

Nan González / Vida en el congelador
Videoinstalación / 2007. Imagen tomada de:
<http://www.analitica.com/va/arte/documentos/7214756.asp>

El audiovisual como medio de expresión y herramienta pedagógica. Tras FINCORTEX.

Ricardo Antonio Saavedra y Jairo Moreno Ospina
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Tunja, Colombia
artificedelarte@gmail.com

RESUMEN

En este texto, se exponen las razones por las cuales se creó el Festival Internacional de Cortometrajes Experimentales Fincortex y cómo ha venido adquiriendo nombre en el ámbito del video y la creación audiovisual, del aprendizaje y el conocimiento. Tanto en su momento presencial como en la red, se destacan dos momentos del festival, uno la selección y premiación, acompañada por un evento académico; y otro de la misma importancia, el de ser expuestos estos trabajos en internet, donde pueden ser apreciados en tiempos diferentes a los institucionalizados y cómo ellos se constituyen en espacios enriquecedores, donde artistas y públicos se reconocen. Se hace referencia a conceptos de arte en la red, de creadores, espectadores, comunidades y de sus relaciones en el contexto contemporáneo.

PALABRAS CLAVE:

Fincortex, cortometrajes, video, aprendizaje en la red, arte en la red, ficción, animación, comunidades en red, creadores, espectadores, arte.

SUMMARY

In this text the reasons by which FINCORTEX (International Festival of Short Experimental Films) was created and how it has been acquiring fame in the fields of video and audiovisual creation related to learning and knowledge are exposed. Both, in its face to face moment as well as in the web two different festival moments are highlighted, first the selection and the awarding of prizes together with an academic event; and second, equally important, the internet displaying of these works where they can be appreciated in moments others than the institutionalized and how these moments establish themselves as enriching spaces where artist and public recognize each other. Reference to concepts of art in the web, designers, audiences, communities and its relationships in the contemporary context are made.

KEY WORDS:

Fincortex, short films, video, weblearning, web art, fiction, entertainment, web communities, designers, audiences, art.

Después de algunos años de desempeño en el área audiovisual en diferentes niveles de educación y de la presentación de propuestas a nivel de creación, nos dábamos cuenta que esta era una forma atractiva para llegar tanto a estudiantes como a espectadores. Entonces surgieron inquietudes y reflexiones en torno a cómo utilizar estos medios como generadores de conocimiento, de ensayos y errores, de compartir y generar comunidades interesadas en estos procesos.

Incursionamos en diferentes formas de experimentación artística, además de las tradicionales pintura, escultura y grabado. En expresión corporal, en ambientes espaciales multimediales, en fotografía, en el sonido, en instalaciones, en video, y nos dábamos cuenta que en cierto sentido todo esto confluía en el video. Además, que el video era el medio por el cual se demostraba más interés en su aprendizaje, desarrollo y experimentación y que tiene la posibilidad de llegar a públicos más amplios. El uso del video permite moldear la representación mediante técnicas precisas cuya utilización está limitada solo por la imaginación. Así el video se constituye en una herramienta atractiva para apropiarse y generar conocimiento.

Simultáneamente estábamos pendientes de qué se producía en otros lugares, de cómo estaban contando sus historias y plasmando sus ideas, y esto generaba inquietudes sobre cómo narrar las propias. Partíamos de pensar nuestro entorno, reconociendo y afirmando el contexto, sin dejar de lado la relevancia que tiene la comunicación y confrontación con el afuera. Esto la población joven lo hace naturalmente. Están formados en este ambiente global pues en estos momentos ya todo lo tenemos al alcance, al menos virtualmente.

En ese momento los festivales de cortos y videos a nivel nacional eran vistos como algo exótico. Ahora abundan propuestas en este sentido, y esto tiene mucho de bueno pues favorece el desarrollo del medio. Empezamos a darnos cuenta de que la producción en estos géneros audiovisuales era de una importancia que merecía tenerse en cuenta por su calidad y por unas propuestas de narración innovadoras que el cine comercial difícilmente adopta. Entonces, viendo que las producciones de nuestros estudiantes y personas cercanas inquietas por este género merecían salir del círculo de amigos y empezar a dialogar en un nivel más amplio, propusimos la creación del Festival Internacional de Cortometrajes y Videos Experimentales, Fincortex.

