

ANUARIO 2013

CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN ARTES

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

400 AÑOS
UNC Universidad
Nacional de Córdoba

Universidad
Nacional
de Córdoba

α

ANUARIO 2013

CENTRO DE
PRODUCCIÓN E
INVESTIGACIÓN
EN ARTES

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

AUTORIDADES

FRANCISCO TAMARIT
RECTOR UNC

SILVIA BAREI
VICE-RECTORA UNC

ANA YUKELSON
DECANA
FACULTAD DE ARTES

DARDO ALZOGARAY
VICE-DECANO
FACULTAD DE ARTES

CAROLINA SENMARTIN
DIRECTORA
CENTRO DE PRODUCCIÓN E
INVESTIGACIÓN EN ARTES

ANUARIO 2013

CAROLINA ROMANO
CAROLINA SENMARTIN
EDICIÓN GENERAL

MERCEDES ALIAGA
CORRECCIÓN

TAMARA VILLOSLADA
CAROLINA SENMARTIN
DISEÑO

PALOMA BRAVERMAN
REVISIÓN DE CONTENIDOS

CLEMENTINA ZABLOSKY
LORENA DÍAZ
VICTORIA AGUIRRE
MARISA RESTIFFO
COLABORACIÓN

EDITORIAL CePIA
Av. Medina Allende s/n
Ciudad Universitaria
Ciudad de Córdoba
Argentina
Teléfono: +54 351 4334110
cepia.artes.unc.edu.ar
cepia@artes.unc.edu.ar

Catalogación:
ISSN Impresión No: 2362-2016
ISSN Digital No: 2362-2946

FEBRERO DE 2014
CÓRDOBA - ARGENTINA

EQUIPO DE TRABAJO

CAROLINA ROMANO
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN

SEBASTIÁN PAUTASSO
COORDINADOR DE GESTIÓN

GUILLERMINA HEREDIA
GABRIELA YAYA
ALICIA CÁCERES
VERÓNICA AGUADA BERTEA
PRODUCTORAS DISCIPLINARES

PALOMA BRAVERMAN
TAMARA VILLOSLADA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

BÁRBARA BRAILOVSKY
DIANA LERMA
R. EGRESADOS

MARTÍN OJEDA
GONZALO VIDELA
R. ESTUDIANTES

PABLO DAGASSAN
HUGO PEREYRA
ROBERTO GIMÉNEZ
ÁREA TÉCNICA

DANIEL MAFFEI
ILUMINACIÓN SALA JORGE DÍAZ

CARLOS CARNERO
VERÓNICA CORREA
SERVICIOS GENERALES

ADSCRIPTOS Y AYUDANTES ALUMNOS:

SOFIA MENOYO
CONSTANZA MÁRQUEZ
GESTIÓN

EMILIO GARBINO
ANASTASIO PIZARRO
AGUSTINA BUFFA
LORENA DIAZ
VICTORIA AGUIRRE
EDITORIAL CEPIA

SAMANTHA FERRO
ANTONELLA GAIBISO
REGISTRO

MARIANA SALINA
ROMINA RINAUDO
COMUNICACIÓN

PAULINA DENTI
ELISA SOKOLSKY
EUGENIA CONTRERAS
NOELIA DÍAZ
PRODUCCIÓN ARTES VISUALES

JOSEFINA ARIAS
LUCIANA PEGORARO
PRODUCCIÓN ARTES AUDIOVISUALES

JULIA MONTICH
PENÉLOPE AROLFO
PRODUCCIÓN ARTES ESCÉNICAS

KEVIN SÁNCHEZ
MAURICIO JOVE
ÁREA TÉCNICA

AGRADECIMIENTOS

A los artistas, directores, codirectores, integrantes y colaboradores de los proyectos de Producción, Investigación, Extensión y Formación, a los evaluadores CEPIABIERTO 2013, a los coordinadores y productores disciplinares del CePIA y sus equipos por su colaboración y apoyo, a todos los que hicieron posible la publicación de este primer anuario.

Esta publicación del Anuario del Centro de Producción e Investigación en Artes pretende dar a conocer en forma sistematizada, el valor de la investigación y producción durante el período noviembre de 2012 a diciembre de 2013 de los proyectos radicados en este Centro de la Facultad de Artes.

Acompañando a la larga historia de nuestra Universidad de 400 años, el CePIA, que cuenta con un funcionamiento de tan sólo 8 años, alberga el fruto de numerosas iniciativas y esfuerzos en torno a la reflexión y desarrollo de la investigación y producción en y sobre las distintas artes.

Es parte de nuestra responsabilidad educativa difundir los proyectos de investigación vinculados a los procesos de producción, prácticas artísticas innovadoras, reflexiones de los modos de producción, circulación y uso de los objetos artísticos. Este primer Anuario es una publicación más que representativa del aporte a las tareas de producción e investigación que realizan nuestros docentes, egresados y estudiantes. Pero también, resulta una invitación para sumar a más miembros de nuestra comunidad educativa a participar en la elaboración de proyectos que nos permitan la realización y reflexión de las prácticas artísticas.

Lic. Ana Guillermina Yukelson
Decana / Facultad de Artes / UNC

ANUARIO 2013

PRESENTACIÓN

Tenemos el agrado de presentar el primer Anuario producido por el Centro de Producción e Investigación en Artes. Este Anuario tiene por objeto brindar un panorama de lo sucedido durante el 2013, constituyéndose como una cartografía posible sobre la producción y la investigación en artes realizada en el CePIA. De este modo, la voluntad de sistematizar y reunir en un volumen la reseña de los proyectos y actividades, con sus respectivos equipos, colaboradores, técnicos y participantes, difunde las diversas producciones, proporcionando a la comunidad universitaria y extra universitaria la posibilidad de apreciar en su conjunto las prácticas y los conocimientos que se desarrollan año tras año en el CePIA.

En el periodo que abarca este Anuario -noviembre de 2012 a diciembre de 2013-, la Facultad de Artes ha vivido una significativa transformación institucional. Esta coyuntura ha implicado para el equipo de gestión una adecuación en su funcionamiento y una exigencia en cuanto a la articulación con la estructura de gestión de la Facultad así como con la Universidad toda. En este desarrollo se han logrado cambios que consolidan la producción y la investigación en artes como procesos académicos de central importancia. Uno de esos cambios es la modificación del reglamento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC (SeCyT) a través de la gestión impulsada por la Secretaría de Investigación y Producción de la Facultad de Artes, que posibilita la solicitud de avales y subsidios para desarrollo artístico, además de científico y tecnológico. Esto implica el reconocimiento de la producción artística como conocimiento específico, lo cual permitirá que muchos procesos que se desarrollan actualmente en el Centro puedan hacerlo, en adelante, con una mayor inserción institucional. En el mismo sentido, se han promovido otras acciones conjuntas con la SeCyT-UNC, dentro de las cuales podemos mencionar el Café Científico, perteneciente al Programa de Divulgación Científica, Tecnológica y Artística y la Noche de los Museos, correspondiente al Programa de Museos de la UNC. La consolidación de éste y otros vínculos favorece la tarea del Centro de promover y difundir la investigación vinculada a los procesos de producción, el desarrollo de prácticas artísticas de carácter innovador y la reflexión en torno a los modos de producción, circulación y uso de los objetos artísticos, potenciando

Las líneas de indagación y producción existentes a la vez que promoviendo perspectivas inéditas de estudio.

Por otra parte, se prevé que a partir de 2014 todos los proyectos de investigación/producción en artes acreditados y subsidiados por la SeCyT-UNC tengan al CePIA como lugar de trabajo, concluyendo así el proceso definitivo de traslado del Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Ciffyh) al Centro de Producción y Investigación y de la Facultad de Artes. De este modo el CePIA se fortalece como centro de prácticas investigativas en el ámbito universitario. En el mismo sentido, se ha pactado con la Facultad de Filosofía y Humanidades la articulación del Ciffyh y del CePIA con el recientemente creado Instituto de Humanidades (IdH), unidad ejecutora de CONICET de doble dependencia compartida por ambas facultades.

Al mismo tiempo el CePIA ha continuado con su labor de radicar y otorgar aval académico e institucional a los distintos proyectos propuestos por la comunidad universitaria. Con ese fin se realiza cada año la Convocatoria CEPIABIERTO. La presentación de la nueva edición 2014 se concentra en Proyectos y Actividades de Producción e Investigación en Artes dado que los Proyectos de Extensión y de Formación, que hasta el 2013 fueron convocados desde el CePIA, serán llamados, evaluados y gestionados en adelante por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes.

La actual convocatoria se concentra en las dos modalidades que estructuran la organización, los propósitos y los objetivos del Centro: Producción e Investigación. En cada una de esas modalidades admite la presentación de Proyectos o Actividades. Los Proyectos implican un proceso de indagación, reflexión y construcción de conocimientos en un período de tiempo determinado según su tema, problema, propósitos y metodología, y sus resultados pueden ser producciones artísticas, desarrollos sobre técnicas o lenguajes y elaboraciones teóricas y/o críticas. Las Actividades, en cambio, suponen propuestas acotadas de producción y/o difusión de avances parciales o finales de procesos ya realizados: presentaciones audiovisuales, conciertos, exposiciones, ciclos, jornadas, presentaciones de libros, etc. Esta diferenciación entre Proyectos y Actividades posibilita que la convocatoria admita diversas propuestas a la vez que permite un mayor énfasis en el seguimiento de los procesos de trabajo de cada presentación aprobada por las Comisiones Evaluadoras.

El Anuario responde a la estructura de funcionamiento que tuvo el Centro durante el corriente año y se organiza en 4 secciones:

I. Proyectos de Producción

II. Programas y Proyectos de Investigación

III. Proyectos y Actividades de Formación y Extensión

IV. Proyectos y Actividades generados desde el centro y en colaboración con otras instituciones.

Las reseñas de los proyectos que reúne este Anuario son en su mayoría el resultado de la convocatoria 2013. A estos se suman los proyectos de investigación avalados y/o subsidiados por la SeCyT-UNC, que tienen como lugar de trabajo al CePIA. También los proyectos generados por el Centro, como el Encuentro de Dirección Teatral en homenaje a Jorge Díaz y el II Simposio de Arte y Crítica coordinado con las Secretarías de Extensión, Posgrado e Investigación y Producción de la Facultad de Artes. A los que se añaden, finalmente, los proyectos de colaboración entre el Centro y otros organismos universitarios –como las XVII Jornadas de Investigación en Artes y el Seminario Cine, Política y Derechos Humanos II realizados conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Humanidades– o con organismos extra-universitarios –como el Programa de Talleres y Seminarios del Fondo Nacional de las Artes para Artistas Visuales de Córdoba realizado conjuntamente con el Fondo Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura de la Nación y el Espacio Cultural “Museo de las Mujeres”–, entre otros.

El Anuario, como publicación, integra un conjunto de propósitos y objetivos que han sido elaborados por la Comisión Directiva en función de la necesidad de adecuar la estructura de funcionamiento del CePIA tanto a las nuevas exigencias institucionales como a las culturales y sociales del medio donde se despliega. Esta propuesta comprende la difusión y la divulgación del conocimiento artístico como una de las funciones relevantes del Centro. Sin embargo estos propósitos, que en palabras enuncian una perspectiva deseable, no son viables sin la participación activa de la comunidad que los hace edificables y por esta razón, posibles. Ninguna propuesta por bien intencionada y fundada que esté, transformará las prácticas y los imaginarios de una comunidad sin el trabajo continuo, sostenido y consensuado que posibilita estas necesarias transformaciones. De tal suerte lo que aquí se publica es el resultado de un trabajo colectivo que involucra a todos lo que han participado en la vida institucional del CePIA.

Equipo de Gestión
Centro de Producción e Investigación en Artes

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN

11% ARTES SONORAS

30% ARTES VISUALES

41% ARTES ESCENICAS

18% ARTES AUDIOVISUALES

Lic. Gustavo Alcaraz > *Director del Proyecto*
Agustín Albrieu > *Responsable*

Integrantes:

Juliana Manarino Tachilla / Mauricio Diez

LE HOCHET / AUDIOVISUAL

“Le Hochet” surge en el año 2009 como un proyecto de banda ligada a la investigación y producción autogestionada. En la indagación musical hemos aplicado contenidos y aprendizajes de la formación académica a fin de subvertirlos o elaborarlos nuevamente. La búsqueda de un discurso propio, experimentando con las nuevas tecnologías, generó una mezcla de rasgos provenientes de diversos orígenes, ligado fuertemente a lo que se conoce como música electroacústica. Con los años, la formación del grupo fue mutando incluyendo a dos músicos nuevos y a una artista visual. Estas modificaciones en su conformación implicaron que “Le Hochet”, en su proceso productivo, concibiera la tarea colectiva como una metodología de trabajo de creación, improvisando sobre materiales sometidos en tiempo real e investigando sobre los lenguajes audiovisuales.

