

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes

Trabajo para obtener el título de
Licenciado en Diseño Multimedial

**ECOS DEL SILENCIO:
ARTE Y RESISTENCIA DURANTE LA DICTADURA MILITAR EN
ARGENTINA**

Santiago Andrés Mugueta

Taller Multimedial 5
Prof. Jorge Lucotti

La Plata, Argentina
Febrero, 2024

¿Qué es "Ecos del Silencio"?

"Ecos del Silencio" es una obra de carácter instalativo e interactivo, centrada en la censura y los artistas que se vieron afectados por esta en la Argentina durante el periodo de la dictadura militar.

Durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), la censura y represión de la libertad de expresión fueron una constante. Los artistas, especialmente los músicos, no estaban exentos de esta represión. Muchos artistas fueron perseguidos, encarcelados y/o desaparecidos por su arte y sus ideas políticas.

La música era una forma de expresión que permitía a los artistas llegar a una gran audiencia y transmitir su mensaje, por lo que era una herramienta poderosa en la lucha contra la opresión y la injusticia. Sin embargo, la censura impuesta por el régimen militar limitó severamente la capacidad de los músicos para expresarse libremente y transmitir su mensaje al público. En Ecos del Silencio, se explora la idea de cómo la censura afectó a los artistas durante este periodo y cómo su arte fue silenciado. La obra explora cómo la censura afectó a los artistas en Argentina durante la dictadura militar y cómo estos artistas lucharon contra ella. A través de elementos simbólicos, visuales, e interactivos, se transmite un mensaje poderoso sobre la importancia de la libertad de expresión y la resistencia frente a la opresión.

Con base en la descripción de la obra instalativa sobre la censura durante la dictadura en Argentina, las problemáticas y preguntas que se estarían respondiendo o abordando con esta obra podrían ser las siguientes:

- ¿Cómo se puede visibilizar y recordar la censura y represión sufrida por los artistas durante la dictadura en Argentina?
- ¿Cuál fue el impacto de la censura en la libertad de expresión y en la difusión de la obra de los artistas censurados?
- ¿Qué rol desempeñaron los medios de comunicación en la aplicación de la censura durante la dictadura y cómo afectó esto a los artistas y su legado?
- ¿Cuál es la importancia de romper la capa que oculta los rostros de los artistas censurados y cómo se relaciona esto con la lucha contra la opresión y la censura en general?
- ¿Cuál es el papel de la memoria histórica y la resistencia en la preservación de la historia de la censura y la promoción de la libertad de expresión?
- ¿Qué reflexiones y acciones puede generar esta obra en los espectadores/participantes en relación con la censura, la memoria histórica y la lucha por la libertad de expresión?

Estas preguntas y problemáticas surgen a partir de la propuesta artística en sí misma, que busca representar la censura, la memoria histórica y la lucha por la libertad de expresión a través de elementos visuales, sonoros e interactivos. La obra invita a los espectadores/participantes a reflexionar, cuestionar y confrontar la historia de la censura en Argentina y su relevancia en la actualidad.

¿De que se compone la obra y que representa?

"Ecos del Silencio" es una obra de arte interactiva que fusiona tecnología y memoria histórica para explorar la censura durante la dictadura argentina. Conformada por cuatro dispositivos móviles sobre una mesa circular y un proyector suspendido, la instalación invita a los participantes a desenterrar la verdad oculta tras la represión.

Al interactuar con los dispositivos, los usuarios rompen virtualmente capas de papel que ocultan rostros de artistas censurados. Esta acción simboliza la resistencia contra la censura, revelando gradualmente la memoria histórica de aquellos tiempos oscuros. La distorsión inicial del sonido, que se aclara con la interacción, refuerza la narrativa de liberación.

El reconocimiento de voz, implementado a través de bibliotecas específicas, agrega una capa adicional de interactividad, permitiendo a los participantes disparar eventos con sus comandos verbales. La proyección de un rompecabezas sobre la mesa, que se completa a medida que los participantes interactúan, representa la reconstrucción simbólica de la identidad cultural argentina.

En su esencia, "Ecos del Silencio" no es solo una obra de arte; es un testimonio interactivo que desafía el silencio impuesto por la opresión. Al conectar la tecnología con la memoria histórica, la obra busca no solo recordar el pasado sino también inspirar a la acción colectiva contra la censura y la injusticia.

Respecto al rol del sonido en la obra

Que la música de los artistas censurados sea inicialmente distorsionada e irreconocible y solo se vuelva clara y reconocible cuando el espectador interactúa con la obra representa, por un lado, la opresión que sufrieron estos artistas, y cómo su arte fue distorsionado y silenciado por la censura del régimen militar. La música distorsionada podría simbolizar la manera en que se intentó distorsionar y ocultar la verdadera expresión artística de estos músicos, mientras que la claridad y reconocibilidad del sonido después de la ruptura puede representar la liberación de su arte y la revelación de la verdadera esencia de su música.

