

Curso de Posgrado

Imágenes del tiempo: preservación, creación y acceso en torno a los archivos audiovisuales

A cargo de Mariela Cantú

—

Carga horaria: 32 h totales

Informes sobre aranceles e inscripción: posgrado.eayp@unsam.edu.ar

Fundamentación

Sales de plata, impulsos electromagnéticos y píxeles: los materiales en los que podemos ver (y escuchar) el tiempo. Las imágenes audiovisuales, y luego, los archivos que crean, atesoran en esas minúsculas partículas la historia de nuestras culturas, las representaciones míticas y los registros cotidianos, los sueños, los errores e incluso lo que no quiere ser mirado.

Merced a su infinita paciencia, las obras y documentos audiovisuales (y las incontables zonas porosas que existen entre esos dos extremos) vuelven hoy a ser vistos con nuevos ojos. Así, un creciente interés por los archivos audiovisuales en nuestro país y la región se ha despertado durante los últimos años, fruto de una renovada conciencia sobre el valor patrimonial, histórico y cultural de estos materiales. Asimismo, el advenimiento y desarrollo de las tecnologías digitales y la distribución en red han favorecido no sólo el acceso a las obras y documentos audiovisuales, sino que han comenzado a desafiar algunas prácticas archivísticas a partir de la participación de agentes no tradicionales, que han ampliado la colaboración y la conversación sobre la construcción de estos archivos. Asimismo, el progresivo crecimiento de espacios de formación, especialización y profesionalización nos invita a la creación y fortalecimiento de redes, reflexiones y buenas prácticas situadas en nuestros contextos.

En este marco, el presente Curso de Posgrado propone abordar la complejidad del trabajo con/sobre los archivos audiovisuales, brindando herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que permitan comprender una diversidad de acciones de gestión, acceso y reuso, y el modo en que ésta permea hacia prácticas de preservación, creación, curaduría e investigación. Para ello, trabajaremos sobre conceptos esenciales para pensar la especificidad de los archivos audiovisuales, sin

perder de vista la necesaria mirada interdisciplinar que se requiere para abordarlos. Reflexionaremos sobre principios tecnológicos, éticos y metodológicos, así como sobre buenas prácticas de preservación. También, consideraremos los procesos de patrimonialización y puesta en valor de los archivos audiovisuales, y las complejidades de estos materiales en el marco artístico -tales como los diálogos y tensiones entre las categorías de obra y documento. Desarrollaremos conceptos y prácticas en torno al acceso, analizando el impacto de las plataformas digitales y las posibilidades de participación y colaboración, tanto como el análisis de modelos post custodiales, y la revisión de nuevas prácticas de creación y curaduría en torno a los archivos audiovisuales.

El Curso contará con la presencia de una serie de especialistas invitadxs que, desde diversas perspectivas, contribuirán a la reflexión y el estudio de casos. Si bien nos situaremos en el marco de las discusiones contemporáneas a nivel internacional sobre los temas que abordaremos, nos interesa poner un especial foco en textos, autorxs, artistas y proyectos desarrollados en el ámbito de América Latina.

Objetivos

General

- Contribuir a la puesta en valor y la accesibilidad a los archivos audiovisuales en Argentina y la región.

Específicos

- Promover la capacitación teórica y práctica en torno a la preservación audiovisual, incluyendo principios teóricos, éticos y metodológicos.
- Conocer las especificidades tecnológicas de los archivos audiovisuales y sus problemáticas más frecuentes, así como técnicas, protocolos y buenas prácticas de preservación y documentación.
- Fomentar la reflexión en torno al acceso a los archivos audiovisuales, abordando prácticas de acceso, creación y curaduría.

Modalidad de trabajo

La modalidad de trabajo consistirá en una serie de encuentros virtuales y sincrónicos de 3hs de duración, en las que la docente y especialistas invitadxs expondrán conceptos y casos de estudio. En estas instancias, se espera que lxs estudiantes participen activamente, discutiendo textos, materiales audiovisuales y recursos online que la docente facilitará previamente. La mayoría de estos materiales estará disponible en idioma español, si bien una pequeña porción está

constituida por documentos en inglés y portugués.