Lic. Gustavo Alcaraz > *Director del Proyecto*
Lic. Pablo Araya / Lic. Basilio del Boca > *Responsables*

Integrantes:

Bruno Fioranelli / Fernando Uñates

LA CREACIÓN MUSICAL Y SUS PROCESOS COGNITIVOS (Y OTROS) – III MICRO JORNADAS DE COMPOSICIÓN Y MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La música y el arte en general desde siempre han sido actividades fundamentales para la evolución espiritual y cognitiva del ser humano. Sin estos elementos –es decir, sin el desarrollo espiritual, el aspecto cognitivo y la capacidad de imaginación creativa– la actividad artística perdería fuerza y sentido. Por tal motivo, cabría preguntarse lo siguiente: ¿mediante qué vías se han desarrollado y forjado el espíritu, la conciencia y la creatividad del hombre para lograr las grandes obras del pasado y el presente? Desde luego que existen numerosos caminos para tal fin, sin embargo, según nuestra experiencia y conocimiento, en la tradición occidental han primado dos vías o métodos fundamentales para este propósito, a saber: el proceso investigativo y el intercambio interdisciplinario.

Sin lugar a dudas, lo expuesto arriba no hace otra cosa que manifestar una vieja problemática en el ámbito de la música y las artes: la articulación e interrelación entre teoría y práctica. Por lo tanto, el propósito y desarrollo de nuestro proyecto consta de dos pasos específicos: el primero, pensar e investigar aspectos teóricos de la composición, y segundo, concretar en obras musicales –estrenadas en concierto– dichas especulaciones teórico-filosóficas. Realizamos esta investigación con el apoyo de las Cátedras de Técnicas y Materiales Electroacústicos, Instrumentación y Orquestación y Morfología (UNC).

Lic. Gustavo Alcaraz > *Asesor*
Federico Ragessi y Franco Pellini > *Responsables*

Integrantes:

Ives Romero > *Flauta*

Virginia Bordone > *Soprano*

Federico Camara Halac > *Pianista, Sintetizador y Procesos Electroacústicos.*

Federico Ragessi > *Guitarrista, Sintetizador y Procesos Electroacústicos.*

Franco Pellini > *Baterista, Pianista y Procesos Electroacústicos.*

CONSTRUCCIÓN SONORA EN TIEMPO REAL / LEIM

El proyecto consiste, principalmente, en la investigación musical desde dos puntos relevantes: la creación del discurso musical en tiempo real (improvisación libre) y la investigación de nuevas combinaciones tímbricas (acústica y electrónica). El interés específico del mismo trata de la combinación de instrumentos acústicos con el uso de computadoras y dispositivos electrónicos como procesadores de ese material y como generadores de sonidos.

Marcelo Arbach > *Director del Proyecto*
Verónica Aguada Berteau / Henry Mainardi > *Dirección*
Verónica Aguada Berteau > *Dramaturgia*
Henry Mainardi / Yohana Mores / Verónica Aguada Berteau
> *Producción*

Integrantes:

Cecilia Blanco / Pamela Fernández / Mariano Ludueña /
Yohana Mores > *En escena*
Chili Peralta Vissani > *Artista invitada. Voz en off*
Gabriela Bustos / Suyaj Gómez > *Concepto y realización*
cinematográfica y técnico en escena
Federico Ragessi > *Concepto y realización musical.*
Música en escena

CUERPO FERAZ. EL DESCONTROL COMO PROCEDIMIENTO. PROCESO MULTIMEDIAL DE CREACIÓN EXPERIMENTAL.

Proyecto cepiabierto 2012 estrenado en 2013

Cuerpo feroz. Contracara del cuerpo contemporáneo, rutinario, en estado de aparente no-alteración, de no-alienación, pero de latente ferocidad. Los parámetros de normalidad desplazados vuelven normal la humillación, la desigualdad y la opresión. Vivir para trabajar parece la única manera de vivir. Un cuerpo totalmente formateado para soportar la vida en este sistema deja amarrada a la fiera, al instinto animal que busca el descontrol natural, el azar, la sorpresa.

El cuerpo feroz es aquel que logra escapar, así sea por un segundo, del control sobre sí mismo. Es el que se desfasa de la máquina cotidiana, para ser uno nuevo en el caos. En este punto la única vía de resolución es la improvisación, sometida a las leyes del azar. Es por ello que la dinámica de trabajo toma el descontrol como procedimiento. Un descontrol que emerge de un control extremo. Así, la escena es una metáfora de la vida contemporánea. La experimentación del actor con su cuerpo se ubica en el centro del cruce de lenguajes y se ve tensionado con otros estímulos internos y externos (trabajo de los lenguajes plástico, cinematográfico y musical) que lo modifican, lo cruzan y lo transforman. Involucrar nuevas tecnologías al trabajo de las artes escénicas desestabiliza las vías lógicas del actor al operar en escena a la vez que funciona como metáfora del avance de la tecnología en la contemporaneidad.

La creación e investigación se desarrolla en dos líneas: la primera, de orden individual, que consiste en pensar el propio trabajo de investigación para la producción, y la segunda, de orden grupal, que busca articular el propio trabajo con el trabajo interdisciplinario en vivo (músicos, actores y arte visual realizado en escena al mismo tiempo). Los lenguajes dependen uno de los otros desde la creación, instaurando nuevos códigos para la misma. El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y fue premiado por la Municipalidad de Córdoba durante el Festival Estímulo a la actividad teatral 2013.

Mgter. Marina Patricia Ávila > *Directora del Proyecto*

Coordinadores: Sofía Lovi / Santiago Ceballos

Artistas expositores invitados: Lic. Daniel Maffei / Gerardo Repetto / Lic. Azul Ceballos / Florencia Garola / Yazmín Sirur / Rosario Sciú / Florencia Ramón

Disertantes invitados: Lic. Daniel Maffei / Lic. Mariana del Val / Arq. Patricia Molaioli

LUZ Y ESPACIO. OBRAS, IDEAS Y DIÁLOGOS

“Luz y espacio” propone un escenario de diálogo –teniendo en cuenta las experiencias vinculadas a la condiciones de recepción– sobre un elemento fundamental para la construcción de la obra de artes visuales, el elemento clave de su percepción: la luz. Y plantea el contacto entre ideas de distintos artistas que, de un modo u otro, trabajan ese elemento. Estos momentos de diálogo entre puntos de vista variados propician la reflexión en instancias de producción, pero fundamentalmente ayudan a la consideración de la construcción de la obra en su instancia de recepción. Por ello, traemos a colación la obra de James Turrell que nos sirve de punto de referencia sobre la experiencia perceptiva y la luz. Este artista explica que su obra lumínica “se trata de la percepción. Para mí es usar la luz como un material para influenciar o afectar el medio de la percepción. Siento que quiero usar la luz como ese maravilloso y mágico elixir que tomamos como vitamina D a través de la piel– me refiero a que somos, literalmente comedores de luz– para luego afectar la manera en que vemos. Vivimos inmersos en esta realidad que nosotros mismos creamos, y somos muy poco conscientes de cómo creamos la realidad”. Invitamos a la reflexión y al diálogo, no desde la producción de obras cerradas en sí, sino desde la comunicación de ideas, de modo interdisciplinar, para poder poner a consideración la relevancia del fenómeno en prácticas que dependen tanto de contextos como de espacios y de luz.

Prof. Maximiliano Andrés Berteá > *Director del Proyecto*

Artistas invitados:

Cecilia Garay (Conservatorio Sup. de Música "Arturo Berutti") / Juan Chaves (IFDC - Villa Mercedes) / Agustín Ravasi (UNC) / Jesica Cuassolo (UNC) / Silvina Issa (UNC) / Daniela Salinas (Conservatorio Sup. de Música de Buenos Aires "Astor Piazzolla") / Germán Arruti (UNC); Cecilia Morsicato (UNC) / Constanza Piqué (UNLP) / María Clara Martínez (IFDC- Villa Mercedes)

OBRA INTEGRAL PARA PIANO DE BÉLA BARTÓK

La obra para piano solo de Béla Bartók constituye uno de los patrimonios musicales más importantes de la cultura occidental. Tiene un peso fundacional en la discusión sobre la música popular y la apropiación de esta por parte de los músicos académicos. Su influencia en el tratamiento del folklore se hizo sentir en las corrientes nacionalistas de la primera mitad del siglo XX, los compositores argentinos son un claro ejemplo de ello. Sin embargo, la gran mayoría de su obra es escasamente frecuentada, a excepción de aquellas series didácticas que se encuentran incluidas en todos los programas de formación básica en el instrumento.

El ciclo que proponemos reviste la importancia de ser el primero en nuestro país en abordar la totalidad de la obra original para piano del compositor. Como labor extensionista posee un interés igualmente relevante ya que participan del proyecto intérpretes profesionales y alumnos no solo del medio local sino también de otras instituciones musicales del país. El ciclo ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y cuenta con el auspicio de la Embajada de Hungría en Argentina.

Prof. Viviana Blengino > *Directora del Proyecto*

Integrantes:

Mónica Tobo Mendivelso

EL PIANO EN LA MÚSICA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA

Este proyecto se presenta con el objetivo general de difundir la música latinoamericana y, específicamente, de dar a conocer la obra para piano de Irma Urteaga, compositora argentina (Buenos Aires, 1929). Tenemos en cuenta su doble rol, por un lado el de creadora de importantes obras para piano y música de cámara y, por otro, el de intérprete, tanto de obras propias como de compositores contemporáneos argentinos, en el ámbito nacional, latinoamericano e internacional.

La importancia y relevancia de su trabajo tiene que ver con que ella es una pianista de vasta formación en disciplinas tales como contrapunto, armonía, composición, por lo cual resulta de gran interés el modo de abordar la obra para piano en su producción compositiva.

El motivo por el que se eligieron las obras de Urteaga responde a la inquietud por conocer y difundir los repertorios de los compositores argentinos contemporáneos, cuyas composiciones, propuestas en el presente estudio, probablemente no han formado parte de repertorios de conciertos. Si bien la mayoría de ellas se han registrado en trabajos discográficos, sólo unos pocos se han grabado una única vez, y con una escasa distribución. Fue muy importante haber contado con la presencia de la compositora, quien participó activamente compartiendo comentarios acerca de su obra.

Lic. Carina Cagnolo > *Directora del Proyecto*

Artistas:

Carla Monguilner / Lic. Florencia Walter

BARRO

El proyecto consiste en la modificación poética de la sala de artes visuales del CePIA a través de la incorporación en el espacio de un piso de barro cuarteado por encima del anterior. Este gran piso estará acompañado de un sonido ambiente ensordecedor, monótono, continuo que parezca viento. Dos realidades antagónicas en convivencia.

El eje conceptual de la obra radica en descontextualizar elementos o enrarecer un espacio, es decir, “deshabituar la percepción de lo cotidiano, de lo dado como natural o inamovible. Una mirada nueva y extrañada sobre las cosas de todos los días” (Longoni).

Toda obra opera por contexto, por ello pensamos en la potencia que conlleva trasladar materiales como barro y sonido de viento a un espacio destinado a la exhibición de obras de arte -ahora objeto de contemplación- generando un “espacio adentro” no esperable, insólito. Como afirma Maderuelo, “trasladando el interés por el objeto al modo en que el objeto se sitúa e interacciona con su entorno espacial”.

El presente trabajo es un proceso experimental en el cual el barro es pensado como materia orgánica viva en continua transformación. “Barro” o “Polvo” es una obra en proceso, entendiendo como procesos también a todas las transformaciones que el material (barro) vaya a sufrir durante el transcurso de la exhibición como parte de la obra (cambio de color, secado, cuarteado, etc.).

Para la instancia de divulgación, invitaremos a profesionales de diferentes disciplinas para hablar sobre el material escogido para la obra: el barro. Un psicólogo, un biólogo, un matemático, junto a un arquitecto y dos artistas conformarán una mesa redonda donde se conversará acerca de este material desde distintos puntos de vista.