Los espacios de exhibición y distribución en este momento eran precarios, aunque no han mejorado mucho actualmente, se empiezan a realizar las gestiones para abrir puertas que den cabida a esta propuesta. Conseguimos el apoyo de las salas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en particular de la casa cultural "Gustavo Rojas Pinilla" adscrita también a la universidad, así logramos que las producciones llegaran a la población para la cual fueron creadas.

El objetivo del Festival es presentar una selección de cortometrajes realizados en Colombia y en el exterior, en el género experimental, "video arte" y ficción o animación, con el fin de permitir a estas manifestaciones de la producción videográfica la difusión de la imagen en movimiento como medio de exploración y generador de nuevas propuestas audio-visuales. De manera adicional, conocer el desarrollo de los cortometrajes en nuestro entorno local y su difusión.

En retrospectiva podemos decir que en el festival, además de ofrecer el estímulo a las producciones locales, también nos preocupa cómo se relacionan nuestros creadores con sus públicos. La comunicación entre el artista y el espectador la mayoría de las veces es precaria, se podría decir que se limita a encuentros fortuitos que se dan frente al trabajo que se presenta, y creemos firmemente esa no es la única forma posible. El artista es un ser comprometido con su tiempo y lugar; es un traductor del *espíritu de la época*; ve cosas que otros no ven; siente cosas que otros no sienten, no como algo mágico, sino por una sensibilidad diferente.

Esto no quiere decir que es un ser aislado, sino que como artista está comprometido con la sociedad. Por tal razón necesita saber cómo están siendo aprehendidas sus propuestas, si está ofreciendo otras formas de pensar esa realidad en que se halla inmerso, si esas otras formas son recibidas como un enriquecimiento de las experiencias estéticas y culturales o si no están siendo comprendidas.

Una característica que llama la atención dentro de la ampliación del campo estético que se ha venido dando en el arte actual es la disolución de las fronteras entre el *artista* y el *espectador*. Esto quiere decir que el espectador debe encontrar en el trabajo algunas pistas que le permitan acercarse al problema que inquietó al artista y que dio como resultado aquello que tiene al frente, y esto posiblemente genere en él otra posible solución o problema, es decir, un acto creativo. Así ya no se podría hablar de un arte aurático, de artistas tocados por la mano de algún dios, sino de artistas comprometidos, que son conscientes de que lo que proponen (obras abiertas de las que habla Eco) y, en este sentido, respetuosos y estimuladores de las posibilidades creativas de quienes los observan.

En la anterior perspectiva se ofrecen dos momentos. Uno de ellos realizado en Tunja, con la exhibición, en las salas de la ciudad, de la selección establecida por los jurados del Festival, exhibición que estuvo acompañada con espacios de discusión, de compartir, de aprendizaje. Hemos invitado personalidades con una trayectoria destacada en el campo audiovisual. Nos han acompañado, Gilles Charalambos, artista colombo-francés, profesor de la carrera de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, uno de los mayores conocedores de la historia del videoarte en Colombia; Mauricio Bejarano, destacado artista que reflexiona sobre el sonido y los paisajes sonoros, también profesor de la Universidad Nacional; Silvio Vertel, productor de cine; Felipe Moreno, gestor del Festival El Espejo con un espacio en el canal de televisión institucional, y muchos otros. Ellos comparten sus experiencias con los nuevos creadores y con los ya no tan nuevos. También nuestros semilleros exponen y comparten sus experiencias. Y si bien hay espacios de encuentro especializados, también nos interesa la formación de públicos. Hemos contado con una concurrencia abrumadora que nos da muestras de que este género que nos inquieta merece seguir siendo fortalecido, promovido, promocionado, fomentado e impulsado.

