

bano Norte cuya impronta asambleísta y movimentista heredera del teatro popular, devela la presencia simultánea en todo proceso cultural de prácticas arcaicas, residuales, dominantes y emergentes (Williams, 2009).

Conclusiones

En esta comisión se expusieron las múltiples oportunidades que la era digital supone para las producciones audiovisuales. Nuevas profesiones, nuevos consumos, nuevos usuarios, nuevos mercados, nuevos formatos. Todas estas prácticas implican un esfuerzo de adaptación constante en un contexto de cambio permanente. Sin embargo, también se evidenció la coexistencia de este paradigma sostenido en la producción, circulación y comercialización digital con prácticas tradicionales que no sólo no pueden ser reemplazadas por las nuevas tecnologías digitales, como las formas asamblearias de funcionamiento teatral, o que, desde una perspectiva artística, es propicio mantener en vigencia.

Bibliografía

Williams, R. (2009). *Marxismo y literatura*. Buenos Aires: Las Cuarenta.

Expositores

- Ileana Andrea Gómez Gavinoser: *Retorno al arte cinematográfico y al cine arte*
- Cintia Lepere y Carolina Villalba: *El nuevo rol del redactor en la era digital*
- Pedro Motta y Débora Analía Rodríguez: *Publicación digital no convencional: ¿Nuevas tramas narrativas para un nuevo público? colectivoanomia.org*
- Andrés Lifschitz y Estela Oriana: *Norestada: Investigación Sobre los 10 Años de Trabajo de la Asociación de Teatros del Conurbano Norte*
- Juliana Ocampo: *Las tendencias usadas y abusadas en los medios audiovisuales*
- Carlos Roberto Ruiz Monasterio: *Dinámica y duración de contenido en las tendencias audiovisuales*
- Juan Manuel Nuñez: *Pensando en formato vertical*

- Fernando Pallas: *Presentación de un sistema colaborativo de venta de tickets online*
- Dario Hervatin: *Casting e Instagram*

Abstract: The appearance of new formats and communication channels characteristic of the digital age required a transformation of the traditional means of dissemination in the artistic field. This mutation implied a paradigm shift that transcended the mere application of new media to a traditional system that was already obsolete.

This writing is divided into two large nuclei. The first of them explores some of the most significant transformations that the digital age has brought about in the artistic field. The second focuses on the criticisms of this new paradigm, particularly focused on the limitations that the commercial needs linked to this model place on the creativity of individual and collective works.

Keywords: Audiovisual trends - digital age - content - digital positioning strategies

Resumo: O surgimento de novos formatos e canais de comunicação característicos da era digital exigiu a transformação dos meios tradicionais de divulgação no campo artístico. Essa mutação implicava uma mudança de paradigma que transcendia a mera aplicação de novas mídias a um sistema tradicional já obsoleto.

Esta escrita é dividida em dois grandes núcleos. O primeiro deles explora algumas das transformações mais significativas que a era digital trouxe no campo artístico. O segundo enfoca as críticas a esse novo paradigma, particularmente as limitações que as necessidades comerciais vinculadas a esse modelo colocam na criatividade de obras individuais e coletivas.

Palavras chave: Tendências audiovisuais - era digital - conteúdo - estratégias de posicionamento digital

^(*) **Marina Mendoza.** Lic. en Relaciones Públicas (UP, 2009) y Lic. en Sociología (UBA, 2015) Mágister en Comunicación y Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011) Becaria Doctoral (IEALC CONiCET, 2016-2012. Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2016)

Tendencias audiovisuales: Entre el compromiso y la innovación

Mariana Minsky ^(*)

Resumen: Las siete ponencias del Congreso Tendencias Audiovisuales, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, han mostrado diversas producciones que apelan a la creatividad, la innovación y la vanguardia, en las cuales no estuvo exento el compromiso social. De esta manera, forma y contenido se aunaron en las distintas manifestaciones artísticas y comunicacionales que fueron presentadas, las cuales abarcaron expresiones como televisión, cine, video, festivales culturales e historieta.

Palabras clave: Forma – contenido – compromiso – innovación – creatividad – vanguardia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 95]

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

En el arte, o en el mundo de la comunicación, se hace la diferencia entre forma y contenido, algo que en literatura se conoce más con la distinción entre forma y fondo. El fondo es lo que decimos y la forma cómo lo decimos. Una misma idea se puede plasmar en dos páginas o en doscientas, en un programa de televisión o en un video artístico, de la misma manera que el modo de contar una historia influirá en cómo la percibimos. Las diversas ponencias llevadas a cabo en el Congreso de Tendencias de la UP mostraron distintas expresiones audiovisuales que tuvieron la particularidad, cada cual a su manera, de una forma innovadora que enmarcó con una mirada creativa al contenido o a la historia que se pretendía contar. Asimismo, se hizo hincapié en cómo cada una de estas creaciones fueron desarrolladas desde su origen, con el fin de enseñar un camino, el circuito por el cual transitó una idea, desde su germen hasta su concreción. Reflexionó el escritor argentino Ricardo Piglia: “Los borradores pueden ser leídos como literatura potencial, son modos de imaginar lo que puede ser un relato o, en todo caso, lo que todavía no es. Lenguaje en potencia, además, porque no es lo mismo pensar en un relato que avanzar en un manuscrito que todavía no alcanza su punto fijo. Muchos escritores han trabajado esa potencia, esa capacidad implícita, no terminada (lo que no quiere decir “sin forma”). Las distintas exposiciones de las que me referiré a continuación nacieron de esa manera, como un borrador y fue interesante conocer cada experiencia para entender de qué manera, ese primer balbuceo se convirtió en un producto terminado.

