

El dispositivo como herramienta de creación, expresión e inclusión para nuevos contenidos audiovisuales

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Marcelo Lalli (*)

Resumen: En el siguiente escrito se realizará un recorrido por las ponencias de la comisión de debate y reflexión acerca de diversos proyectos audiovisuales.

Palabras clave: Instalaciones innovadoras - dispositivo creador - representación - amor – audiovisual – sinestesia inclusiva - expresión producción - enseñanza colaborativa

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 79]

Dispositivos

Si bien el conjunto de ponencias tenían el común denominador de las tendencias audiovisuales, la mesa de expositores se vio nutrida de gran diversidad temática. Experimentar con nuevas formas de instalación y valorizar a los dispositivos como creadores de los contenidos formaron parte del debate.

La expositora Malena Souto bajo el concepto de narrativas cruzadas, expuso un desarrollo descriptivo y conceptual acerca de una terna de instalaciones referentes al film argentino “Invasión” de Hugo Santiago. Malena fue curadora en el museo del Cine de dicha instalación que contó con tres formatos diferentes: participativa, video instalación y a través de proyecciones de diapositivas. Así, introdujo una manera innovadora de abordar una problemática actual como las tendencias audiovisuales. La expositora, valiéndose de un material fotográfico explicó cómo fueron las participaciones del público en, por ejemplo, la escritura a máquina sobre el guión del film. Otra intervención fue por ejemplo, acelerar fragmentos o realizar sobreimpresiones sobre imágenes como así también intervenir el espacio de la puesta con proyecciones del film. Utilizando retroproyectores y dando un giro interesante a la técnica del *found footage*, la expositora describió cómo la instalación puso de manifiesto una innovadora expresión que toma al cine como material artístico.

Le siguió Víctor Fujima quien puso de relieve la importancia del dispositivo como creador de imágenes. Pero no de un dispositivo convencional sino personalizado, artesanal con el cual demostró obtener tipos de imágenes de una peculiaridad inusitada. Esas imágenes pertenecen a un cortometraje realizado por el expositor, quien instalando en el espacio de la ponencia un mecanismo óptico original, despertó inquietudes acerca de la obtención de las imágenes que había logrado con tal dispositivo, dado que dichos planos albergaban un sorprendente efecto hipnótico. Expuso así su investigación en la confección de diversas formas de imágenes en movimiento.

Por su parte, María Belén Canavoso Moris compartió con exponentes y asistentes su “Metáfora del amor”, trabajo final de grado realizado en la UNVM (Universidad Nacional de Villa María). El mismo consistió en una experien-

cia performática audiovisual bajo la innovadora técnica del Live Cinema, consistente en la convivencia escénica entre actores y actrices en vivo con material audiovisual, pero, además, con la participación activa del público presente a ese evento. Dicho público, a la inversa de lo que se solicita en las salas teatrales, sí debían encender sus celulares. El planteo de la obra consistía justamente en la temática del amor en tiempos de las redes sociales, oponiendo el amor analógico al amor digital. Una puesta que atraviesa las distintas características de esta forma de vinculación a través de la tecnología. La expositora demostró cómo el contenido y la forma en la expresión artística, van de la mano mostrando y analizando las características performáticas exhibidas en su video.

Intervención e inclusión

Seguidamente, la directora, coreógrafa y militante de la Danza, Maja Patiño, exhibió un video como registro audiovisual de su “P.I.E. Performance Intervenciones Escolares”. En él y con su disertación, los asistentes obtuvieron un claro y enriquecedor acercamiento a cómo la Expresión Corporal de la Danza, puede establecer puentes, vías comunicantes a través de la mirada de los niños. Siendo el barrio de Saavedra, marco para estas manifestaciones, la realizadora creó un *flashmob*, técnica consistente en la reunión de personas para una actividad expresiva en común. Con ello, unió distintas entidades educativas y culturales (Escuela, Museo y Universidad de arte) a través de la expresión de niñas y niños que se aunaron a través del arte de la danza. Así se arribó a un trabajo de considerable valor artístico plasmado en el video expuesto en la ponencia. El P.I.E. fue seleccionado para el Voluntariado Universitario 2012. Luego, contando con el asesoramiento del Conicet, el equipo de exposición compuesto por María Belén Tassinio, Eduardo Daniel Papaleo y Leonardo Salzano, puso de manifiesto su “Sinestesia inclusiva –Experiencia VR”. Así compartieron los avances de su experimentación realizada por la Fundación de Arte Inclusivo. En esa labor, exploraron la sonoridad posible dentro de la escultura como corporeidad, en particular con personas no videntes para “ver con los oídos”. A través de un proceso sinestésico, probaron que puede percibirse

con un sentido, lo que es habitual hacerlo con otro. En este caso, el sonido posibilitó la configuración mental al moldear con las manos un cuerpo que a través de la sonoridad es plausible de ser contorneado y por lo tanto visible. No sólo esto sino que hasta puede atribuírsele un color a partir de la percepción sonora. Esto amplía así, enormemente la relación obra espectador/a, haciendo de este, un sujeto activo en la creación.

