

La creación audiovisual frente a la hipertecnologización

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Marcelo Lalli (*)

Resumen: El siguiente desarrollo refiere a la comisión titulada “El cine de hoy creado como contenido digital” como parte del Congreso de Tendencias [Digitales Escénicas Audiovisuales] de la Universidad de Palermo. La comisión tuvo como eje temático las distintas aristas de la creación audiovisual, no sólo como producto creado sino como fenómeno social y con implicancias generacionales. Estuvo integrada por: Sebastián Valencia Zamora, a cargo de “Las relaciones saber y poder de los Centennials inmersas en la producción de cine con dispositivos móviles” quien compartió su investigación acerca de esta problemática que aqueja a dicha generación; Franco Cerana expuso “La pincelada del lente. Textura en el cine argentino reciente” y planteó las necesidades expresivas de la imagen en el cine argentino de las últimas décadas; Pablo Romanos, con su “Comunicación como vínculo”, manifestó la incidencia emocional que implica el contacto con la obra cinematográfica y finalmente, Marcelo Lalli, se explayó con parte de su investigación en la que propuso a las plataformas digitales como alternativas pedagógicas para el aprendizaje colaborativo en el aula virtual.

Palabras clave: Punto de vista – hipertecnología – expresión - comunicación emocional - representación visual - pedagogía virtual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]

Hipertecnologización y alerta social para la expresión audiovisual

En la comisión titulada “El cine de hoy creado como contenido digital”, la postura planteada frente a la tecnologización como acceso múltiple a la información, a la resolución inmediata de problemas, fue crítica. A lo largo de las ponencias, se pudo observar cómo debía atenderse con cuidado este protagonismo que la tecnología viene adquiriendo. En cada una de las presentaciones, se enfatizó en lo perjudicial que puede resultar en las diversas disciplinas audiovisuales, el avance de esta tendencia que considera a la herramienta como un objetivo en sí mismo.

La observación de dicha tendencia originó la investigación del primer expositor de la comisión, Sebastián Valencia Zamora, elaborada para la Universidad de Caldas en Colombia. El investigador indagó acerca de la ausencia de contenidos originales y de calidad en la generación de los Centennials. Planteó como hipótesis de su trabajo que el reiterado uso de las redes sociales ubica más a esta generación en un lugar de usuarios y consumidores, que de creadores de contenidos propios. Se refirió a sus Smartphones como “una extensión de sus cuerpos”, al referirse a la excesiva dependencia para con estos dispositivos, dependencia que justamente les impide el acceso a crear y no a repetir determinados esquemas.

Con su ponencia “Las relaciones saber y poder de los Centennials inmersas en la producción de cine con dispositivos móviles”, señaló el carácter un tanto gregario y de escasez propositiva de esta generación al plantear esa distancia entre un saber al que la cantidad de herramientas disponibles no parece permitir acceder y la consecuente imposibilidad de poder agregar nuevos saberes propios al espectro del conocimiento y la creación audiovisual.

Delimitándolos en el rango etario que va de los quince a los veintitrés años, la investigación de Zamora analiza las características de estos jóvenes expertos en tecnología que no parecen estar encaminados hacia un objetivo

que represente sus problemáticas, sus puntos de vista. Según el expositor, se ven impedidos de relacionar sus saberes con el poder generar contenidos expresivos y auténticos que los representen. De este modo planteó con su ponencia, una alarma para con el uso de estos dispositivos que tienden a aislarlos y no a vincularlos y permitirles una apertura proclive al proceso creativo. Durante el posterior debate, el investigador planteó como propuesta a esta problemática, una orientación metodológica para expresar sus propias ideas. Una planificación con la que poder organizar un proyecto, para materializar nuevos contenidos apartir de una capacidad creadora que sin duda poseen en el vínculo con su sociedad, su cultura, su sensibilidad y que eso puede llevarlos a crear contenidos audiovisuales propios.

El siguiente expositor, Franco Cerana, docente de la Universidad de la Plata y director de fotografía, hizo mención al concepto de “hiperdefinición” con las que las nuevas cámaras digitales dotan a la imagen cinematográfica. Relacionó su ponencia con conceptos del teórico de cine Jaques Aumont y del filósofo Clément Rosset. Vinculó preceptos de estos autores al establecer el concepto de “Doble realidad”, dado su carácter de cercana y distante a la vez que posee la imagen en la representación cinematográfica. El expositor hizo mención a la “Pérdida de la expresión” como una “subjetividad abolida”. Esto es: una represión que da cuenta de un referente reconocible pero a la vez atravesado, separado, distanciado por la mirada de un autor o autora que se expresa. Esa expresión es la que la “Hiperdefinición” tiende a abolir. A su vez, como profesional de la imagen, Cerana estableció que el lente no deja de ser un constructor, una entidad que no reproduce sino que debe “producir” y que esa producción busca fortalecer su identidad estableciendo la denominada óptica vintage. Así, Franco recuperó la bifurcación que en su momento el cine con su irrupción como representación visual, produjo en el arte pictórico. El nivel de hiperrealismo posibilitado por la fotografía y el cine, permitió a

la plástica, una exploración que la llevó a terrenos alejados de la forma realista. Puede que ahora el lente implique un constructo similar. Una manera de experimentar con la imagen que ponga de relieve a la enunciación a través de la presencia de esa pincelada a la que Franco hace mención en el título de su ponencia.