Un segundo momento, igualmente importante, ofreciendo en internet al público la posibilidad de disfrutar los trabajos en un tiempo indefinido. Allí también ofrecemos espacios donde se puede opinar, es decir, una red de aprendizaje y conocimiento tal como hemos mencionado arriba, donde creadores y espectadores establecen diálogos horizontales, donde las distancias entre unos y otros quedan diluidas. Actualmente se utilizan las redes sociales reconocidas, pues es innegable la trascendencia y utilización por la población. En estas redes ofrecemos la posibilidad de apreciar estos trabajos que

trascienden lo comercial y que tienen que ver con un entorno más cercano.

Internet es uno de los espacios que más ofrece posibilidades de interacción y diálogo. En un sitio de la red se puede ingresar y opinar acerca tanto de lo que se está viendo en la misma página, como de otras circunstancias que puedan estar relacionadas tanto física como virtualmente con lo que se observa. Están los chats y los foros, que no han sido aprovechados de manera eficiente como espacios interactivos que permiten la concreción, profundización y puntualización de las conversaciones, estos espacios nos permiten conocer opiniones, reflexiones, inquietudes tecnológicas y de desarrollo de las ideas, permiten ver qué nuevas vertientes surgen, cuáles se profundizan. Una de las grandes ventajas de las redes sociales es que escapan al control, se hacen espontáneas, y eso nos interesa desde nuestro proyecto pues esto enriquece social y culturalmente, la cultura está en permanente movimiento y es el ojo avizor del estudioso, del investigador, del creador el que detecta qué nuevas formas se están proponiendo, aprovechando, modificando. Las exhibiciones en la red pueden presentarse en dos formas. Una de ellas, la muestra de trabajos con referentes físicos, materiales y espaciales, es decir, una imagen de lo que se podría encontrar en un lugar tangible, que en nuestro caso lo hacemos con la publicación de la programación del festival, así como la información sobre quiénes nos acompañarán y de qué tratarán sus charlas, a qué hora y en qué momentos se realizan las exhibiciones en las salas, según los géneros establecidos por categorías. La otra es la muestra de trabajos que son pensados en, por y para la red. Este segundo tipo de trabajos, conocidos como Net.art, presenta características particulares que le proponen al espectador participar en ellos para complementarlos, modificarlos y proponer nuevas posibilidades, tanto al creador como a los otros espectadores. Si bien en este momento aún no llegamos a la etapa de poder intervenir directamente en los trabajos -como sería lo más adecuado para una propuesta net-, sí existe el espacio para poner la idea en discusión. Se brindan posibilidades para que los lazos comunicantes sean fluidos para el creador y para el espectador; que los espacios de encuentro y discusión sean enriquecedores y se cree conciencia de que ambos se hacen necesarios y complementarios, no necesariamente para llegar a acuerdos, aunque sí para reconocerse en la sociedad.

Es importante interrogarnos sobre las formas de recepción del público-comunidad-espectador frente a las propuestas artísticas que se les presentan. ¿Cómo responde el creador frente a esas formas de recepción cuando las conoce? Esta pregunta se formula no con la intención de convertirlo en “esclavo” de una comunidad espectadora, sino para que reflexione sobre aquello que propone. El pensamiento y las ideas se enriquecen en la medida en que son compartidas por un mayor número de personas. Con el diálogo crítico, esa sensibilidad que le caracteriza como artista se hace más profunda y consiente de ese otro. La pregunta que lanza Canmitzer del *para quién se hace*, cobra una importancia que pocas veces se tiene en cuenta, y que es la que permite que los trabajos adquieran sentido. Insistimos en nuestro interés por indagar cómo son las relaciones entre el artista y el público en lo relacionado con su propuesta artística, y pensamos que el arte en la red es un medio que nos permite efectuar un seguimiento constante a tales relaciones, dado que se puede hacer durante un tiempo podría decirse indefinido, pues las formas de acceder a una página Web no están supeditadas a horarios establecidos, son asincrónicas. Cuando el espectador navega por las páginas, éstas se constituyen en escenarios para apreciar una propuesta artística, dispone de tiempo, puede anunciar diálogos con aquello que observa, tanto con su creador como con otros que también se inquietaron con ese artefacto.