Lic. Carina Cagnolo > Directora del Proyecto
Proyectos Curatoriales

LAS BUENAS PRÁCTICAS

Equipo Curatorial: Sofía Pech, Mallku Elorrieta, Marcos Zelarrayán, Lucía Arias

Artistas invitados: Lucas Di Pascuale, Celeste Martínez, Manuel Molina, Manuel Pascual, Gustavo Piñero, Natalia Primo, Cristina Rocca, Ana Volonté

TERRITORIO NATAL

Equipo Curatorial: Daniela Giordano, Daniela Polten, Brenda Sojak, Melisa Gutiérrez

Artistas invitados: Mariana Mallada Blanco, Nadia Artero, Lucas Di Pascuale, Stella Maris Cepeda, María Inés Repetto

PAISAJES Y CARTOGRAFÍAS

Equipo Curatorial: Blanca Cajal, Rita Celsa Gómez, Marcela Olave, Aldana Lotra, Ana Milía

Artistas invitados: Julia Romano, Suyai Virginillo, Rodrigo Fierro

LABORATORIO DE PRÁCTICA CURATORIAL. DISEÑO E INTERRELACIÓN DE LAS ARTES

El ciclo de tres exposiciones que se presentan en la sala de artes visuales del CePIA da cuenta de una parte importante del proceso de trabajo desarrollado en la materia Diseño e Interrelación de las Artes. Su objetivo es realizar experiencias concretas de práctica curatorial, diseño de montaje, acciones culturales -tales como charlas, debates, conferencias-, y la publicación de textos críticos sobre las producciones curatoriales.

A través de este espacio curricular buscamos trascender las barreras de una ejercitación apenas proyectual, para promover la experiencia curatorial y crítica en el espacio expositivo real. Estos proyectos no son meras exposiciones finales de trabajos de cátedra sino que constituyen la posibilidad de desarrollar un laboratorio de práctica curatorial y todas las acciones que la acompañan, dentro del espacio expositivo concreto. Para esto, los grupos de trabajo de estudiantes integran el proceso de trabajo de todo el período lectivo. Este proceso implica no solo el desarrollo de un diagnóstico del estado del campo del arte en nuestro contexto actual -dedicado a un aspecto que se haya considerado de interés-, sino también el estudio metodológico de las problemáticas del campo del arte hacia la producción de discurso, interpretación y sentido mediante la investigación teórica, la práctica curatorial y la crítica. Estos trabajos ponen en práctica la producción de un proyecto curatorial que dé cuenta de la investigación realizada; desarrollan un guión curatorial específico para la sala; realizan un diseño de montaje en el espacio expositivo específico; un diseño de catálogo / pieza impresa de mano y, por último, desarrollan discurso crítico a partir de la exposición, previendo estrategias de publicación.

Prof. Ricardo Isidro Castiglia > *Director del Proyecto*
Lic. Celia Marcó del Pont > *Codirectora del Proyecto*

Coordinadores:

Cecilia María Luque / Mariela Marzo / Betina Polliotto /
Candelaria Bossio Delport / Sara Picconi.

HIBRIDACIÓN GRÁFICA

Esta propuesta se desprende de los trabajos de grabado del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes. Se plantea como estrategia hacer visibles las reflexiones sobre las formas de producción de la gráfica contemporánea y manifestar los resultados en obras derivadas de esta propuesta.

El arte híbrido, situado en los límites de los géneros artísticos modernos, es puente y transición posmoderna. Son estas retículas de origen que –nacidas en procesos artísticos y procedimientos impuros y contaminadas entre tantos diferentes medios y cruces interdisciplinarios–, fueron conviviendo en esta mixtura de nuevas formas de establecer el lenguaje visual a través del arte, la cultura digital y los medios comunicacionales. Cuando en los años noventa nació Internet iniciaron un estallido que influyó a todas las sociedades, que provocó un enorme cambio en las relaciones de vida de los países, avanzando en el desarrollo económico, cultural e intelectual. Este carácter híbrido de los proyectos artísticos contemporáneos, acompañado por los discursos críticos, la conectividad global, la sociabilidad en la red digital, las prácticas artísticas interdisciplinarias co-extensivas, sumado a las influencias del comportamiento humano sobre la Tierra en las recientes centurias, ha sido tan significativo que constituyó el Antropoceno (Timo Berger), un nuevo paradigma como era geológica. Este cambio global desencadenado por el hombre ha dejado huella en todos estos comportamientos que sumados, conforman una dimensión del pensamiento artístico y los procesos que conllevan estos movimientos.

Este trabajo busca hacer visible y difundir los resultados teóricos y la obra artística gráfica de estos procesos, aportes y estrategias en las experiencias de cada participante.

Pablo Checchi > *Director del Proyecto*

Integrantes:

Lucía Perona Beretta > *Representante*

Leonardo E. Salas Correa

EL TRABAJO EN EQUIPO COMO PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El presente es un proyecto de gestión vinculado a procesos audiovisuales que consta de la realización de un Encuentro Abierto para la reflexión y debate sobre los procesos de producción. Para esta jornada se convocará a representantes de grupos de trabajo del medio audiovisual y referentes de colectivos artísticos de otras disciplinas, que quieran compartir sus experiencias en equipo sobre las propias formas de producción y aprendizaje.

¿Qué modo y disposición mantenemos al relacionarnos con los demás participantes de nuestro grupo? ¿Se identifican cambios de actitud a partir de la reflexión del trabajo en equipo? ¿Existe alguna relación entre la forma de organización y el producto audiovisual obtenido? El objetivo es poder plantear y discutir una alternativa horizontal y participativa de trabajo con flexibilidad de roles, como un camino paralelo a la dinámica establecida por la industria audiovisual y muchas veces exigida a nivel estudiantil.

En este marco, el aprendizaje audiovisual se encuentra atravesado por la problemática del trabajo en grupo y es necesario plantear modos que permitan potenciar las capacidades a la hora de pensar y concretar un proyecto, dando sentido de pertenencia desde un comienzo, factor sumamente importante para la motivación personal y la estimulación proactiva en el trabajo.

Durante el año 2013 el equipo viene desarrollando un trabajo de campo basándose en encuestas a grupos de estudiantes de primero a quinto año de la carrera de Cine y Televisión, para discriminar los principales conflictos e inquietudes, al mismo tiempo que se solicita su producción audiovisual para analizar el resultado con modos de producción. Por otro lado se han establecidos contactos con grupos de producción para que formen parte de la jornada a realizarse en el primer trimestre 2014.

Lic. Lucas Di Pascuale > *Director del Proyecto*

Lucas Despósito > *Curador*

Eugenia González Mussano > *Artista*

Manuel Pascual > *Fotografía*

UNA POSIBILIDAD

“Una posibilidad” es un proyecto que tiene su origen en un trabajo de tesis. En primera instancia se tituló “En la estación de las lluvias”, que tuvo lugar en el espacio cultural AbyaYala durante la primavera del 2011.

En esta oportunidad presentamos “Otra posibilidad” durante la estación en la que las hojas caen, la segunda de las materializaciones del proyecto, una ambientación que deriva de un sistema de archivo donde se documentan ideas y procedimientos. El archivo clasifica elementos complejos que oscilan entre la construcción de herramientas, el armado de diferentes colecciones, agrupaciones formales de objetos, dibujos y prácticas que involucran el cuerpo.

La ambientación es una construcción que utiliza como medio el espacio. Allí ensayamos diferentes combinaciones con los elementos ya ordenados en el archivo y con nuevos elementos derivados de la arquitectura particular del espacio de exhibición. Un espacio de trabajo in situ que cuestiona la división del trabajo artístico como proceso y resultado proponiéndolo como un proceso continuo, no lineal, de ensayo y error. Un espacio que se define por lo que contiene y por lo que excluye, donde el contexto se manifiesta como lo inédito.

El resultado final se define en el montaje el cual es solo una opción entre tantas otras, solo una posibilidad. Esta propuesta busca generar una situación real transitoria donde el espectador se vea envuelto en un acontecer que le posibilite estados exploratorios para percibir analogías y relaciones que le resuenen sensiblemente. Una posibilidad que lleva el deseo de construir modos de existencia y experimentar quizá nuevas formas de institucionalidad.

Lic. Lucas Di Pascuale > *Director del Proyecto*

Artistas Responsables:

Jessica Gomez / Noelia Díaz

DOCUMENTOS TERRITORIALES

Documentos territoriales es un proyecto con carácter de muestra/taller/residencia en la que continuamos un proceso de trabajo que iniciamos en un viaje. Reconocemos un interés en el acto de trasladarnos y de habitar provisoriamente espacios de producción. Esta acción de residir transitoriamente en diferentes lugares activa una necesidad de resistir ante acontecimientos pasajeros. De esta resistencia, resultan dibujos como restos, documentos de aquello que no desapareció por completo y que reaparece en otro ecosistema (artístico). Trazamos mapas, inventamos cartografías, relevamos flora y fauna, sabiendo su condición transitoria. Allí reside la urgencia de dibujar, generando documentos territoriales.

Trasladamos esta acción a la sala de artes visuales del CePIA, acondicionando el espacio como taller de carácter transitorio, permitiendo que el lugar atravesase y modifique el proceso de la obra. Durante una semana la sala permaneció abierta al público ensayando diferentes montajes que proponían los visitantes: subíamos los dibujos a las paredes, los ubicamos en función de las condiciones topológicas del espacio y reflexionamos en torno a las problemáticas que se desprendieron de la actividad. En una segunda instancia del proyecto nos reunimos para ver fotos, generando relaciones con el montaje ya definido en el espacio y haciendo presentes a los relatos que se escondían en los dibujos. Concluyendo con la permanencia en la sala, se programó una charla/merienda, en la cual se abordaron los siguientes contenidos: las residencias como prácticas propias del arte actual y sus diferentes formatos, el cruce entre instancias académicas y arte contemporáneo, las diferentes estrategias y modos de producción atravesados por la noción de residencias. Reflexionamos también en torno a la pregunta ¿por qué hacer una residencia en CePIA?

Lic. Jimena Garrido > *Directora del Proyecto*

Integrantes:

Jimena Garrido / Julieta Reyes > *Dirección general y escénica*

Agustina Angelino / Jimena Garrido / Julieta Reyes >

En escena y Dramaturgia

Yamil Burguener > *Diseño Sonoro*

María Delia Puebla Valente > *Diseño de imagen y fotografía*

Laura Álvarez Igarzabal > *Diseño y realización de vestuario*

Julieta Reyes > *Diseño y realización escenográfica*

LOS AMORES DE GLENN

Buscamos una experiencia de teatro físico performático que, repitiendo de manera extraña el mundo ordinario, ponga el acento en las sensaciones corporales que abre cada acción. En la hibridez de tradiciones que propone el teatro performático, buceamos en el formato de la moda para revitalizar las formas del fashion show con herramientas que el teatro, la plástica y la danza nos ofrecen. La obra busca explorar las zonas liminales entre preparaciones, montajes y realizaciones de escenas, indagando en los procesos creativos del arte y la vida.

Argumentos desdeñables. Cruella de Vil es una diseñadora de moda obsesionada por conseguir otros animalitos para sus tapados. Las pieles se vuelven especialmente importantes en lugares fríos, como los glaciares. Algunos esquimales verdaderos viven ahí de formas obvias y peludas. La actuación de Glenn Close se vuelve memorable y en las entrevistas le piden que repita una y otra vez la risa de Cruella, ella lo hace con virtud frente a los periodistas. Toda actuación puede repetirse, el público exige que se le muestre la ficción en todo su poder. El hielo también es una ficción memorable que pide a gritos pieles y vestidos. El universo integrado no distingue una cosa de otra: "Mi piel es mi alma". Sólo hay juegos de superficies que se expanden, tocan, transforman. La piel y qué hacer con ella se ha vuelto el corazón de la disputa actual. La costura y la moda como manifestaciones históricas han indagado acerca de las pieles y han creado convenciones para que diferentes personajes sean admirados en la pasarela. Nosotros tenemos los nuestros, y nos vamos a compartir. La pasarela grita seres abyectos, hombreritos con cuernos de lince, corazón contento y pezuñas de vaca, osos cariñosos robotizados, mujeres cabezas de tigre, esquimales verdaderos, cheese-makers, atrasados mentales con bonsáis injertados en sus muñecas, hermosos ciborgs que aman a Glenn Close, seres elegantes que piden ser su piel. Animales apenas domesticados quieren ser ella para siempre.