Avance técnico y comunicación emocional

A su vez, la ponencia de Pablo Romanos postula el efecto emocional de la imagen y el sonido filmicos como puente afectivo con el público en lo que hace a la comunicación emocional.

Relató su revisión o, mejor dicho la “revisitación” de “New hope”, el film que abre la saga de StarWars. Lo hizo a modo de ejemplo, de cómo el cine consigue establecer una vinculación emocional con el espectador, donde, lo “emotivo”, pasa por encima de la ficción y trasciende al medio, haciendo transparente al dispositivo. Estableció que el avance técnico del que somos parte, contribuye al vaciamiento de la pasión. Una vez más, se puso el énfasis en la cautela para con el avance de la hipertecnologización entendida como la tendencia de poner a la técnica en el centro de la escena.

Durante el debate, se estableció una determinada necesidad de estudiar, de analizar los causales que posibilitan esa “inasible” picadura emocional que producen algunos films. Sobre todo, cuando esa transferencia incide en nuestras “realidades”, en la toma de decisiones, en las formas que luego el impactado público opta emplear a la hora de relacionarse con su realidad.

Contenidos digitales como herramienta pedagógica

Finalmente Marcelo Lalli, docente de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, expuso un sistema de trabajo en equipo durante el aislamiento, como parte de su investigación acerca del aprendizaje colaborativo en forma remota. Propuso que las plataformas bien pueden organizar el suministro de contenidos y la evaluación poner de relieve nuevas sinergias en el proceso creativo. Por otro lado, las mismas permiten encontrar una manera de afilar la complementación entre los muy variados niveles que el docente encuentra en sus cursos para sí optimizar la colaboración como estrategia de enseñanza.

Conclusión

Se destaca que la pandemia, el aislamiento, aun posibilitando herramientas que ponen en vínculo a los estudiantes con el docente para impartir los contenidos y fomentar la enseñanza, no deja de ser un problema para las artes audiovisuales. La ausencia del set, la falta de un elenco para la cámara, no pueden ser suplidos por más que los avances tecnológicos avancen cada vez con mayor rapidez.

Esa tecnología hegemónica y totalitaria, pone en evidencia la necesidad de un retorno a la expresión como entidad de la subjetividad propia de quien se expresa, volver a hacer del lente un dispositivo de expresión y no de imitación más real que la realidad.

También se evidencia la necesidad de una metodología orientadora para una generación de Centennials que se encuentra con un acceso sobredimensionado al saber, pero que no puede maniobrarlo por lo avasallante de esa hipertecnologización. Esa estrategia permitiría crear productos novedosos con el aporte de sus propios puntos de vista.

Bibliografía

- Aumont, J. [1989] (1997). *El ojo interminable*. Barcelona: Paidós
- Heedy, Carmen; Uribe, Martínez (2.008) *La educación a distancia: sus características y necesidad en la educación actual*, Educación Vol. XVII, N° 33, pp. 7-27 / ISSN 1019-9403, Pontificia, Universidad Católica del Perú, Fundación Dialnet.
- Nieva Cháves, Martínez Chacón, (2.019), *Revista Cubana de Educación Superior Scielo Artículo, Confluencias y rupturas entre el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje desarrollador desde la perspectiva del enfoque histórico cultural de L. S. Vigotsky*” versión On-line ISSN 0257-4314, Fundación Dialnet.
- Rosset, C. [2001] (2010). *Reflexiones sobre cine*. Buenos Aires: El cuenco del Plata.
- Ruíz Aguirre, Edith Inés; Galindo González, Leticia; Livier Martínez de la Cruz, Nadia; Galindo González, Rosa María. (2015), *El aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales*, Editorial Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo docente. Cenic AC Pompeya N° 2705 Col. Providencia C.P. 44630 Guadalajara, Jalisco, México ISBN: 978-607-8435-10-4 Primera edición, , Fundación Dialnet.

Abstract: The following development refers to the commission entitled “Today’s cinema created as digital content” as part of the Congress of Trends [Digital Scenic Audiovisuals] of the University of Palermo. The commission had as its thematic axis the different edges of audiovisual creation, not only as a created product but as a social phenomenon with generational implications. It was made up of: Sebastián Valencia Zamora, in charge of “The knowledge and power relationships of Centennials immersed in film production with mobile devices” who shared his research on this problem that afflicts this generation; Franco Cerana exhibited “The brushstroke of the lens. Texture in recent Argentine cinema” and raised the expressive needs of the image in Argentine cinema in recent decades; Pablo Romanos, with his “Communication as a link”, manifested the emotional impact that contact with the cinematographic work implies and finally, Marcelo Lalli, expanded with part of his research in which he proposed digital platforms as pedagogical alternatives for learning collaborative in the virtual classroom.