Otra de las formas que hemos trabajado para interrelacionarnos de esta manera amplia es el desarrollo de laboratorios de formación y de foros de exhibición de los trabajos; tanto en espacios formales -colegios, escuelas urbanas y rurales- como informales – casas de la cultura, salones comunales, con talleres de capacitación y extensión a públicos de diferentes edades y de diferentes niveles de formación académica. Nos dábamos cuenta de las posibilidades que tienen los audiovisuales en la proyección de la enseñanza inter y transdisciplinar, la imagen en movimiento no solo como instrumento de entretenimiento sino como dialéctica entre lo presencial del encuentro y lo universal de la puesta en red. Y como en ambas situaciones se convierten en generadores de dialogo y confrontación, un conocimiento no solo singular sino plural que se enriquece socialmente.

Las condiciones y formas de interacción y diálogo se amplían y dejan de tener una “cabeza” que las dirija. En palabras de Deleuze y Guattari, (1989), "A estos sistemas centrados, los autores oponen sistemas acentrados, redes de autómatas finitos donde la comunicación se hace de un vecino a cualquier otro, donde todos los individuos son intercambiables, se definen únicamente por un estado en tal momento, de manera que las operaciones locales se coordinen y que el resultado final se sincronice independientemente de una instancia central". Si tanto artista como espectador son consientes de su mutua existencia y por supuesto de que los dos son creadores, deja de tener importancia aquello de quién es el firmante de la obra, el artista aurático de quien habíamos hablado ya no es y entra a tomar conciencia del papel del artista en la sociedad, como el que está en un acto creador y que está en capacidad de concientizar el ser creador en los demás

Es importante que de una forma temprana el creador audiovisual sea consciente de la existencia del otro que lo lee, lo interpreta, lo interpela. Brea dice que estas interacciones son un territorio de presencia y participación en el que se comparte la construcción del artefacto discurso a través del diálogo coparticipado. La formación humana y profesional habrá de propender por la toma de conciencia de que el campo artístico tiene responsabilidades con el desarrollo de la región y del país. Las prácticas de producción simbólica, de reconfiguración de sentido, de reconocimiento de particularidades, hacen parte de una identidad que debe ser fortalecida. Entonces tales prácticas requieren una circulación pública de la información, del discurso, en la que todos los participantes intervienen al mismo título. “No hay dos lados, el de los emisores y el de los receptores, sino una desubicación recíproca, una dispersión excéntrica y desjerarquizada (un rizoma) en el que todos los receptores son también, y a su vez, emisores, cuando menos potencialmente” (Brea, 2001)

Es importante también que miremos cómo se está desarrollando ese inquietante tema del net.art en el país y con el cual nos consideramos directamente relacionados. El texto curatorial de Juan Devis, de la exposición *Net Art Colombia: Es feo y no le gusta el cursor*, efectuada por la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, es la fuente donde miramos cómo funciona en el país el ámbito del net.art como espacio para la presentación de expresiones artísticas, que si bien son incipientes (no en el sentido de su conceptualización sino de su puesta en público), amplían de manera sustancial las posibilidades de participación, presencia, diálogo y reflexión respecto del desarrollo de este campo artístico. Los artistas están proponiendo alternativas del uso de la red con trabajos que merecen ser estudiados cuidadosamente, éstos ya ofrecen posibilidades de interacción con las propuestas y esto nos amplía las posibilidades de expresión y relación.

hacerla más comprensible.

Los trabajos que hemos presentados en Fincortex, y atendiendo a su filosofía, han llegado de los más diversos lugares, Ecuador, Perú, Colombia, México, España, Argentina... se distribuyen en tres categorías, experimental, ficción y animación. Esto con el fin de darle un ordenamiento a la exhibición, y para su selección se tienen en cuenta la creatividad, el manejo de las ideas y la calidad de la producción.