Seguidamente, María Natalia Galdoz, Rafael Prieto Macía y Ramón González nos compartieron su proyecto *Clo: donde el deseo femenino y la liberación sexual convergen*. Estos/as realizadores/as plantearon un sistema de producción inclusivo para la mujer proponiendo una división igualitaria para ambos en la producción audiovisual como así también compartieron con los asistentes el contenido conceptual y argumental de su proyecto. El guion del mismo tiene como protagonista a Clotilde, una mujer que confronta prejuicios hacia su género en la ciudad de Buenos Aires durante la década del 60. Se profundizó, durante la ponencia, en la mirada femenina en la realización no solo como inflexión del punto de vista narrativo en las producciones sino como renovación estética. El proyecto, de acuerdo a lo planteado, busca indagar en el recorrido cuyo eje se ve conformado por la unión entre dos puntos: la sexualidad y el deseo femenino. Resulta interesante el objetivo del film en etapa de pre producción, por estar ambientado en una década tan significativa para los cambios de paradigmas, sobre todo en lo que refiere a los derechos igualitarios y renovaciones estéticas como los 60. Despertó interés en los asistentes dado que el cine encontró una bisagra en esa década no solo en lo que hace a los cambios en su manera de ser producido sino en sus derivaciones artísticas de vanguardia.

Ficción y producción colaborativa

A continuación, el realizador Guillermo Martín Chabrando con su proyecto en progreso: Gigantes de papel, expuso los avances a través de un laborioso *storyboard*. Dicha planificación reflejó con elocuencia, el contenido argumental del primer capítulo de una serie que contaría con ocho episodios y que, de palabras de su creador, significarían aportes a la ficción, la actual representa para el mercado audiovisual de hoy un producto del que está ávido de consumir. Bajo un tratamiento que aborda tangencialmente las aristas de lo autobiográfico, tanto los planos como las angulaciones propuestas para la cámara que efectuará el registro, expresaron una sensibilidad que ya hizo del proyecto un trabajo plausible de ejercer el efecto emocional explorado.

Por su parte, el equipo de realizadores audiovisuales integrado por Pablo Damato, Cristian Biedma y Alvar Bello, narró de manera sintética, el ciclo de producción de un cortometraje que contó con el apoyo de Kía Motors Argentina. Así, la productora BACIC establece una labor efectuada bajo preceptos colaborativos entre sus integrantes, quienes bajo un sistema rotativo de roles acceden a formatos de diversa índole, como la ficción, el documental o el trabajo institucional.

Finalmente, y en correlato con estos últimos expositores, Marcelo Lalli, como docente universitario, expuso

un proyecto áulico que forma parte del área de investigación de la Universidad de Palermo. Describió que la dinámica del mismo, consta de una labor en equipo por parte de los estudiantes para la optimización de sus experiencias profesionalizantes en el ámbito académico en vías a la labor audiovisual de ficción. Así, expuso la necesidad de implementar un sistema que innove acerca de la integración humana para el desempeño de los roles en un equipo de filmación y poder mejorar el aprendizaje colaborativo. Esto, despertó particular interés en la expositora Maja Patiño, quien vinculó el aspecto coreográfico de la danza en el espacio escénico con la función de quienes tienen como rol preparar el espacio de un set de filmación.

A su vez, Guillermo Chabrando, destacó las imágenes obtenidas por Fujita, vinculando ese dispositivo de registro visual, con parte de la búsqueda estética que lo movilizaba a él a seguir definiendo el *storyboard* para su propio proyecto de serie. A su vez, Víctor Fujita planteó su parecer respecto a la Sinestesia inclusiva y a algunos planteos que por muy interesantes no dejaban de permanecer en un espacio exclusivo y experimental lo que suscitó un nutritivo debate no sólo con los creadores de esa experiencia sino con el resto de los expositores. Así, luego de la ronda, se generó un intercambio del cual se extrajo lo siguiente.

Conclusión

Se concluye que las exposiciones se iniciaron con un marcado énfasis en la naturaleza de los dispositivos, no en el aspecto tecnológico sino como generadores de nuevas formas de expresión y discurso. El debate que le siguió a la ronda de ponencias, giró alrededor de un eje conformado por dos puntos: aislamiento para la experimentación versus la amplitud e inclusión social. ¿Estas formas de experimentación, son ampliables, compartibles, tienen condiciones de inserción social o solo quedan en el espacio cerrado de un laboratorio experimental? Por un lado, se manifestó que justamente, el objetivo es explorar e innovar en vías a una inclusión, no que sea sólo para un circuito exclusivo. Sin embargo, la conclusión definitiva es que ambos extremos se tocan confeccionando un círculo virtuoso; para lograr inclusión debe haber cambios en los estatutos y para generar esos cambios la exploración tal vez requiera de una primera etapa de aislamiento para la experimentación, para enseguida salir al diálogo con el contexto que dicha experimentación tiene por objetivo intervenir.