Para quienes deseen contar con un Certificado de Aprobación del Curso de Posgrado, se deberá presentar y aprobar un trabajo final. El mismo podrá ser orientado por la docente durante la cursada, y deberá ser entregado en un plazo máximo de 3 meses desde el final de la cursada.

Certificación

Para obtener un certificado de Aprobación del Curso, lxs estudiantes deberán cumplir con un 75% de asistencia a las clases, así como presentar y aprobar un trabajo final, que deberá ser entregado en un plazo máximo de 3 meses desde el final de la cursada..

Para obtener un certificado de Asistencia al Curso, lxs estudiantes únicamente deberán cumplir con un 75% de asistencia a las clases.

Contenidos

Bibliografía y/o recursos audiovisuales

MÓDULO 1. Historia de los archivos audiovisuales. Principios teóricos, éticos y metodológicos. Características y tipologías de los archivos audiovisuales. Conceptos clave: documento audiovisual, preservación, restauración, conservación. Procesos de patrimonialización y puesta en valor de los archivos audiovisuales. Investigar con/sobre los archivos audiovisuales: la imagen audiovisual como fuente. Arte y archivos audiovisuales. El rol de las instituciones: colecciones, muestras, festivales, plataformas, publicaciones.

MÓDULO 2. Preservación audiovisual. La materialidad de los archivos audiovisuales: soportes, formatos y sus especificidades tecnológicas. Identificación de materiales y factores de deterioro. Principios básicos de conservación de las colecciones audiovisuales. El audiovisual fuera de la pantalla: qué y cómo preservarlo.

Instalaciones, pantallas múltiples, entornos, objetos, obras interactivas.

Digitalización, migración, emulación. Tecnologías, prácticas de conservación y documentación. Gestión de colecciones audiovisuales. Identificar, catalogar y sus problemáticas en los archivos audiovisuales. Qué y cómo documentar cuando se trata de imágenes técnicas y estéticas. El papel de la investigación.

MÓDULO 3. Acceso. Plataformas online y tecnologías digitales. Modelos post custodiales, plataformas colaborativas y cuestiones éticas en torno al acceso.

Participación: conceptos, prácticas y desafíos. Archivos audiovisuales y prácticas de creación. Archivos audiovisuales y prácticas curatoriales. Nuevas perspectivas

museográficas sobre las obras y documentos audiovisuales.

Evaluación y criterios de aprobación

Para completar la Aprobación del Curso, se requerirá que lxs estudiantes cuenten con un 75% de asistencia a las clases, así como la presentación y aprobación de un trabajo final que deberá ser entregado en un plazo máximo de 3 meses desde el final de la cursada. A tal fin, podrán optar por alguna de las siguientes alternativas:

Opción 1. Reflexión teórica y personal en donde se articulen dimensiones conceptuales, éticas y/o políticas sobre los archivos audiovisuales. El tema será de libre elección de lx estudiante, y podrá desarrollarse en torno a un caso de estudio.

Opción 2. Análisis de un caso de exhibición de archivo audiovisual.

Opción 3. Proyecto de reuso creativo de archivos audiovisuales.

La calificación final tendrá en consideración la participación activa en clase y la articulación de los temas propuestos a lo largo del Curso en el trabajo final.

Bibliografía y/o recursos audiovisuales

MÓDULO 1.

Obligatoria:

Arantes, Priscila (2014) Memórias do Futuro: a utilização de material de arquivo na arte contemporânea. En Art Research Journal. Vol. 1/1 | p. 214-223| Jan./Jun.

Cantú, M. "VT is not TV. El video es televisión (y lo que queda de la televisión es el video)". Rebeca, Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Rev. 11 n. 2. pp. 01-31 Jul. / dez., 2022 -Rebeca22.

Cherchi Usai, P. "The Ethics of Film Preservation." Silent Cinema: An Introduction. London: BFI, 2000: 44-71.

de Jong, A. El archivo audiovisual ágil. Prestigio e identidad en tiempos de cambio tecnológico. Netherlands Institute for Sound and Vision. Países Bajos.