En un mundo signado por las pantallas y un nuevo lenguaje vinculado a lo audiovisual, resultó interesante conocer las iniciativas que ejerce el Festival Internacional de Cine de Almirante Brown (FICAB), un proyecto que invita a generar un nuevo espacio de encuentro, formación y exhibición de obras de creadores emergentes. Abrir las puertas de un festival implica la construcción de público, por ello, uno de sus objetivos principales es utilizar la alfabetización audiovisual para formar espectadores que comprendan los reales alcances y el impacto social de las nuevas formas de comunicación. Abrir las puertas de un festival de películas de cineastas emergentes implica la construcción de públicos. A diferencia de otros festivales, esta muestra comparte con la audiencia herramientas educativas y formativas, apuntando especialmente a un público infanto-juvenil, con el objetivo de perfeccionar su sentido reflexivo y analítico respecto de las obras observadas. En base a esta propuesta giró la interesante ponencia de Ramón González y Rafael Prieto, integrantes de un colectivo artístico que pone en funcionamiento, año tras año, el festival y todas sus derivaciones creativas.

El dibujo es una de las artes más antiguas de la humanidad, una herramienta formal a través de la cual es posible generar todo tipo de mensaje: desde aquellas primitivas figuras pintadas en cavernas que en la actualidad nos permitieron comprender la forma de vida de nuestros antepasados, hasta las películas animadas que poblaron nuestra infancia. En este sentido, la presentación de la joven dibujante Irina Lescano estuvo centrada en los pasos imprescindibles que se deben tener en cuenta a la

hora de realizar un proyecto, ya sea un corto animado, un comic o cualquier otro emprendimiento vinculado con el dibujo y la animación. Con este propósito, mostró a modo de ejemplo uno de sus proyectos más representativos, bautizado *Volkamenia*, un atractivo personaje de su creación. Irina, durante su exposición, mostró cada una de las etapas del proceso creativo, desde la página en blanco hasta su conformación definitiva. Su personaje, ahora, goza de vida propia y lucha por ganarse un lugar en el fascinante y competitivo mundo de la animación (tanto de la historieta como del cortometraje).

El compromiso social se vio evidenciado en la proyección del documental *Ciudadanas y militantes*, que relata las vidas de dos valientes mujeres, Inés Pereyra e Inés Dolkin, una peronista y la otra de izquierda, que vivieron a lo largo del siglo XX, y participaron en la vida política, integrando la primera camada de ciudadanas con derecho a voto. Aquella lucha de ambas mujeres tiene directa correlación con lo que acontece en la actualidad, en este tiempo histórico, casi revolucionario, en donde la mujer sigue luchando, cada vez con mayor fuerza y presencia, por la igualdad de derechos y por una sociedad más justa. El film transita entre una y otra historia, entre una y otra mujer, protagonistas decisivas de una época de la Argentina. El hilo conductor hace hincapié en la poesía política de Dolkin:

Argentina
país nacido por entre mitos de riquezas
sin frenos vaciada por el invasor
por ambiciosos sin amor a la patria.

La charla se centró en el avance en la investigación y desarrollo de este documental, un viejo anhelo de la experimentada cineasta rosarina Sonia Helman.

El cine también se hizo presente con *Aluvión*, un largometraje de ficción independiente, basado en una idea de Ame Blanco, con guion de Adriana Valetti y Gonzalo Campos. Son seis historias que se entrecruzan durante la sanción de la reforma previsional en diciembre del 2017, en Rawson, Córdoba, Recoleta, Saladillo, Microcentro y Florencio Varela. ¿De qué forma la política invade la vida de mujeres, en principio, tan distintas en puntos muy alejados de nuestro país? Esta pregunta abarca toda la película y funciona como un ejercicio de memoria ante un hecho reciente de la Argentina que incidió en la vida de sus habitantes. *Aluvión* nos muestra cómo nos vemos afectados los ciudadanos por las decisiones políticas que nos rodean. La película se filmó en diversas regiones del país con una modalidad muy original, con equipos de realización exclusivos de cada lugar, dándole forma a un verdadero colectivo plurinacional.