Si bien hubo espacio para el debate, se propone ampliar el tiempo para las ponencias. Se considera que fueron muchos exponentes para el tiempo otorgado y algunas temáticas ameritaron un poco de margen para preguntas o desarrollos. Tal vez esto pueda solucionarse habilitando algún tipo de canal de contacto entre la/os expositores para continuar el intercambio tal vez de forma *on line*.

Bibliografía

- Druskat, V. & Wolff, S. *La inteligencia emocional en los equipos de trabajo*. LawrensEarlbaum , 2001,
 Eggen, P. yKauchak, D, Estrategias docentes, Enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de habilida-

des de pensamiento. México, Fondo de cultura económicas, 2001

Maddux, Robert, *Cómo formar equipos de trabajo*. Grupo editorial Iberoamericana, S.A. de C. V. 1994

Lopez Canas, R. Innovación organizacional.

Expositores

- Souto Arena, Malena: *Invasión. Una batalla infinita*
- Fugita, Víctor: *[Yo] Deseo. De la importancia de nuevos dispositivos*
- Canavoso Moris, María Belén: *Metamorfosis del amor*
- Tassino, María Belén; Papaleo, Eduardo Daniel; Salzano, Leonardo: *Sinestesia Inclusiva - Experiencia VR*
- Galdoz, María Natalia; Prieto Macia, Rafael; González, Ramón. *CLO: donde el deseo femenino y la liberación sexual convergen*
- Chabrand, Guillermo Martín: *Gigantes de papel*
- Patiño, Maja: *P.I.E Performáticas Intervenciones Escolares*
- D Amato, Pablo; Biedma, Cristian y Bello, Alvar: *La Escapada*
- Lalli, Marcelo: *El equipo y la creatividad en la labor cinematográfica*

Abstract: In the following letter, a tour of the presentations of the debate and reflection commission on various audiovisual projects will be made.

Keywords: Innovative installations – creative device – representation – love – flashmob – audiovisual - inclusive synesthesia – gaze – feminine - expression production - collaborative teaching

Resumo: Na carta seguinte, será realizado um tour pelas apresentações da comissão de debate e reflexão sobre vários projetos audiovisuais.

Palavras chave: Instalações inovadoras - dispositivo criativo - representação - amor - flashmob - audiovisual - inclusive sinestesia - olhar - expressão feminina produção - ensino colaborativo

(*) **Marcelo Lalli.** Realizador en Video y Cine (Instituto Cievyc, 1995). Editor y Camarógrafo. Profesor de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Nuevas convergencias en la producción audiovisual

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Marcelo Lalli (*)

Resumen: Se detalla a continuación, un recorrido por las ponencias llevadas a cabo durante la comisión de debate y reflexión acerca de diversas producciones audiovisuales

Palabras clave: Streaming – mujer - post producción digital – videoclip - legitimación laboral - arte sacro multimedial - performance audiovisual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 81]

Introducción

Se desarrolló un interesante encuentro en el cual se compartieron diferentes disciplinas vinculadas a la expresión audiovisual, destacándose el interés de los escuchas por quienes realizaron sus ponencias.

Innovación e inserción laboral

De forma dinámica, Octavio Caliso expuso un muy interesante proyecto consistente en la primera emisora *streaming* de entretenimiento y *gaming* profesional: la señal Peek Studio. Se destacó la posibilidad interactiva del público para con esta innovadora señal y la posibilidad que encuentran reconocidas figuras de expresarse con una mayor distensión y libertad. La posibilidad tecnológica de la realización de memes en vivo y e-sports permitida por un sistema de sponsors, introdujo experiencias inéditas hasta el momento en lo que refiere a un canal que hace a la nueva televisión.

Le siguió Débora Reneé Gómez Rosso, quien muy claramente, expuso partiendo de las políticas del LGBT. La inclusión de la mujer en el ámbito audiovisual. Datos estadísticos reveladores fueron los que Débora con gran elocuencia, compartió con lo/as demás integrantes de la mesa, demostrando así que, pese a que cada vez son más las mujeres que se forman académicamente en el ámbito audiovisual, son los hombres los que siguen siendo mayoría en el desempeño de los roles en el mundo laboral. La expositora detalló las etapas en las que se encuentra junto con un grupo de trabajadoras del medio para lograr equiparar la cifra, dado que ella se desempeña como animadora con *Motion Design* y VFX. Destacó la labor de colegas como Lauren McCallum, colorista y Darren Nefry de Nickelodeon para el reconocimiento del aporte femenino en proyectos de trascendencia para la creatividad audiovisual. Finalizó haciendo alusión a la Plataforma Mua para la inserción femenina en el ámbito