Francisco Giménez > *Director del Proyecto*

Integrantes:

Natalia Buyatti / Lucía Castaños Manavella / Fabricio Cipolla > *En escena*

Hugo Casas > *Asistencia Técnica*

PRETENCIOSAMENTE RIDÍCULO

Este proyecto es una reescritura escénica de “Las Preciosas Ridículas” en intertextualidad con otras obras de Molière. Se plantea la problemática de las relaciones humanas superficiales. Buscamos indagar la resignificación como resultado del intercambio cultural y temporal entre dicha obra y nuestra contemporaneidad, teniendo presente que esta forma de abordar el texto amplía los sentidos que propone el original.

Pero eso no pensamos el texto como una estructura fija a respetar, sino como una estructura móvil, de la cual tomamos su línea narrativa, en donde aparece la satirización de la alta sociedad, colocando a los actores como co-autores de sentido.

La poética elegida para el abordaje escénico propone una mixtura entre las formas de actuación clásica y contemporánea, adaptando la cantidad de personajes y tomando lo grotesco como medio ridiculizante y parodiante de las clases sociales elitistas tanto del París de 1600 como de nuestro tiempo.

Lic. Myriam Kitroser > *Directora del Proyecto*
Lic. Cecilia Argüello > *Responsable*

Conjunto de flautas dulces de Ricercare:

Cecilia Argüello / Myriam Kitroser / Arcelia Saez /
Gabriela Vicente

Compositores: Mario Costamagna / Jorge Reales /
Jorge Martínez / Bernardo Illari

MÚSICA POPULAR: COMPOSICIONES PARA CONJUNTO DE FLAUTAS DULCES

El proyecto se desarrolló durante el mes de agosto, en tres sesiones de ensayos abiertos al público donde participaron los compositores quienes trabajaron sus obras con el conjunto de flautas dulces de Ricercare. Incluso se leyó a primera vista una pequeña obra compuesta por un estudiante que asistió como público a dichos encuentros. El proyecto incluyó no solo la presentación de los resultados de esta experiencia en un concierto a fines de octubre sino también la posibilidad de grabar un CD. Las obras presentadas fueron: “Para Malenita”, gato de Jorge Martínez, “La Hallada”, chacarera de Mario Costamagna, “Montañitas”, canción de Mario Costamagna, “Bailecito cueco” de Jorge Reales, y “Quartetto argentino”, de Bernardo Illari.

Diego Makedonsky > *Director del Proyecto*

Integrantes:

Franco Pellini / Andrés Rivera / Marina Fontan / Karla Seeman / Sergio Castrillon.

ENCUENTRO DE ARTE SONORO Y NUEVAS MÚSICAS TSONAMI CÓRDOBA 2013

“Tsunami” es una plataforma de trabajo autogestionada desde donde se busca generar el desarrollo y la promoción de las realidades artísticas latinoamericanas vinculadas a las artes sonoras contemporáneas.

Trabajamos en pos de una integración regional que permita consolidar y fortalecer las escenas y circuitos locales y, desde allí, promover el intercambio con producciones internacionales.

Abordamos el arte desde un pensamiento situado; en nuestro caso esto significa asumir lo mestizo y lo diverso como lo propio de Latinoamérica. Por ello proponemos instalarnos en la apertura que se da en el encuentro con la diferencia, con la alteridad, para así crear un espacio y tiempo comunes y desde aquí promover una interpretación de lo que acontece artísticamente en el mundo desde categorías culturales propias.

En este encuentro entre artistas, obras y público, tienen participación disciplinas como música, arte sonoro, performance, improvisación, instalaciones, danza, video, multimedia y todas aquellas en las que la esencia sonora sea la promotora de nuevas experiencias artísticas.

El año 2013 ha sido muy especial para la Universidad Nacional de Córdoba ya que cumple sus 400 años; por eso se vuelve significativo desarrollar este encuentro en esta ciudad, sede de la Universidad más antigua de nuestro país y la cuarta fundada en Latinoamérica, manifestación evidente del trayecto histórico-cultural de un continente que bajo el signo del mestizaje se dirige hacia su emancipación. De acuerdo con el espíritu de integración, diversidad, desarrollo y compromiso con las posibles significaciones locales de lo sonoro y las nuevas músicas, y en consonancia con los actuales procesos históricos, políticos y culturales por los que atraviesan Argentina y Latinoamérica (y con ello las lecturas del arte) es que consideramos necesario apostar a dichas transformaciones contribuyendo a la descentralización de los circuitos artísticos. Es por esto que durante el mes de noviembre se desarrollarán los conciertos Tsunami en la ciudad de Córdoba.

Lic. Daniela Martín > *Directora del Proyecto*

Integrantes:

Guillermo Baldo > *Dirección general y escénica*

Jesica Mariotta; Ricardo Ryser > *Dramaturgia*

Diana María Lerma / Flavia Anabel Chaves > *En escena*

Guillermo Baldo / Agustina Barborini > *Diseño escenográfico*

Agustina Barborini > *Realización Escenográfica*

MI PROPIO JARDÍN DE FLORES ROJAS

La obra “Mi propio jardín de flores rojas” de Jesica Mariotta y con arreglos dramáticos de Ricardo Ryser explora algunos ejes de la apropiación de hijos durante la última dictadura militar argentina, desde la perspectiva de un encuentro –que nunca pudo ser– entre una madre y su hija.

La obra se presenta como una invitación a sumergirse en el universo de estas dos mujeres quienes, con la misma edad, se encuentran en un lugar en donde el tiempo se vuelve palabras pero no espacio. Madre, secuestrada en un campo de detención ilegal en plena dictadura militar argentina en el año 1976, dio a luz a Hija, la cual fue entregada horas después del parto a una familia adoptiva. A los pocos días Madre es brutalmente asesinada sin tener la posibilidad de alguna vez poder calmar el llanto de su propia hija. Nunca pudieron verse en otro cuerpo que no sea el de ellas mismas. Sin que dialoguen, son sus palabras las que atraviesan el tiempo y lo hacen por ellas. Sus verdades se encuentran, se convierten en palabras, en acontecimiento poético y metafórico. Tan desgarrador como sus historias y deseos, tan real como ellas mismas y sus sueños llenos de flores rojas.

En esta propuesta, la forma poética escogida como metodología es interdisciplinar, es decir, abordamos la problemática de la composición del espacio sonoro/visual desde un acercamiento interdisciplinar, utilizando como eje principal el encuentro de las actrices con el texto cuya musicalidad comenzará a penetrar la escena. Y es este el lugar en donde las decisiones escénicas y musicales comenzarán a tomar forma en pos de una construcción conjunta que ampare el sentido de la puesta.

Lic. Mohaded Ana María > Directora

Lic. Kogan Sergio > Responsable

Integrantes:

Débora Velasco / Rocío Montamat / Beatriz Rosales /
Romina del Valle / Daniela Merino Moyano / Mariela
Díaz / Gabriela Delgado / Florencia Pon / Pablo
Cruceño / Agustín Vallejo / Maximiliano Pinela

PRÁCTICAS CREATIVAS DE AUDIOVISUALES DE NO FICCIÓN. PRODUCCIÓN DE ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA FACULTAD DE ARTES

En el proyecto desarrollamos dos líneas de trabajo: en primer lugar, la realización de entrevistas audiovisuales a alumnos de tercer año del Departamento de Cine y TV, en torno a sus prácticas creativas en la producción de “no ficción” requeridas como carga académica, y, en segundo, la difusión de las mismas, generalmente junto a sus trabajos. Tenemos dos objetivos principales. En primer lugar, proponer un espacio de reflexión crítica y analítica de la relación entre los procesos de investigación, registros de la realidad, creación artística y relaciones comunicacionales con la sociedad, que desarrollan los alumnos en las prácticas con la cátedra Realización Audiovisual III.Y, el segundo, difundir -en espacios que se encuentran al alcance del equipo- las producciones de los alumnos, conjuntamente con las entrevistas en pos de un anclaje contextual de la mirada.

Sostenemos la necesidad de mezclar las prácticas creativas, sumergidas en el tiempo continuo, con la atemporal percepción analítica y reflexiva del conocimiento racional. En esa bisagra diseñamos las entrevistas a los alumnos realizadores que producen un audiovisual de no ficción en tercer año. En ellas se entablan conversaciones sobre: a) los motivos que les llevaron a elegir el tema y las modificaciones de los mismos a partir de los procesos de investigación y/o acercamientos al campo de trabajo; b) las decisiones estéticas en términos de fotografía, sonido y edición, y en relación a la batalla metafórica; c) las relaciones con los otros y las cuestiones éticas que emergen de esos procesos.

Conformamos un equipo (este año con nuevos integrantes) que trabajamos desde el 2009 en propuestas de resguardo, difusión, investigación y producción con creaciones audiovisuales realizadas en espacios áulicos. Este proyecto se articula con la “Red Cultural de videos de Córdoba” (SEU/UNC 2013-15) y con “Registros de la realidad. Arte, memoria y procesos creativos” (Secyt 2012/14).

Ezequiel Rodríguez > Director del proyecto
Lilian Mendizábal > Asesora

Integrantes:

Natalia Buyatti / Lucía Castaños Manavella / Victoria Garay / Camila Murias / Ludmila Rossetti / Paula Salanova > *Actrices-Bailarinas*

Agustina Márquez > *Iluminación*

Emiliano Rolón > *Video, fotografía y operador audiovisual*
Hugo Casas > *Asistente de dirección. Diseño gráfico*

UN UNIVERSO NUNCA HA SIDO TAN PEQUEÑO

El presente proyecto surge del interés por llevar al espacio de la escena las nociones de velocidad y ciudad. Para esto escogemos las teorías de velocidad abordadas por Paul Virilio (1932) teórico cultural y urbanista.

Partimos del gesto cotidiano/social y arribamos a un plano danzado del mismo, indagamos en la totalidad de un cuerpo que habita espacios en los que se operan ciertos tiempos, movimientos y con ello sensaciones, estados; tomamos la ciudad como escenario donde está explícita la velocidad acelerada de todos los órganos que la componen, hablamos de la ciudad como un sitio que nos permite cruzarnos sin vernos y donde se genera un formidable tránsito de seres humanos.

Tenemos el control de la duración de las acciones, podemos decidir cuándo y cómo se dan las relaciones, generamos claridad y penumbra si lo deseamos en el horario que nosotros escojamos. ¿Será que la danza, el teatro y todas sus variantes pertenecen al único universo donde, en un futuro, podamos manejar nuestros propios tiempos?

Lic. Jorge Salvador > *Director*

Integrantes:

Ana María Elena Macchione
Dolores Alejandra Sepúlveda
Patricio Broky Artero

MUSEO VIRTUAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES: EUGENIO PY. RESGUARDO, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA MEMORIA AUDIOVISUAL CORDOBESA Y ARGENTINA

Argentina es un país que no se ha preocupado, mayormente, en resguardar su patrimonio audiovisual. Hemos perdido, irremediablemente, una gran cantidad de él.

El objetivo de tener un Museo Virtual de Cine (que llamamos Eugenio Py en homenaje al primer cineasta argentino) es el de resguardar el patrimonio audiovisual: en primera instancia, el de nuestros estudiantes, luego el de nuestra provincia y, finalmente, el nacional.

Este material será puesto, lo más pronto posible, a disposición de los estudiosos, investigadores y comunidad en general. De esta forma nuestro patrimonio audiovisual podrá llegar, de manera virtual, a todo el mundo; para ello trabajamos en lograr los derechos de exhibición correspondientes. En la actualidad, el Museo Virtual tiene en su poder una cantidad cercana a los 300 trabajos finales, realizados por nuestros estudiantes, para su digitalización y conservación.

Este proyecto rescató la segunda película filmada en territorio cordobés (Inrriville): “El último Centauro; la epopeya del gaucho Juan Moreira” (1923) de Enrique Queirolo; y, en la actualidad, trabaja en la recuperación de su cadencia original (ya que fue filmada a 16 cuadros por segundo y es proyectada a 25 cuadros); de su tonalidad de blanco y negro (tornasolada por la oxidación y la humedad recibida), y en la implementación de una nueva banda sonora siguiendo los lineamientos de la partitura original de José Carrilero que se ha conservado.

Tiene copiadas, en formato DVD, unas 30 películas argentinas; y logró la autorización del cineasta Federico Urioste para que sus filmes: “Hundan al Belgrano” y “Rebelión” sean colocados en el futuro en el espacio virtual del Museo Eugenio Py.