Por otro lado, la transformación del sonido de la música de distorsionado a claro también representa el proceso de recuperación de la memoria histórica, que a menudo implica la búsqueda y el descubrimiento de la verdad detrás de los eventos y las personas que fueron silenciados o censurados en el pasado. La interacción del espectador con la obra para "aclarar" la música puede simbolizar el acto de desenterrar la historia y hacerla visible para el mundo.

Artistas elegidos

Desde "Amor libre" de Camilo Sesto pasando por "Cara de tramposo, ojos de atorrante" de Cacho Castaña; "Loco por tu culpa" de Palito Ortega; "Tu cuerpo" de Roberto Carlos; "Cocaine" de Eric Clapton hasta "Me gusta ese tajo" de Luis Alberto Spinetta; "Chamarrita de los milicos" de Alfredo Zitarrosa, "Triunfo Agrario" de Armando Tejada y Gómez y César

Isella, "Te recuerdo Amanda" de Víctor Jara; "Las madres cansadas" de Joan Baez; "Gilito del Barrio Norte" de María Elena Walsh; "Compañera mía" de Alberto Cortez; "Estamos prisioneros" de Horacio Guarany; "Doña Fiaca" de Eladia Blázquez; "La bicicleta blanca", de Astor Piazzola y Arturo Ferrer; "Another brick in the wall" de Pink Floyd y "Canción de amor para Francisca y su hijita", de León Gieco, entre muchas otras.

Específicamente, los artistas presentados en el collage de la obra son:

- Alberto Cortez
- Alfredo Zitarrosa
- Alfredo Alcon
- Anibal Sampayo
- Barbara Mujica
- Sandro
- Camilo Sesto
- Charly Garcia
- Daniel Viglietti
- Horacio Guarani
- Jaime Davalos
- Leon Gieco
- Leonardo Favio
- Los Gatos
- Luis Alberto Spinetta
- Maria Elena Walsh
- Mercedes Sosa
- Miguel Angel Estrella
- Palito Ortega
- Piero
- Victor Heredia

Aspectos técnicos: ¿cómo funciona?

"Ecos del Silencio" es una obra que utiliza la tecnología para contar una historia, combinando dispositivos móviles, proyecciones y reconocimiento de voz. La instalación consta de cuatro tabletas dispuestas sobre una mesa circular y un proyector suspendido sobre ella.

Cuando los participantes interactúan con las tabletas, están participando activamente en la obra. Deslizan sus dedos sobre las pantallas, como si estuvieran rompiendo capas virtuales de papel que cubren rostros de artistas censurados durante la dictadura argentina. Esta acción simboliza la resistencia contra la censura, revelando gradualmente la verdad oculta.

El sonido también desempeña un papel importante. Al principio, la música de fondo está distorsionada e irreconocible, pero a medida que los participantes interactúan, la distorsión se disipa, revelando la pieza musical censurada. Es como descubrir una melodía que fue silenciada en el pasado.

La voz de los participantes se convierte en otra herramienta poderosa. Al pronunciar ciertas palabras, activan eventos en Unity, el motor que impulsa la experiencia interactiva. Esto agrega una capa adicional de participación y control sobre la narrativa de la obra.

La proyección de un rompecabezas sobre la mesa es otra dimensión de la obra. Cada interacción completa una parte del rompecabezas, revelando rostros de artistas censurados y reconstruyendo simbólicamente la identidad cultural argentina.

Desarrollo Técnico para "Ecos del Silencio":

Interactividad

Gestos Táctiles y Visuales: Aplicaría un sistema de entrada táctil de Unity para detectar gestos, especialmente el gesto de swipe para simular la acción de "romper" las capas de censura en la interfaz de usuario. Es importante lograr que la etapa de romper el papel siga los movimientos del swipe de manera natural y no sea algo "sobre rieles", este enfoque proporciona una sensación más natural y basada en el gesto del usuario, permitiéndoles tener un control más directo sobre la experiencia de romper el papel en la obra.

Al darle al usuario el control directo, se le empodera para interactuar con la obra de una manera activa. Esto contribuye a una experiencia más participativa y personal. Cuando los usuarios sienten que sus acciones tienen un impacto directo en la obra, se sumergen más en la experiencia, el acto de romper el papel se vuelve significativo y memorable, y la

interactividad directa crea una conexión emocional entre el usuario y la obra. La interactividad directa suele conducir a una retención más fuerte y un recuerdo duradero de la experiencia, cuando los usuarios sienten que están participando activamente es más probable que recuerden la obra en el futuro, y, al tener un control directo sobre la rotura del papel, los usuarios pueden experimentar con gestos diferentes, lo que agrega una capa adicional de expresión individual.