Keywords: Point of view - hypertechnology - expression - emotional communication - visual representation - virtual pedagogy

Resumo: O seguinte desenvolvimento refere-se à comissão intitulada “Cinema de hoje criado como conteúdo digital” no âmbito do Congresso de Tendências [Audiovisuais Cênicos Digitais] da Universidade de Palermo. A comissão teve como

eixo temático as diferentes vertentes da creación audiovisual, não só como produto criado mas como fenómeno social com implicações geracionais. Foi composto por: Sebastián Valencia Zamora, responsável por “As relações de saber e poder dos centenários imersos na produção cinematográfica com os dispositivos móveis”, que partilhou a sua investigação sobre este problema que aflige esta geração; Franco Cerana expôs “A pincelada das lentes. Textura no cinema argentino recente” e suscitou as necessidades expressivas da imagem no cinema argentino nas últimas décadas; Pablo Romanos, com seu “A comunicação como elo”, manifestou o impacto emocional que

o contato com a obra cinematográfica implica e por fim, Marcelo Lalli, ampliou com parte de sua pesquisa na qual propôs as plataformas digitais como alternativas pedagógicas para a aprendizagem colaborativa no virtual Sala de aula.

Palavras chave: Ponto de vista - hipertecnologia - expressão - comunicação emocional - representação visual - pedagogia virtual

(*) **Marcelo Lalli.** Es docente, realizador audiovisual, camarógrafo y editor.

Género y Diversidad en las Artes Escénicas Contemporáneas

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Andrea Marrazzi (*)

Resumen: Este escrito tiene el propósito de dejar un registro breve de lo acontecido en la Comisión A de Género y Diversidad, en la que los expositores compartieron diversas experiencias teóricas y prácticas que problematizan el arte escénico contemporáneo. Durante la misma, se reflexionó sobre las estrategias que puede tener el teatro para terminar con un binarismo de género en las representaciones, que poco se condice con la realidad de la sociedad.

Palabras Clave: Binarismo de género – diversidad – formación actoral – teatro – cuerpo - disidencias – arte escénico – performance

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

Para dar inicio a la comisión *El género y la diversidad en las artes A*, se presentó a Camila Paz Ballesteros con su ponencia: *Romper el binarismo: el problema del género en la actuación*.

A partir de verse motorizada por el objetivo de generar un Proyecto Pedagógico de Entrenamiento Actoral basado en la teoría de *Performatividad de Género* de Judith Butler, Ballesteros se cuestionó ¿de qué manera aparece un posible debate de género en las diferentes metodologías de la Formación Actoral actuales?. También se preguntó ¿cómo influye en la actuación la mirada binarista heteropatriarcal del mundo que aún predomina en la sociedad occidental? Y, ¿si es posible o no que la sociedad modifique esa perspectiva?

A partir de ello comenzó esta investigación para la que realizó una serie de encuestas. La primera, estuvo dirigida a docentes de actuación de escuelas terciarias públicas y de talleres privados informales. La segunda para actantes que hayan hecho su formación profesional entre el 2010 y el 2020. La tercera con compañeros y compañeras de actuación de un taller al que había asistido. Se enfocó más que nada en las vivencias, experiencias y creencias de los actantes con respecto a sus cuerpos y géneros autopercebidos en relación al trabajo, y no tanto en explayarse en lo relativo al género en los procesos educativos profesionales.

Para continuar el debate, Darío Hernán López, quien ya ha participado en otras ocasiones del Congreso vino a presentar la obra que está dirigiendo, llamada *Alma de Fetiche*.

Este texto dramático escrito por Luis Sáez, transcurre en una fábrica abandonada tomándola como metáfora de un cuerpo enfermo. La historia se refiere a una pareja (*El y Ella*) contagiados ambos de HIV, en proceso de desarrollar SIDA, en una época antigua en la que quienes portaban el virus, eran injustamente discriminados y estigmatizados, y el tratamiento no estaba tan avanzado como hoy en día en el que la medicina logró que seapossible convivir con el virus. Esta obra también explora el amor frente a la temática de género pues *Ella* es una mujer trans. La estética que el director eligió adopta elementos del cine de Pedro Almodóvar, sobre todo como homenaje a la película *La ley del deseo (1987)*, también con problemáticas LGBT+. En cuanto a la tensión, los climas y la composición de los personajes toma como exponente a Tennessee Williams, brindándole al concepto de la puesta un tinte de su exitosa obra teatral *Un tranvía llamado deseo*.

A esta ponencia le siguió la de María Inés Gannon, denominada *Usos y representaciones del cuerpo. Un caso de estudio en la performance contemporánea*, que analiza las prácticas corporales en el arte actual,