Mgter. Carolina Senmartin > *Directora del Proyecto*

Integrantes:

Diego Fernández > *Artista*

Lic. Manuel Molina > *Asistencia y texto curatorial*

(AN)ICÓNICO / CUATRO ESTUDIOS VISUALES SOBRE LOS LÍMITES DE LA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA

(An)icónico aborda el problema de la representación en un sentido tradicional, como producción y como producto, porque aparece como un procedimiento pictórico -incorporando el acto de imitar a partir de una imagen impresa de nebulosas celestes- y a la vez como resultado en la apariencia de las pinturas. Ellas son una imitación, en tanto que devuelven a quien las mira un trampaño, un trompe l'oeil, una ventana que nos muestra fenómenos astronómicos de la bóveda celeste. A partir de esta pintura de las nebulosas la segunda serie encara la representación desde una secuencia en la que la verosimilitud de la representación atraviesa un proceso de progresivo enrarecimiento. Esto sucede pues su punto de partida no es otro que fotografías digitales de las pinturas del primer proceso, pero transformadas digitalmente (pixeladas, recortadas, superpuestas entre sí) hasta la desaparición del referente reconocible, luego impresas en papel y, finalmente, traducidas a pinturas. Estas pinturas son una contradicción entre el procedimiento oculto de la mímesis y el resultado visible: pinturas concretas, de colores planos y de hardedge. El tercer proceso parte de una imagen digital de nebulosas convirtiendo a la pintura concreta en una etapa intermedia del trabajo y ya no final, porque cada pixel es traducido imitativamente a una pequeña unidad pictórica monocromática que yuxtapuesta cada una a varios cientos de otras micro-unidades configuran otra vez la imagen pixelada de la nebulosa. El cuarto proceso, a diferencia de los tres primeros, se trata de un abordaje negativo de la representación, una crítica y un desplazamiento respecto de esta. Se posiciona frente al problema de la mímesis pictórica desde una doble negación: porque se trata de un trabajo tridimensional, una acumulación progresiva de volúmenes en el espacio.

Lic. Jazmín Sequeira > *Directora del Proyecto*
Lic. Antonela Rimoldi > *Responsable*

Dahyana Yevara y Celeste Simoncelli > *Dirección general y escénica*
Antonela Rimoldi / Delfina Díaz Gavier / Henry Mainardi > *En escena*
Gabriela Visintín > *Diseño de Iluminación*
Andrés Carbel > *Fotografía*

YA NADA DE LO QUE HACEMOS ES VERDAD. BÚSQUEDAS DEL PLACER EN EL TEATRO CONTEMPORÁNEO.

Esta es una investigación escénica sobre la búsqueda del placer ligado al teatro del suceso, originada en la cátedra de Dinámica de Grupo II, de La Licenciatura en Teatro. Buscamos la relación entre el anclaje físico del actor que intenta superar sus límites, y un momento de placer en la práctica escénica, que lleva al acontecimiento.

Creemos que el placer reside en la transición actoral a través de diadas en contradicción: Logos/Pathos, Lo ético (apolíneo)/Lo erótico (dionisiaco), Sufrimiento-padecimiento/Goce-placer, Máquina que actúa/Máquina deseante, Teatro de representación/Teatro de estados. Es decir, el placer del actor está en la constante oscilación entre el control y el descontrol del material escénico que produce su propio cuerpo y el del compañero.

En nuestro trabajo escénico, el concepto de verdad es más cercano a los cuerpos reales y a la percepción activa, nos alejamos así del concepto de teatro tradicional en donde se repite mecánicamente una técnica, un texto, un desplazamiento. En este sentido, la oscilación entre el teatro de representación y el teatro de sucesos está trabajada desde el devenir de lo icónico-tradicional a un estado físico.

El procedimiento de trabajo es la búsqueda desde el límite físico y verbal para la deconstrucción del yo del actor y la construcción del otro escénico. "El actor no ejecuta, sino que se ejecuta" (Bartís) y es en la ejecución donde aparece el padecimiento del límite personal y el goce posterior de la superación del límite.

Nos encontramos en la etapa de recopilación y selección de material escénico, estructuración dramática y conceptualización, dándole forma a esta obra que surge de esta indagación escénica.

Lic. Marcelo Comandú > *Director del Proyecto*
Santiago Gustavo Pianta > *Responsable*

Integrantes:

Lautaro Luis Jayat > *Dirección puesta en escena*

Vanesa Belén Alba > *Actriz*

Santiago Gustavo Pianta > *Actor*

Gerardo Cordero > *Iluminación*

Gabriel Álvarez > *Video, edición y operador audiovisual*

Caballo desbocado y la vaca diablo > *Producción*

“LA TERCERA PARTE DEL MAR” de Alejandro Tantanian

1. Impresionismo como punto de partida

El concepto radica en tomar de forma superficial, sin indagar, el impresionismo dentro de los textos teatrales. La idea es ver cómo trazos yuxtapuestos pueden dar la ilusión de un cuadro completo, con figuras y fondos. Comenzar a trabajar desde el bosquejo y del trazo grueso elementos aislados o no integrados totalmente. Por ejemplo: Respiración, gesto, tono muscular, estereotipo. Además, generar ambientes sonoros.

2. Lugares fronterizos

Indagamos en una poética que permita un cambio de código actoral y, por ende, un modo de relacionarse con el público. Partiendo desde la idea de situar los monólogos como un acontecimiento de comunicación en donde se narra para el público. La escena se compone atendiendo a dos instancias: el momento de ilusión teatral y representación durante los diálogos, y el momento de narración e interpelación al público durante los monólogos.

3. Un cuento para adultos

El texto “La tercera parte del mar” presenta una serie de relatos explícitamente morbosos y violentos en boca de los dos personajes de la obra. Estos personajes entablan una relación que podría traducirse en perseguido y perseguidor, engañador y engañado, donde los roles van rotando hasta llegar al desenlace donde quien parecía ser víctima termina por ser victimario. Todo esto nos ha sugerido la relación entre Caperucita Roja y el Lobo.

En la medida en que se fue indagando en la construcción de la escena, encontramos similitudes con las funciones narrativas que Vladimir Propp utiliza para describir los cuentos populares. Esta vez, el texto se despoja de cualquier analogía o metáfora posible para hacer explícito el morbo, la violencia y desnudez, lo que termina por permitir de esta forma un cuento para adultos.

Para seguir indagando:

La desnudez en escena ¿Hasta qué punto hay que justificarla?

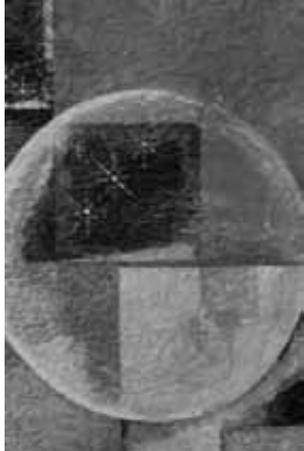
La espectacularización de la violencia. ¿Cómo se logra?

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

Dra. Mónica Gudemos > Directora

Integrantes:

Hernán García Romanutti > *Docente Investigador*

Gustavo Alcaraz > *Docente Investigador*

Magalí Vaca > *Docente Investigador*

Diana María Lerma > *Egresada*

Analia Vega Karl > *Egresada*

Mauro Asís > *Estudiante*

Santiago Huarte > *Estudiante*

María Ortega > *Estudiante*

Mauro Sebastián Calderón > *Estudiante*

Guillermo Gardenal Crivisqui > *Estudiante*

Melina Ricca > *Estudiante*

Natalia Ferrarese > *Estudiante*

Gonzalo Joaquín Bustos > *Estudiante*

PROGRAMA DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS DE LA MÚSICA (PrEAM)

El PrEAM se constituye en el marco institucional de La Facultad de Artes de La Universidad Nacional de Córdoba, con radicación efectiva en el CePIA, ante la necesidad de canalizar la creciente demanda de formación académica especializada en Estudios Antropológicos de La Música, específicamente en Etnomusicología y Arqueomusicología. Así también, es un espacio de contención académica de los proyectos de investigación y producción artística orientados hacia las tradiciones musicales regionales y formulados como Trabajos Finales de las Carreras de Música, además de otras áreas disciplinares cuyas temáticas se encuentren relacionadas de manera directa o indirecta. Asimismo, el PrEAM se promueve como un ámbito de proyección de la Facultad de Artes hacia la sociedad a través de sus actividades de extensión, formación de RRHH en investigación, docencia y difusión cultural.

Los objetivos de este programa son los siguientes:

- i. Orientar sistemáticamente los estudios de las manifestaciones musicales de los diferentes complejos culturales conforme a las nuevas revisiones conceptuales de orden técnico-analítico y socio-antropológico.
- ii. Procurar la inserción de los avances de investigación en la dinámica de estudio de los diferentes niveles educativos.
- iii. Promover la producción artística a partir de los estudios realizados.
- iv. Promover la cooperación interacadémica y la vinculación institucional para el desarrollo de RRHH en los ámbitos de Grado y Postgrado.

El propósito que atraviesa el Programa es promover el reconocimiento, la recuperación y la preservación de las expresiones musicales de las diferentes comunidades como patrimonio cultural en el marco de los derechos del hombre a la libre expresión y desarrollo. Este Programa, a través de cada uno de sus proyectos vinculados, se concreta pedagógicamente a través de dos Cursos de Grado, un Curso de Postgrado, un Curso de Extensión para Formación Docente, un Taller para Escuelas Primarias y Secundarias de la Provincia de Córdoba y un Proyecto de Formación de RRHH en investigación en y desde la escolaridad rural. Todos, evaluados y autorizados mediante Resolución Institucional por la Facultad de Artes, Secyt y CePIA.

Mónica Gudemos > Docente investigadora
Hernán García Romanutti > *Docente Investigador*
Analía Vega Karl > *Docente Investigadora*
Gustavo Alcaraz > *Docente Investigador*
Magalí Vaca > *Docente Investigadora*
Diana María Lerma > *Docente Investigadora*
Guillermo Gardenal Crivisqui > *Estudiante*
Melina Ricca > *Estudiante*
Natalia Ferrarese > *Estudiante*
Gonzalo Joaquín Bustos > *Estudiante*

CONOCIÉNDONOS POR EL CANTO Y EL RELATO

Atendiendo el interés puesto de manifiesto por docentes y alumnos en el marco del taller “Antiguos Sonidos” [taller pedagógico sobre arte y cultura precolombina propuesto para las escuelas de Córdoba e implementado durante el primer ciclo de Ciencia para Armar], se pone en consideración de la Secyt para el ciclo académico 2013 la realización de un trabajo conjunto con las comunidades escolares rurales primarias del Norte de Córdoba (Departamentos Ischilín y Tulumba) sobre la importancia pedagógica de la tradición oral de la región. Este trabajo se orienta hacia la concientización del valor cultural de los relatos, las narraciones de hechos y costumbres, de los refraneros y cantos locales y del pensamiento social de la historia que los pueblos construyen a partir de su propia experiencia cotidiana. Las actividades previstas han sido diseñadas para su realización en las escuelas, en trabajo conjunto con la UNC y en proyección social hacia toda la comunidad.

La presente es una propuesta de proyección pedagógica y formación de RRHH en investigación del Proyecto A en “Arqueomusicología Andina” Secyt en coparticipación ejecutora con el “Programa de Estudios Antropológicos de la Música”. Los objetivos planteados son los siguientes: 1) recopilar en soporte audiovisual relatos, refranes, cantos y recetas (vinculadas a la salud como a la gastronomía regional) y saberes tradicionales en las labores del campo; 2) analizar en forma conjunta e interdisciplinaria la puesta en valor pedagógico de la información de cada uno de los registros. Esto es, prever las posibilidades de inclusión de dicha información en los diferentes módulos de enseñanza de la currícula de las escuelas primarias de la Provincia de Córdoba; 3) promover entre los alumnos de las escuelas la creación de canciones a partir de los relatos registrados, y por último, 4) editar en forma conjunta con los maestros y alumnos un corpus audiovisual y una guía didáctica para su utilización en clase.

Integrantes:

Hernán García > *Investigador*

Guillermo Gardenal Crivisqui > *Estudiante*

EL SENTIDO POLÍTICO DE COMUNIDAD Y LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS. DIMENSIÓN POLÍTICA DE LAS MANIFESTACIONES ESTÉTICAS

Este proyecto propone desarrollar un marco general de análisis de la configuración del sentido político de comunidad y su relación con las prácticas artísticas y estéticas, prestando especial atención al modo en que las subjetividades se inscriben individual y colectivamente en la tradición y se elaboran activamente a partir de ella.