En resumen, la importancia de darle al usuario un control directo radica en crear una experiencia más enriquecedora, significativa y memorable. La interactividad directa transforma a los espectadores en participantes activos, elevando la obra a un nivel más profundo y personal.

Respecto al **reconocimiento de voz**, integraría un sistema de reconocimiento de voz, como Google Cloud Speech-to-Text o Microsoft Azure Speech, para identificar la voz del usuario al leer partes de la letra censurada en voz alta, configurando las diferentes bibliotecas específicas de reconocimiento de voz en la aplicación para activar eventos en Unity en función de los comandos de voz reconocidos.

Representación Visual: Utilizaría el sistema de gráficos 2D y 3D de Unity para modelar y renderizar elementos como el papel, y la posterior rotura de este. Podría emplear herramientas como Blender o Cinema 4D para la creación de modelos, integrando las imágenes históricas y texturas presentadas.

Implementaría animaciones mediante el sistema de animación de Unity para lograr transiciones fluidas entre las instancias de la obra. Las animaciones podrían incluir la rotura del "papel" y las transiciones entre las diferentes fases del rompecabezas.

Utilizaría técnicas de inbetweening o animación procedimental para asegurar movimientos naturales y atractivos.

Audio: Integraría archivos de audio para la reproducción de música distorsionada y clara. Unity admite diversos formatos de audio, permitiendo una calidad de sonido óptima. Implementaría efectos de sonido para realzar la interactividad, como el sonido de rotura al realizar el gesto de "romper".

Adaptación a Dispositivos Móviles: Diseñaría la interfaz de usuario considerando las diferentes resoluciones y proporciones de pantalla de dispositivos móviles. Utilizaría las funcionalidades del sistema de Unity para optimizar el rendimiento en dispositivos con recursos limitados, asegurando una experiencia fluida.

Proyección: Colocaría el proyector en un soporte elevado o un brazo ajustable que permita fijar la altura de manera tal que el proyector pueda apuntar directamente hacia abajo.

Haría pruebas midiendo la distancia desde el proyector hasta la mesa, para que la imagen proyectada se ajuste a las dimensiones deseadas. Ajustaría el ángulo del proyector para que la imagen sea perpendicular a la superficie de la mesa, al igual que el enfoque del proyector para obtener una imagen nítida en la mesa y la configuración de brillo según la iluminación del entorno para una mejor visibilidad.

Me aseguraría de que el proyector esté firmemente montado para evitar movimientos durante la duración de la obra y la interacción del usuario

Marco Teórico

El diseño conceptual de "Ecos del Silencio" se nutre de la construcción teórica de varios pensadores y obras que han abordado la relación entre el arte, la memoria histórica y la resistencia cultural. Entre estos referentes significativos se destacan:

- **Claire Bishop - "Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship" (2012):** Claire Bishop, es una autora, profesora y crítica de arte. En "Artificial Hells", Bishop examina la naturaleza del arte participativo y su impacto político en la experiencia del espectador. Argumenta que el arte participativo no solo busca la participación física, sino que también implica una participación política y social que desafía las estructuras tradicionales del arte. La "política del espectador" implica que la participación del espectador no es solo un acto físico, como presionar un botón o caminar por una instalación interactiva. Más bien, implica una participación activa en la construcción de significado y en la experiencia artística en sí misma. Bishop sugiere que esta participación activa puede tener implicaciones políticas significativas al desafiar estructuras convencionales y fomentar la reflexión crítica. En el contexto de "Ecos del Silencio", la "política del espectador" se reflejaría en la acción de romper la capa que oculta los rostros de los artistas censurados. Más allá de un gesto físico, esta acción simboliza la desobediencia frente a la censura, convirtiendo a los espectadores en agentes activos de la resistencia contra la opresión. La interactividad en la obra se convierte en un acto político, donde la audiencia no es pasiva, sino que contribuye a la narrativa y la memoria histórica a través de su participación consciente.
- **María Sonderéguer - "El Rock de la Cárcel" (2003):** La obra literaria de Sonderéguer, proporciona un contexto valioso para entender la censura durante la dictadura argentina. Las reflexiones de Sonderéguer sobre el impacto de la represión en la expresión artística han influido en la selección de artistas destacados en "Ecos del Silencio". La autora aborda cómo algunos músicos fueron detenidos, desaparecidos o forzados al exilio, mientras que otros continuaron su arte bajo la sombra de la censura. También destaca la valentía de aquellos que utilizaron el rock como un medio para resistir y expresar sus opiniones en un entorno hostil. "El Rock de la Cárcel" arroja luz sobre la resistencia cultural y la capacidad del arte, en este caso, la música rock, para desafiar regímenes represivos.