Asimismo, integrantes del grupo teatral LENEAS presentaron un video-arte de siete minutos de duración, llamado *Respira*, en el que los actores se mueven por el escenario y juegan con luminiscencias, basado en la obra del artista Aldo Tambellini, pintor, escultor, poeta y artista visual pionero del arte electrónico, nacido en Estados Unidos en 1930. Se trata de una experiencia absolutamente creativa. La performance fue producida con poemas, sonidos, cuerpos en escena y diapositivas.

Para su realización, se montó un registro fotográfico y audiovisual que fue enviado al mismo Tambellini, que hoy tiene 90 años de edad, quien colaboró directamente con la propuesta facilitando parte de su material: diapositivas pintadas a mano –lumagramas- para ser proyectadas y poemas de su última producción.

Otro video, *Siesta*, presentado por Rocío Gentile. La estética de la obra está inspirada en Claudio Caldini, un director de cine argentino que fue pionero en cine experimental durante los '70s. Alguna vez autodefinido más como operador de proyección o camarógrafo que como cineasta, Caldini demuestra en su obra una original y profunda relación entre la técnica y el espíritu que la mueve. Nacido en Buenos Aires en 1952, Caldini es uno de los artistas argentinos más significativos de la experimentación fílmica. El video es una pequeña y poética pieza que nos muestra un aspecto cotidiano y acaso anodino de la vida, pero bajo una luz diferente, demostrando que la realidad puede ser vista, siempre y cuando existan ojos curiosos e indagadores, de sutiles y maravillosas maneras. La hoja de un gomero bañado por el rayo del sol, en un primer plano, es lo primero que se observa en el video, de tres minutos y medio de duración. A esta primera imagen, se le suma la de un hombre durmiendo, con la luz del día filtrándose por la ventana. Y luego, más vegetación, las cortinas del dormitorio cuyo color se ve intensificado por la luz vespertina. Todo acompañado por una música tenue, que realiza el sonido (el silencio) de una tarde en donde alguien reposa. La sensación es de estar presenciando una siesta o las imágenes del sueño de quien duerme.

La televisión, acaso, debido a su masividad, sigue siendo un soporte infalible a la hora de la comunicación y el entretenimiento. Mi exposición estuvo centrada en la preproducción de un programa de tv. Es la etapa comprendida desde la concepción de la idea hasta el primer día de grabación o emisión al aire. Es por ello que es fundamental determinar las condiciones óptimas de realización de todo proyecto audiovisual. Suele ser la fase más larga y compleja de todo el proceso de producción. La toma de decisiones en función del producto televisivo a realizar repercutirá directamente sobre las etapas subsiguientes del proyecto. La producción puede definirse como el camino que va de los sueños a la realidad. Esta definición, pensándolo bien, abarca a cada una de las producciones mostradas en el Congreso de Tendencias Audiovisuales de la UP. Un sueño, una idea, como puntapié inicial. Lo que viene después es un proceso de aprendizaje, de ensayo y error, de volver a intentar, de generar camino andando hasta darle forma a una película, un festival, un video, una historietita o un programa de televisión, buscando siempre la innovación y la creatividad para hacer más atractivo aquello que queremos comunicar.

Bibliografía

Piglia, Ricardo (2015), *La forma inicial*. Editorial Eterna Cadencia.

Dolkin, Inés (1931-2015). *Poesías*.

Expositores:

- Ramón González y Rafael Prieto: *El futuro del cine*.
- Irina Lescano: *Volkamenia*.
- Sonia Helman: *Ciudadanas y militantes*.
- Rocío Gentile: *Siesta*.
- Rafael Arcángel Prieto Macia, Ame Blanco, Angeles Zapata, Martín Cairo, Adriana Valetti y Ramón González: *Aluvión: Un país, seis historias, la misma lucha*.
- Claudio Cané, Cristina Edith Santorufo, Gabriel Santorufo y Norma Adriana Bianco: *Respira*.
- Mariana Minsky: *La Pre Producción de un Programa de TV*

Abstract: The seven papers of the Audiovisual Trends Congress, organized by the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo, have shown various productions that appeal to creativity, innovation and the avant-garde, in which social commitment was not exempt. In this way, form and content were united in the different artistic and communicational manifestations that were presented, which included expressions such as television, cinema, video, cultural festivals and comics.

Keywords: Form - content - commitment - innovation - creativity - avant-garde

Resumo: Os sete trabalhos do Congresso de Tendências Audiovisuais, organizado pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo, mostraram várias produções que apelam à criatividade, inovação e vanguarda, nas quais o compromisso social não estava isento. Dessa forma, forma e conteúdo se uniram nas diferentes manifestações artísticas e comunicacionais apresentadas, que incluíram expressões como televisão, cinema, vídeo, festivais culturais e quadrinhos.

Palavras chave: Forma - Conteúdo - Compromisso - Inovação - Criatividade - Vanguarda.

⁽¹⁾ **Mariana Minsky.** Técnica en Producción y Dirección de Cine y TV (BAC). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.