Los objetivos del proyecto son: 1) presentar las diferentes conceptualizaciones de comunidad desarrolladas por diversas tradiciones del pensamiento contemporáneo, especialmente dentro del campo intelectual de la filosofía política, y desarrollar la perspectiva de algunos autores sobre las relaciones entre comunidad, sujeto e identidad junto a conceptos afines; 2) establecer un marco general de definiciones sobre la estética que permitan concebirla como una práctica social a través de la cual los sujetos elaboran una relación activa con su mundo de significados, representándolo y reconfigurándolo; 4) problematizar las relaciones entre diversas concepciones de comunidad, las visiones estéticas que la configuran y sus prácticas artísticas; 5) indagar la dimensión política presente en las prácticas estéticas: distribución conflictiva de identidades, funciones y competencias, y elaboración crítica de costumbres y normas morales; y por último, 6) desarrollar un marco teórico metodológico que posibilite reflexionar conjuntamente sobre las intervenciones de otros proyectos del “Programa de Estudios Antropológicos de la Música”, decidir estrategias de acción y analizar los resultados parciales de las investigaciones allí propuestas.

Integrantes:

Mónica Gudemos > *Docente Investigadora*

Marcos Nicolás Ponce > *Museo Manuel de Falla*

María de los Ángeles Ortega > *Estudiante*

Mauro Sebastián Calderón > *Estudiante*

Mauro Asís > *Estudiante*

Santiago Huarte > *Estudiante*

LA ATLÁNTIDA Y EL FONDO DOCUMENTAL DEL MUSEO MANUEL DE FALLA. ALTA GRACIA, CÓRDOBA

El presente es un proyecto de investigación en análisis técnico compositivo y estudio de la documentación de archivo en torno a la obra del compositor español Manuel de Falla (1876-1946), particularmente de su último periodo, denominado aquí el periodo argentino (1939-1946). La investigación en torno a su obra La Atlántida está directamente vinculada al fondo documental del Museo Manuel de Falla en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. Asimismo, existe allí un rico anecdotario conservado oralmente sobre los años de Falla y su hermana en esa ciudad. Antropológicamente, esa información constituye un patrimonio de particular relevancia, puesto que ha construido por más de sesenta años una imagen social del compositor, tan humana como legendaria.

Los objetivos del proyecto son: 1) digitalizar y catalogar sistemáticamente el mencionado fondo e integrarlo en la dinámica de estudio a través de investigaciones, publicaciones, registros en diferentes soportes y una coordinada difusión interinstitucional en los diferentes niveles académicos; 2) realizar un registro sistemático de la información de tradición oral en torno a Falla en Alta Gracia; 3) producir un documental fílmico de proyección pedagógica sobre la vida y obra de Manuel de Falla en Alta Gracia; 4) diseñar actividades de proyección pedagógica para los alumnos de cuarto grado de las escuelas de Alta Gracia en el marco del Proyecto Municipal Conocé Lo Tuyo.

ENTRE AMÉRICA Y LA ATLÁNTIDA. LA CONCEPCIÓN COMPOSITIVA DE MANUEL DE FALLA Y LAS ESTÉTICAS MUSICALES LATINOAMERICANAS DE LA PRIMERA MITAD DEL S. XX

Proyecto de investigación desprendido del anterior y asumido por los mismos integrantes con la finalidad de focalizar el análisis de las estéticas musicales latinoamericanas relacionadas con la obra de Manuel de Falla a comienzos del siglo XX. Este proyecto se diseña y se propone para su desarrollo curricular en el ámbito del Grado como un espacio de formación en investigación musicológica para los alumnos. Ambos proyectos están en vigencia desde el año 2012.

Integrantes:

Mónica Gudemos > *Docente Investigadora*

Francisco Gil García > *Docente investigador*

ARQUEOMUSICOLOGÍA AMERICANA: MAPA CULTURAL DE LA MÚSICA ANDINA PREHISPÁNICA

Partimos de la base conceptual y metodológica propuesta por Nielsen para su cronología tentativa en “Tiempo y Cultura Material en La Quebrada de Humahuaca” (1997), por Nastri en “Arqueología y las categorías del espacio aborigen” (2001), por Gil García para su “Arqueología de La Percepción” (2002 y 2004) y por Gudemos en Arqueomusicología para su estudio de “Espacio ceremonial andino” (2008). Nos planteamos la necesidad de establecer un marco regional y cronológico más adecuado y pertinente a la perspectiva de investigación propuesta hasta ahora en Arqueomusicología, para determinar un esquema de áreas de producción y dispersión geocultural del material arqueológico musical analizado, así como también de las redes de interrelación cultural en las que se vieron implicadas las diferentes unidades de observación y análisis. Esta investigación tiene sus antecedentes en el proyecto “Arqueomusicología Americana” (FOMEC, DAAD y Secyt) y en aquel que le diera origen, “Los ordenamientos sonoros de Argentina precolombina: Región Noroeste” (CONICOR), incorporado al “Proyecto Arqueológico Ambato” entre 1993 y 1997 (CONICET, UBA, UNC). Los avances logrados con respecto al análisis de los materiales y su contextualización cultural nos permiten proponer una sistematización global, esto es, una dinámica de estudio comparativo involucrando todos los datos en un corpus sistematizado (Mapa Cultural) de utilidad tanto para los estudios arqueológicos, como para los estudios sociales del arte prehispánico circunscritos en los Andes Centromeridionales. El objetivo general de esta investigación es determinar, a través del análisis técnico sistemático del material arqueológico musical y su contextualización, vinculaciones interculturales entre los pueblos andinos prehispánicos. Este proyecto de investigación se realiza en cooperación interdisciplinaria e interacadémica con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid. Está radicado con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y en el CePIA.

Integrantes:

Gustavo Alcaraz > *Docente Investigador*

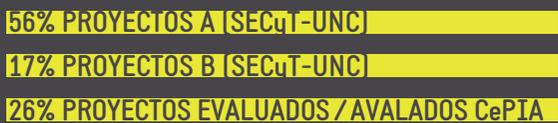
Magalí Vaca > *Docente Investigadora*

DISEÑO DE SONIDO MULTICANAL EN EL CINE CONTEMPORÁNEO ¿NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DISCURSO CINEMATOGRAFICO?

Este proyecto de producción audiovisual se ha vinculado operativamente al PrEAM por el importante aporte que significa en el aspecto técnico, específicamente para el registro fílmico y la producción de documentales pedagógicos sobre los estudios realizados en el Programa. Nos proponemos principalmente indagar sobre los recursos propios del diseño sonoro multicanal y su influencia en el discurso audiovisual global en obras cinematográficas relevantes a tal fin. Para ello nos planteamos diversas tareas: 1) diseñar herramientas de análisis adecuadas para el particular abordaje de la filmografía específica; 2) indagar sobre el aporte del sonido multicanal en la construcción de sentido de una obra cinematográfica; 3) profundizar sobre las posibilidades de aplicación de diferentes alternativas en el diseño sonoro para la creación de discursos cinematográficos; 4) experimentar en todas las etapas de diseño y producción de discursos audiovisuales en las cuales el diseño sonoro multicanal sea el motor del relato; y por último, 5) sistematizar procesos y conclusiones de los resultados logrados, para su posterior difusión.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Lic. Gustavo Alcaraz > *Director*

Lic. Magali Vaca > *Codirectora*

Integrantes:

Lilian Mendizábal > *Docente Investigadora*

Carlos Cáceres > *Docente Investigador*

Pablo Dagassan > *Docente Investigador*

Basilio del Boca > *Docente Investigador*

Franco Pellini > *Adscripto*

Pablo Araya > *Adscripto*

Maríela Díaz > *Estudiante*

Gustavo Palacios > *Estudiante*

Ana Laura Badini > *Estudiante*

DISEÑO DE SONIDO MULTICANAL EN EL CINE CONTEMPORÁNEO ¿NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO?

El desarrollo del cine sonoro multicanal es una alternativa que nace en el año 1913 de la mano de Alan Blumlein, considerado como el padre de la estereofonía. Desde entonces, los intentos por dotar al cine de sistemas de sonido multicanal se suceden y multiplican aunque sin mayor éxito. Probablemente el punto de inflexión como propuesta que logra superar la ventriloquia del cine (Jullier, 2007), pueda ubicarse en 1977 de la mano de la película de George Lucas “La guerra de las galaxias” y de las políticas de distribución que los laboratorios Dolby comienzan a desarrollar para sus productos relacionados con sonido multicanal para cine. En nuestros días, la idea de un cine sin sonido multicanal (surround- envolvente) es impensable.

Pero ¿qué está aportando el sonido multicanal al discurso cinematográfico en la actualidad, cuando los diferentes sistemas de codificación (Dolby, DTS, SDDS y otros) se han convertido ya en un estándar? El espacio de proyección, la sala cinematográfica, conserva la lógica del escenario a la italiana con esa cuarta pared que establece el límite del espacio de representación. La direccionalidad que plantea la sala de proyección ha marcado el desarrollo de la forma de mostrar las imágenes en el cine ya que obliga al espectador a centrar su mirada en la pantalla. ¿Y el sonido? ¿Por qué pensar en un sonido que se escape del marco de la pantalla e invada al espectador desde los 360°. El desarrollo de un sonido envolvente en el cine se puede pensar como la simple búsqueda de una herramienta más de fantasía, de fuego de artificio para cautivar mayor cantidad de público o, quizás, para ubicar al espectador en situaciones audiovisuales más realistas. Pero además de estas opciones ¿se puede pensar el diseño de una banda de sonido multicanal más allá de lo espectacular o lo realista? ¿Cuáles son los límites que el discurso audiovisual llamado “cine” nos permite extender (o romper) a partir de una propuesta de diseño sonoro multicanal?

Prof. Dardo Roberto Alzogaray > *Director*
Lic. Marcelo Arbach > *Codirector*

Integrantes:
Bárbara Brailovsky
Melina Passadore

MEMORIA DEL TEATRO EN CÓRDOBA: ARCHIVO DOCUMENTAL Y AUDIOVISUAL DE LOS FESTIVALES INTERNACIONALES DEL MERCOSUR

El proyecto de investigación "Memoria del teatro en Córdoba: Archivo documental y audiovisual de Los Festivales Internacionales del MERCOSUR", se propone analizar los aportes que los festivales de Mercosur han sumado a la teatralidad cordobesa desde una perspectiva de multiculturalismo.

Pensamos, junto a José Arico, a Córdoba como ciudad de frontera, pero no una frontera-barrera sino como un gran espacio de encuentro e intercambio de diferentes proyectos culturales –en particular latinoamericanos– los cuales, a lo largo de la historia de nuestra ciudad, han ido conformando perfiles estéticos en el desarrollo de nuestra teatralidad. Pensar desde esta perspectiva a la ciudad de Córdoba nos permitirá reflexionar sobre el entretendido de diferentes recorridos intelectuales y estéticos que en tensión han ido conformando un ethos teatral cordobés, ligado históricamente al pensamiento latinoamericano.

Este proyecto, en su línea de indagación, retoma al Manifiesto Antropofágico de Oswald de Andrade como una de las tantas perspectivas de análisis de las sociedades latinoamericanas en su proceso de fusión, intercambio y choque de culturas en donde se producen rupturas y continuidades desde una perspectiva cultural de los procesos artísticos.

Mgter. Cipriano Argüello Pitt > *Director*
Lic. Carolina Cismondi > *Codirectora*

Integrantes:

Daniela Martín > *Docente Investigadora*
Jazmín Sequeira > *Becaria*
Fanny Cittadini > *Adscripta*
Verónica Aguada Berteá > *Adscripta/ Becaria*
Yohana Mores > *Adscripta*
Mauro Alegret > *Becario*
Marcelo Arbach > *Docente Investigador*
Daniel Maffei > *Docente Investigador*
Guadalupe Suárez Jofré > *Docente Investigadora*

ENTRE LA EJECUCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN: INDAGACIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA (PARTE DOS)

Este proyecto es la segunda parte del iniciado en 2010 “Entre la ejecución y la representación: intersecciones de lo real en la construcción escénica”, avalado por Secyt, UNC, y Mincyt. Continuamos indagando en la posibilidad de generar una metodología de trabajo que proponga una relación estrecha entre teoría y práctica, de modo que pueda crear antecedentes de investigación y creación artística en sus aspectos indisolubles del pensar/hacer. Asimismo, en esta oportunidad enfocamos el problema en la noción de procedimiento, en tanto obra inacabada y no mera tecnología de producción.