Emplazamiento de la obra

Debe ser un espacio comprometido con la promoción del arte, la memoria histórica y la reflexión social. Este lugar brinda un entorno propicio para que los visitantes se sumerjan en la obra y experimenten la narrativa que aborda la censura y la lucha de los artistas durante la dictadura militar en Argentina. A través de su lugar de emplazamiento y posicionamiento en el espacio, buscamos generar un diálogo enriquecedor entre la obra, los espectadores y el entorno, fomentando la reflexión sobre los derechos humanos, la libertad de expresión y la importancia de preservar la memoria colectiva de nuestro país.

La facultad de Artes (FDA -UNLP)

La Facultad de Artes, al ser un centro académico dedicado al arte y la cultura, proporciona un ambiente propicio para la presentación de obras artísticas y el diálogo sobre temas relevantes. Al utilizar la Facultad de Artes de la UNLP como espacio de exposición, también se establece una conexión directa con la comunidad artística y académica local. Además, el hecho de que la obra aborda la censura y la represión en el contexto de la dictadura militar en Argentina puede generar una reflexión significativa dentro de un entorno académico comprometido con la investigación y el análisis crítico.

Otros ejemplos de posibles espacios fuera del edificio de la FDA, pero aún localizados en la ciudad de La Plata, serían el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA) y el Centro de Arte de la UNLP. Estos son espacios dedicados al arte contemporáneo y la cultura latinoamericana, y como tales ofrecen salas de exposición adecuadas para la presentación de obras interactivas, y su enfoque en la cultura latinoamericana podría generar un diálogo enriquecedor con el tema de la obra.

La obra debe ser emplazada en un lugar cerrado o semicerrado, pero debe ser público y dar pie a la interacción de múltiples espectadores. Esta estará posicionada en el centro de una sala, para alentar la interacción de varios ángulos por múltiples espectadores en simultáneo. Ahora, si la obra se fuera a presentar en una galería de algún tipo, hay algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta:

- **La seguridad de la obra:** si los espectadores van a romper la superficie para revelar los rostros de los artistas, es importante asegurarse de que no se dañe la estructura general de la obra y de que no se produzcan accidentes. Se podría considerar la posibilidad de colocar barreras o señalizaciones para evitar que los espectadores se lastimen o dañen la obra.
- **La iluminación:** dado que la obra se basa en la revelación de los rostros de los artistas, es importante asegurarse de que haya una iluminación adecuada que permita apreciarlos con claridad. Se podría considerar la posibilidad de utilizar luces específicas para resaltar los rostros de los artistas y crear un ambiente que resalte la importancia de la obra.
- **La documentación:** dado que se trata de una obra, es importante documentarla adecuadamente para que pueda ser apreciada y/o analizada en el futuro. Se podría considerar la posibilidad de grabar la obra en video o tomar fotografías de alta calidad que permitan preservar su esencia y su mensaje.
- **La interpretación:** dado que la obra se basa en un contexto histórico específico, es importante asegurarse de que los espectadores comprendan su mensaje y su significado. Se podría considerar la posibilidad de proporcionar información adicional sobre el contexto histórico y la censura de los artistas en Argentina durante la dictadura militar, para que los espectadores puedan apreciar completamente el significado de la obra.

Conclusiones

En esta obra, exploramos la intersección entre la historia y la tecnología, desenterrando relatos y voces sepultados por la censura de la dictadura argentina.

Cada gesto interactivo, cada palabra pronunciada, es un acto de resistencia, una afirmación de la importancia de recordar y preservar la libertad de expresión. La participación activa del espectador, fundada en la "política del espectador" propuesta por Claire Bishop, se convierte en un acto político en la lucha contra la censura. La interactividad de la obra, simbolizada en el gesto de romper la capa que oculta los rostros censurados, va más allá de lo físico para encarnar una resistencia consciente. Al reconstruir el rompecabezas simbólico, honramos a los artistas cuyas voces fueron silenciadas injustamente.

En términos del desarrollo, la elección de Unity como plataforma técnica la veo como acertada, pues permite una integración fluida de elementos interactivos y visuales. La adaptación a dispositivos móviles y la proyección sobre una mesa en la FDA-UNLP consolidan la relación entre la obra y su entorno.

En la Facultad de Artes de la UNLP, este espacio dedicado al estudio, la memoria, arte y la cultura, "Ecos del Silencio" encuentra un hogar natural, subrayando la importancia de la libertad creativa y la expresión artística. Esta obra es un recordatorio de que las voces, una vez liberadas, no pueden ser silenciadas nuevamente.

"Ecos del Silencio" no sólo desentraña la censura pasada, sino que invoca a la acción presente. A través de la participación colectiva, la obra se erige como un testimonio, recordando que la lucha contra la opresión y la censura es imperativa y continua, como un eco que resuena en la conciencia y la memoria colectiva.