-8). Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/52442/Documento_completo.pdf?sequence=1