Desde nuestra perspectiva asumimos que la noción misma de procedimiento, vinculada al arte contemporáneo, puede ser pensada como obra en proceso y es nuestro objetivo explicitar los mecanismos de producción que suelen ocultarse o velarse para asumir una discusión sobre los modos de construcción teatral en nuestra práctica teatral y académica. Nuestra hipótesis es que al dejar ver el procedimiento se crea mayor ficción, ya que, al señalar las formas por las cuales se construye la escena, se crea una relación paradójica entre el suceso y la representación. En esto radicaría la potencia del teatro, cuya capacidad de ficción estaría centrada en su acontecimiento y no ya en la reproducción de una realidad exterior a la escena.

Proponemos arribar a una realización escénica donde se exhiba un trabajo de tipo laboratorio en diálogo con los conceptos procedentes de la investigación. Esta metodología tiene por objetivo alimentar la problemática teórica con nuevos planteos surgidos de la escena, posibilitando un análisis complejo de la misma. La investigación será aplicada y experimental y las etapas de indagación teórica y escénica se irán interrelacionando en el transcurso del trabajo.

Mgter. Patricia Ávila > Directora
Arq. Gabriel Gutnisky > Codirector

Integrantes:

Mariana Del Val > *Docente Investigadora*
Lucas Di Pascuale > *Docente Investigador*
Miguel Barseghian > *Docente Investigador*
Emilio Garbino > *Docente Investigador*
Sofía Lovi > *Estudiante*
Gabriela Camusso > *Estudiante*

COLECCIONES DESPLEGADAS: FORMAS CURATORIALES EN EL CAMPO DEL ARTE

El proyecto parte de tres actividades que convergen en la experiencia curatorial:
- un proyecto curatorial concretado en el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez de Córdoba durante el año 2011, denominado Desplegable,
- un proyecto de producción artística denominado Colecciones que parte de la transliteración de obras artísticas en colecciones o archivos al dibujo, y
- el estudio de las colecciones y los modos de pensarlas y difundirlas en museos locales, nacionales e internacionales.

Concretamente nos proponemos realizar un proyecto de investigación sobre la base de operaciones artístico/curatoriales cuyo epicentro son las colecciones de museos, galerías, bibliotecas y espacios particulares, revisitadas y relacionadas dialógicamente con obras de artistas contemporáneos.

Tenemos como antecedente un trabajo que reunió producción/investigación en el Proyecto TXT. Tomamos del mismo la vertiente prácticas curatoriales que tuvo su correlato en los procesos de posproducción que involucran lo curatorial de manera pura y específica, como también los procesos que denomináramos artísticos pero que a nuestro entender se construyen a partir de colecciones que son revisitadas, transliteradas y recontextualizadas.

Entendemos que lo curatorial implica poner en relación expositiva y discursiva un conjunto de producciones, artistas e instituciones que evidencian modos de hacer y concebir el arte, similares y diferentes a la vez. Esta similitud y diversidad mostraría continuidades y diferencias temporales. La obra trae al presente su propio tiempo que es desplegado por el observador.

Lic. Miguel Ángel Barseghian > *Director*
Lic. Varinnia Jofré > *Codirectora*
Lic. Adriana Miranda > *Coordinadora general*

Integrantes:

Sergio Yonahara > *Docente Investigador*
Inés Marietti > *Docente Investigadora*
Alejandra Hernández > *Docente Investigadora*
Laura Colombo
Valeria Darrigo > *Adscripta*
Christian Jácono > *Ayudante Alumno*
Camila Elías > *Ayudante Alumna*

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS Y VOLÚMENES ILUSORIOS A PARTIR DE TRANSGRESIONES APLICADAS SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL CAMPO VISUAL DE UN OBSERVADOR ESTÁTICO

En este proyecto nos proponemos investigar sobre la realización de espacios y volúmenes ilusorios y experimentar sus posibilidades artísticas.

En las experiencias artísticas en el espacio real, la obra contiene al espectador, el cual está inmerso en ella y se experimenta a sí mismo dentro de una posición espacial. A partir de las adulteraciones del espacio y de los objetos que hay en él, lo que aparece en su campo visual no resulta coherente, o pierde la coherencia en cuanto el observador cambia de posición.

La materialización pictórica o fotográfica de la imagen a la vez que renuncia a las ventajas de la visión binocular y de los movimientos oculares sacádicos –amén de otras percepciones espaciales no visuales–, pone en evidencia las deformaciones formales, la acción lumínica sobre las formas y los colores, los gradientes de textura y tamaño de los objetos. El objetivo del aparato fotográfico delimita un campo visual, circunscribe la escena y abre la puerta al simulacro visual, por lo tanto al restringir las capacidades del observador, posibilita la adulteración de los indicadores de profundidad.

Para Gibson, a partir de sensaciones continuamente cambiantes, se obtienen percepciones constantes, mientras se recuperan, a través de la información sensorial, propiedades válidas del mundo externo. Llega a la consideración de que en los objetos visuales hay variables que permanecen invariantes respecto del movimiento del observador y de los cambios en la intensidad de la estimulación, que corresponden a propiedades permanentes del entorno, por consiguiente constituyen información acerca del entorno permanente. La función del cerebro es detectar invariantes pese a los cambios en las sensaciones. Considera que la visión sirve para extraer informaciones útiles del mundo externo. Esta idea es compartida por David Marr, quien le objeta la falta de interés en explicar cómo este proceso se lleva a cabo. A este aspecto provisto por las ciencias cognitivas, vale además considerar que en el arte tiene radical importancia el punto de vista subjetivo: cómo y desde dónde las percibimos. Sentimos y percibimos porque tenemos un cuerpo, tomamos conciencia del mundo a través de la experiencia perceptiva y las cosas tienen una orientación en el espacio respecto a nuestro cuerpo.

Lic. Maximiliano Andrés Berteá > *Director*

Integrantes:

Natalia Paola Gorné > *Colaboradora*

Daniela Noemí Salinas > *Colaboradora*

LA EJECUCIÓN DE MEMORIA DE DISCURSOS CONTRAPUNTÍSTICOS. UN ESTUDIO DE CASO DE LOS PROCESOS UTILIZADOS POR UNA PIANISTA EXPERTA

La memoria musical y los procesos que ella involucra constituyen tópicos centrales en las investigaciones sobre performance musical. Estudios recientes han dilucidado el rol que juega la estructura jerárquica de la forma musical en los procesos de codificación y recuperación del material alojado en la memoria a largo plazo. Los discursos contrapuntísticos –de los cuales la fuga constituye el ejemplo por excelencia– no han sido investigados en términos de memorización experta aplicada a la performance. En esta investigación de tipo exploratoria, nos proponemos indagar qué modelos de codificación y recuperación emplea un experto en la memorización de una fuga.

Lic. Mario Bomheker > *Director*

Integrantes:

Agustín Berti > *Docente Investigador*

Jennifer Flores Mutigliengo

Martín Iparraguirre

Fernando Svetko > *Docente Investigador*

EL ANÁLISIS DEL FILM

Las nuevas tecnologías de producción y recepción ofrecen a los estudiosos del fenómeno fílmico la posibilidad de un acceso a la obra cinematográfica en una potencialidad reproductiva impensable hace 30 años. La accesibilidad actual y masiva a los DVD que contienen comentarios del director, de los actores y de críticos sobre la obra posibilita otro vínculo. Además de la posibilidad de repetir el visionado exponencialmente, se puede volver sobre las escenas que interesan, congelar las imágenes para analizar con detenimiento un fotograma, un fragmento de sonido o la composición de las imágenes. Todo esto ha modificado la cultura de la recepción del film, tornándola además interactiva, con lo cual la operación de análisis y de crítica se ha modificado también radicalmente. Los sitios de internet ponen al alcance de todo espectador el producto con comentarios incluidos ya no privativos del profesional crítico, lo cual problematiza la tradicional función del crítico y del estudioso en la interpretación del film.

El presente proyecto se plantea los siguientes objetivos: 1) relevar las fuentes críticas y analíticas del objeto cinematográfico y, en un proceso exploratorio comparativo, consignar aquellas que reproducen los viejos cánones paradigmáticos, y aquellas que registran las transformaciones en el acceso al objeto; 2) revisar las categorías teórico-metodológicas de análisis y crítica para su instrumentación en las operaciones de acceso al objeto fílmico, produciendo un conjunto sistematizado de conceptos que habiliten el análisis y la crítica del objeto cinematográfico; 3) aplicar el instrumental sistematizado de categorías al análisis y la crítica de films concretos poniendo a prueba la pertinencia y el alcance de las categorías; 4) producir análisis y críticas modelo sobre obras concretas (momento inductivo) y generar modelos de alcance generalizador (momento deductivo), y por último, 5) actualizar y desarrollar una propuesta teórico-metodológica para el análisis audiovisual, incorporando los elementos provenientes de las transformaciones tecnológicas generales, en articulación con las condiciones particulares de producción audiovisual de nuestro país.

Lic. Arturo Borio > *Director*
Prof. Emilio J. Fuentes > *Codirector*

Integrantes:

Fabiola de la Precilla > *Docente Investigadora*
Celia Marcó del Pont > *Docente Investigadora*
Manuel R. Zalosnik > *Docente Investigador*
Marcela Yaya > *Docente Investigadora*
Luciano Angonoa > *Docente Investigador*
Gladys Mabel Chianello > *Docente Investigador*
Emilio H. Ortiz Suarez > *Docente Investigador*
Victoria Suarez > *Docente Investigadora*
Pablo Checchi > *Técnico*
Andrés Villena Jiménez > *Técnico*
Juan Pablo Beltramino > *Técnico*
Juan Manuel Fernández > *Técnico*

INVESTIGACIÓN/PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIAS EDUCATIVAS. PROBLEMÁTICA DE LA REPRESENTACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN UNA OBRA MULTIMEDIA INTERACTIVA ELABORADA CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, COMO RECURSO PARA EL APRENDIZAJE, ESTABLECIENDO DIÁLOGOS ENTRE EL CINE Y LAS DEMÁS ARTES

Nuestro proyecto continúa con el abordaje de la investigación/producción de multimedia educativa orientado por la pregunta inicial: ¿Las aplicaciones multimedia organizadas como hipertexto con intencionalidad educativa reúnen las características adecuadas para favorecer el proceso de conocimiento en el marco del respeto por la singularidad de los sujetos de la educación? Tenemos en cuenta aquí la reflexión de Fabián Wagmister (2009) sobre la situación de la Argentina en lo que hace a tecnología y acceso a la misma: “Es un tema complejo. Por un lado, tenemos que pensar mucho más allá de quiénes tienen acceso a la tecnología, porque lo importante es que la tecnología nos afecta a todos”. Entonces nos interrogamos, ¿cómo la tecnología prefigura subjetividades contemporáneas, específicamente enlazada con el cine y las artes en general? La historia del arte moderno y contemporáneo atiende a la hibridación de los lenguajes, a la desaparición de modelos hegemónicos, sustituyéndolos por obras de arte inorgánicas (Bürger, 1977), con el empleo de las nuevas tecnologías, que destruyen definitivamente la idea de obra de arte aurática (Benjamin, 2011). ¿Cómo se emplea la interactividad digital como estrategia poética y estética (Eco, 1970) de transposición de lenguajes subjetivantes para la construcción de sentido y conocimiento? ¿La multimedia interactiva como soporte y medio de transferencia de manifestaciones artísticas podría constituirse, a la vez, como obra de arte en sí misma? Siguiendo esta línea de pensamiento nos orientamos hacia la producción de una obra multimedia, que se propone superadora con relación a los desarrollos precedentes. Nos planteamos como hipótesis de producción una multimedia interactiva descentralizada, como obra abierta (Eco), que promueva la desestructuración del educando para motivarlo a la búsqueda de la construcción de sentidos y conocimiento. Asimismo, hipotetizamos que los lenguajes artísticos pueden ser asumidos como mediadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde confluyen el tiempo psicológico, el tiempo histórico y el tiempo de la cultura (Eco), en nuestro caso, en una obra artística interactiva.

Lic. y Prof. Zulema Isabel Borra > *Directora*

Integrantes:

Maria Battagliese > *Docente Investigadora*

Daniel A. Martínez > *Docente Investigador*

EL OBJETO ESCENOGRÁFICO COMO OBJETO MULTIFUNCIONAL

En la evolución de la escenografía se percibe una paulatina desmaterialización y búsqueda de síntesis a través de signos visuales. El objeto multifuncional opera en la puesta en escena como un elemento que aporta síntesis y significación.