Estos han sido los ganadores en estos cinco años que llevamos realizando el festival; En el año 2006, en el género experimental: Paisaje Cuerpo, de Alexandra Rosales y Diego Grismaldo, Colombia. En 2007, género experimental: DVD, de Ciro Altabás, España; género ficción: Suicidio colectivo, de Andrés Caicedo, Colombia. En 2008, género experimental: La H no sueña, de Felipe Cardona, Colombia; género ficción: Musika, de Asier Urbietta, España; género animación: Catarsis, de Andrés Caicedo, Colombia. En 2009, género experimental: La Odisea de vivir de Ruth Holguín, Colombia; género ficción: Super Velez Brothers de Mauricio Macana y Andrés Caicedo, Colombia; género animación: Destiny to Hell de Jorge Católico, Colombia. En 2010, género experimental: Corazón Delator de Diana Moreno, Colombia; género ficción: GPS, Diego Sanchidrian, España; género animación: Play Again? BsAs, de Oscar D. Rodríguez V., Argentina. Rindiendo homenaje a dos personas que ya no nos acompañan y que fueron imprescindibles con su apoyo y respaldo, al género experimental le hemos otorgado el nombre de Héctor Méndez y al de ficción, el de José María Escriche.

Por otra parte el Festival ha sido invitado a mostrar su selección en otros festivales del mismo corte; Festival El Espejo en Bogotá, Festival de Cine de Huesca, España, Festival de Cine de Cuzco, Perú, Festival Zoom de cine alternativo en Tunja. Ha realizado muestras en el Festival de Cine de Cartagena, en la Universidad de la Guajira, en Puerto Boyacá

Han sido cinco agotadores, estresantes, pero sobre todo enriquecedores años que nos han permitido comprender, ampliar visiones y rutas, apropiarse de nuevas formas de desempeño profesional, reflexionar sobre este extraño, caótico, delicioso momento histórico que nos correspondió, y después de este lustro los invitamos a que nos sigan acompañando.

Tunja ya no se vuelve a ver de la misma forma después de asistir al festival.

Argelia Bravo / Videoacción Segundo comunicado La malayerba. 2012
Imagen tomada de: <http://deartecontemporaneoyculturasvisuales.blogspot.com/search/label/Argelia%20Bravo>.

BIBLIOGRAFÍA

Brea, Jose Luis. (2005). *Ed. Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid : Akal.

Deleuze, Gilles. Guatari, Felix. (2002). *Mil mesetas*. Valencia: Pre-textos.

Eco, Umberto. (1992). *Obra Abierta*. Barcelona: Planeta.

Canmitzer, Luis. (2000). *Arte y Enseñanza: La ética del poder*. Madrid: Casa de América.

Referencias de la web:

Brea, Jose Luis. "On Line Communities". En http://alepharts.org/pens/online_cummunities.html

Devis, Juan. "Net Art Colombia: Es feo y no le gusta el cursor". En:
<http://www.banrepcultural.org/artenlared/>

Salinas Ibañez, Jesus. "Enseñanza flexible, aprendizaje abierto, las redes como herramientas para la formación". En: <http://www.uib.es/depart/gte/revelec10.html>

Infografía complementaria

<http://www.uib.es/depart/gte/edutec01/edutec/comunic/TSE63.html>

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652001000100004&script=sci_arttext&tlng=pt

http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/VybaqlpzBE.pdf

http://procesosemivirtual-ese.com/materias/ingenieria_financiera/PEDROZA_SUAREZ_CARLOS_FRANCISCO/texto/22.-%20Redes%20y%20educacion.pdf

http://oa.upm.es/3220/2/VACAS_ART_2005_01.pdf

Ave / Rito compartido - videoperformance 2004.
Imagen tomada de: <http://annievasquez-ave.blogspot.com/>