Edmondson, R. Filosofía y principios de los archivos audiovisuales. UNESCO, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2018.

Ordóñez Ortegón, L. Introducción. El archivo audiovisual y la escritura de la historia. Bogotá: Cinemateca de Bogotá - Gerencia de Artes Audiovisuales; IDARTES, 2020.

Rodríguez Reséndiz, P. Estado de la preservación digital en los archivos sonoros y audiovisuales de Iberoamérica. Primera edición. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Quito, 2020.

Rolnik, S. Furor de Archivo. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, vol. IX,

núm. 18-19, pp. 9-22, Universidad El Bosque, Colombia, 2008.

Spigel, L. 2005. "Our TV Heritage: Television, the Archive, and the Reasons for Preservation." En: Wasiko, J. (ed.). A Companion to Television. Companions in Cultural Studies. London: Blackwell. 67-102

Optativa:

Watson, B. M. (2021) Please stop calling things archives. An Archivist's plea. Perspectives on History.

MÓDULO 2.

Obligatoria:

AMIA - Association of Moving Image Archivists (2002). Videotape Preservation Fact Sheets. P 15-42.

García, Ana Claudia. El video en el espacio: un nuevo espacio de sentido. Video, esculturas, objetos e instalaciones. En La Ferla, Jorge (comp.) Historia Crítica del Video Argentino, MALBA/EFT, Buenos Aires, 2008.

Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art Booklet.

Jimenez, M. y Platt, L. (2004) Videotape Identification and Assessment Guide. Texas Commission on the Arts.

Valverde, M. Photographic Negatives: Nature and Evolution of Processes, 2nd edition. Advanced Residency Program in Photograph Conservation, George Eastman House, Image Permanence Institute. 2005.

Van Bogart, John (1995) Magnetic Tape Storage and Handling. A Guide for Libraries and Archives. The Commission on Preservation and Access and National Media Laboratory.

Voutssás Márquez, J. Preservación del patrimonio documental digital en México. UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009.

Wharton, G. y Scholte, T. Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks. Amsterdam University Press, 2011.

Optativa:

Dubois, Philippe. "Video y Teoría de las Imágenes I: Máquinas de Imágenes: una cuestión de línea general en Video, Cine, Godard. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2004.

MÓDULO 3.

Obligatoria:

Brenez, Nicole. "Cartografías del Found Footage". Traducción de Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental, www.éruudit.org 2010.

Cantú, M. y Prado, D. ARCA Video - Archivo colaborativo de video experimental argentino. Actas. Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo, 2020 ; Compilación de Grimoldi, M ; Deanna, M. - 1a ed - CABA : Ministerio de Cultura de la Nación, 2023.

García-Barriga, F. Películas que nos miran. El cine performativo de Raúl Ruiz. Comunicación y Medios N°48 (2023)

Hall, Stuart. 2001. "Constituting an archive" Third Text 15 (Spring) 89-92.

Ham, F. G. Archival Strategies for the Post-Custodial Era. The American Archivist / Vol. 44, No. 3 / Summer 1981.

Lattanzi, L., Urrutia, C.. Sebastián Vidal Valenzuela. Sobre la exposición "Festival Franco Chileno de Videoarte. 40 años". La Fuga, 27, 2023.

Linz, Consuelo & Blank, Thais. "Films de familia, cine amateur y la memoria del mundo". En Arkadin (6), pp. 45-62. 2017.

Noordegraaf, J. 2011. "Crowdsourcing TV 's past" Het Spinhuis 2: 108-120.

Parolo, L. y Saba, C. Videoarte a Palazzo dei Diamanti, Ferrara 1973-1979/2015. Reenactment. Storie dell'arte contemporanea 5, Curatorial studies, 79-94. 2015

Vázquez, R. The museum, decoloniality and the end of the contemporary. <https://www.youtube.com/watch?v=eIHCH--Fft0&t=1s>

Optativa:

Colectivo La Tribu. Grabado en el aire. Una guía (posible) para la puesta en valor de archivos de radio en casetes. Archivo Sonoro La Tribu. Buenos Aires, 2021.