Es de vital importancia revalorizar, dentro del espacio escenográfico y del texto espectacular, una dimensión simbólica mediante el aporte de una nueva categoría de objetos, generando criterios ordenadores que enriquezcan el bagaje de posibilidades de realización de elementos para la puesta en escena.

Los antecedentes que existen de análisis y estudio de objetos multifuncionales pertenecen a otras disciplinas, tales como el Diseño Industrial o las Artes Plásticas. En las Artes Plásticas Dieter Jünker habla de la aparición del objeto dentro de la obra artística a partir del cubismo (montajes), dadaísmo, readymade, surrealismo, object trouvé, acumulaciones en el pop art hasta llegar al minimalismo. En el diseño industrial encontramos autores que hacen referencia a los objetos multifuncionales como Bruno Munari y Enzo Mazzini.

En el área teatral el objeto multifuncional fusiona utilidad y diseño estético obteniendo el mayor provecho del espacio y logrando velocidad en los cambios escénicos sin perder su significación. El propósito de este proyecto es investigar la capacidad que tiene el objeto escenográfico multifuncional de producir sentido dentro del espacio escénico; como objeto artístico y como objeto de diseño. El análisis pone el foco sobre el objeto escenográfico en tanto categoría particular que no ha sido estudiada en su multifuncionalidad. En una escenografía visualizada como elemento desacartonado en el cual el objeto único cobra mayor significación y es productor de sentido, nos interesa analizar cómo el objeto cobra vida propia morfológicamente dentro del espacio teatral, desde lo fácilmente manipulable y expresivo, ajustándose cada vez más a las exigencias de las diferentes puestas teatrales: itinerantes, independientes, de festivales, callejero, semimontado y performativas.

La propuesta consiste en estudiar el objeto escenográfico y su significación en el espacio escénico, como un aporte a la semiótica del espacio.

Lic. Carina Cagnolo > *Directora*
Mgter. Carolina Senmartin > *Codirectora*

Integrantes:

Andrea Ruiz > *Docente Investigadora*
Guillermina Bustos
Juan Gugger
Emilia Casiva
Ana Pistone
Tatiana Cagnolo

DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN CÓRDOBA, ARGENTINA. POÉTICAS E INSTITUCIONALIDAD DESDE EL AÑO 2000

El arte actual presenta grandes dificultades epistemológicas ante la definición teórica de sus prácticas y discursos. La diversidad de aspectos sensibles que las obras de arte presentan, los múltiples usos de lenguajes necesariamente extensivos, las diferentes aproximaciones a procedimientos técnicos que exceden –por mucho– las disciplinas tradicionales y el acceso al uso de una materialidad omnicompreensiva –“todo puede ser una obra de arte” afirma Danto– constituyen dimensiones que complejizan el abordaje de la recepción de las obras.

Ante la presente dificultad, con este proyecto nos propusimos, durante el ciclo 2012–2013, cumplir con una primera etapa de estudio, descripción y análisis crítico –a manera de diagnóstico– del estado actual de las artes visuales en la ciudad de Córdoba, Argentina, tanto desde la perspectiva de las poéticas implícitas en prácticas y producciones diversas, como desde la revisión de los tipos de institucionalidad –con sus mayores o menores grados de ideologización– que estas presentan.

Nos apoyamos en un aparato teórico que circula actualmente en el ámbito académico. Para hablar de poética tomamos una definición cercana a la propuesta por Eco: conjunto de “operaciones programáticas” de los artistas, que, puestas en funcionamiento “configuran” o dan como resultado obras de arte. Asimismo, para acercarnos al conocimiento sobre los tipos de institucionalización del arte en Córdoba, nos fueron útiles las categorías de “mundo del arte” y el uso corriente de “sistema del arte”. Ni la idea de mundo del arte ni la noción de sistema nos alejaron de la dimensión estética de las poéticas analizadas. Por el contrario, esta perspectiva nos otorgó acceso a un análisis tanto histórico como ontológico, que permitió vincular los tipos de institucionalización con los paradigmas poéticos. Sin ser epistemológicamente incompatible con el paradigma de la filosofía analítica aplicada a la estética, la perspectiva sociológica fue una herramienta conceptual insoslayable para nuestra investigación. Desde Bourdieu, trabajamos con la noción de “campo” con la finalidad de describir y analizar las “reglas de juego”, las intermediaciones sociales, los intercambios simbólicos y los tipos de hábitos, implícitos en el contexto del arte en Córdoba.

Dr. Marcelo Casarín > *Director*

Integrantes:

Gabriela Macheret

Luis Quinteros

LÍNEAS DE FUERZA QUE ATRAVIESAN EL DISPOSITIVO TEATRAL CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. VINCULACIONES ENTRE EL ÁMBITO ACADÉMICO Y EL TEATRO INDEPENDIENTE

La investigación se orienta a la indagación de los procedimientos escénicos en el teatro independiente de la ciudad de Córdoba en la actualidad. Las producciones del arte independiente, además de conformar un entramado que constituye el discurso de una época, dan cuenta de su contexto –y lo constituyen también– de un modo más acabado que aquellas sujetas a decisiones y criterios externos que cercenan toda posibilidad de autonomía. Nuestro interés es investigar –en la conformación de ese teatro– las líneas estéticas que tienen lugar en su interior y los regímenes discursivos que de ellas devienen y le otorgan singularidad. Entendemos que el ámbito académico nutre al teatro independiente y lo determina en gran medida. En la ciudad de Córdoba, la Licenciatura en Teatro de la UNC constituye, sobre la escena local, una línea de fuerza que interviene de manera singular en la configuración de las tendencias estéticas emergentes. Nuestro interés es presentar una perspectiva, “un” punto de vista sobre la respuesta que hoy damos y la que podemos dar a la construcción de una teatralidad contemporánea, atendiendo a las condiciones de producción a las que está sujeta. También intentaremos descubrir cuáles son los lugares más o menos recurrentes a los que dirigimos la mirada. Hablamos de “un” punto de vista en sentido deleuziano, es decir, consideramos los acontecimientos, lo que sucede, como una de las tantas formas posibles de devenir. Pensar el teatro independiente a partir de los procedimientos que pone en juego, de los discursos que tienen lugar en ese juego y de la influencia mutua con los ámbitos de formación académica, permitirá la configuración de un mapa teatral a partir de estos tópicos. Además, contribuirá a dar un enfoque posible, aportar un punto de vista sobre la teatralidad contemporánea de Córdoba y su devenir, en relación al rol determinante de la Universidad como ámbito de formación.

Lic. Raquel Alicia Claramonte > *Directora*
Prof. Lilia Verónica Lencinas > *Codirectora*

Integrantes:

Fernando José Cots > *Docente Investigador*
María Giselda Angelelli
Lucrecia García

REPRESENTACIONES EN LA CATALOGACIÓN. PROBLEMÁTICAS SOCIALES ENTRE EL PODER Y LA IMAGEN. UN ABORDAJE DESDE POSICIONES CRÍTICAS

Este proyecto continua con el recorrido analítico iniciado por los proyectos anteriores “La concepción del autor: contextos culturales entre el genio inspirado y la creación colectiva; propiedad intelectual y constitución de categoría subyacentes en la descripción bibliográfica” y “La catalogación de mapas en museos históricos: impacto de las normas de catalogación en la recuperación y uso por parte de investigadores y curadores”, con el objeto de profundizar abordajes críticos sobre la acción (Van Dijk, 1983) de la catalogación. Ésta es un producto resultante de dos actividades esenciales: una selección de datos que pasarán a integrar el registro –mediante técnicas de clasificación y valoración– y la interpretación de los textos (en sentido amplio, incluyendo textos gráficos y audiovisuales) contenidos en el documento. Las normas de catalogación sustentan valores que devienen predominantes (tales como las nociones de autoría y propiedad intelectual) mientras que las tensiones propias de subjetividades e ideologías ingresan a través del criterio del catalogador. Es así que la construcción de un catálogo, como representación objetivada del discurso de sucesivos creadores intervinientes –cuyos aportes son modelados por el sistema de normas y prácticas– supone una reducción del espacio de decisiones de los sujetos. En la creación de registros bibliográficos intervienen múltiples influencias culturales, algunas de las cuales adquieren posiciones predominantes (como lo relativo a la propiedad intelectual, Jaszi, 1991) mientras que otros aportes son invisibilizados (Olson 2005; Weimberg 1992; Hjørland 2008). Este conjunto de prácticas limitan el acceso y recepción del documento y forman parte de los dispositivos de control del saber (Foucault, 1978) propios de bibliotecas, archivos, repositorios y bases de datos. La hipótesis propuesta sostiene que el proceso de catalogación impone categorías culturales vinculadas a un proyecto de poder de las clases dominantes que invisibiliza a poblaciones y sectores socioeconómicos marginales como sujetos activos del conocimiento, constituyéndolos únicamente como objetos de investigación.

Lic. Marcelo Comandú > *Director*

Integrantes:

Daniel Maffei > *Docente Investigador*

Alejandro Bovo Theiler

Gabriela Etchegoin

Valeria Noé Facchini

Cecilia Antonozzi

Agustín Albrieu Llinás

Rodolfo Ossés

ESTUDIOS DEL CUERPO Y LA VOZ EN PERFORMANCE. LÓGICA DE TENSIONES/CONEXIONES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA PRESENCIA

En nuestra investigación, abordamos el cuerpo-voz como territorio donde el sujeto se sitúa para hacer y decir, un sujeto situado, aunque transitorio y mutable. Indagamos los modos en que esa subjetividad puede ser explorada y construida, observando las tensiones/conexiones que operan en la performance y transforman su presencia y sus relaciones. Partimos del concepto de cuerpo como territorio de estados, acciones, transiciones, voces y sonoridades. Espacio de subjetividad, extendido en otras materias y expuesto a las interacciones con el entorno. El equipo de trabajo está conformado por artistas de teatro, danza, artes visuales y sonoras, iluminación y video. Para la producción de nuestras performances intentamos posicionarnos en un espacio desterritorializante de los bloques disciplinares, desde un enfoque liminal y transartístico y abordamos la producción desde una interpenetración de las esferas sonora/acústica y plástica/visual.

Varios son los objetivos de esta investigación. En primer lugar, generar un espacio reflexivo de articulación entre prácticas y conceptos como un continuum inherente al hacer/pensar artístico. En segundo término, producir performance (como actividad de la compañía La Comisura) y conceptualizaciones en torno a temáticas de corporeidad y vocalidad en performance. Unido a esto, abordar el cuerpo y la performance desde un enfoque transartístico y liminal, favoreciendo la desterritorialización disciplinar. Estudiar los modos en que el cuerpo-voz del performer puede ser trabajado, conceptualizado y producido artísticamente, desde una lógica de conexiones que ponga el acento en las relaciones a) “en” el cuerpo, teniendo en cuenta diferentes planos que lo constituyen y b) “entre” el cuerpo, su entorno, otros cuerpos y otras materialidades. Y por último, explorar el cuerpo-voz como territorio de subjetividad/es y habitabilidad/es y el arte como espacio donde el sujeto se construye haciendo/se, pensando/se.

Dra. Fabiola C. de la Precilla > *Directora*
Lic. Celia Marcó del Pont > *Codirectora*

Integrantes:

Guillermo Alessio > *Docente Investigador*
Betina Polliotto > *Becaria SeCyT*
Alicia Cáceres > *Docente Investigadora*
Carmen Garzón > *Docente Investigadora*
Rosario Carlino
Patricia Gualpa
Juan Pascual Sgró
Teresa Stella Behar > *Adscripta*
Linton de la Precilla > *Adscripta*
Florencia Báez > *Invitada*

DIALOGISMO, INTERTEXTUALIDAD Y ALEGORÍA EN LAS ARTES VISUALES, MULTIMEDIALES Y PERFORMÁTICAS Y SU CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA TARDOMODERNIDAD PERIFÉRICA (CÓRDOBA, ARG. PERIODO 1980-2012)

La presente investigación está centrada en una serie de obras artísticas y prácticas significantes (Hebdige) pertenecientes a las llamadas artes visuales, multimediales y performáticas, producidas en el campo local (Córdoba, Argentina, periodo 1980-2012). Realizamos la aplicación de teorías textuales (Bajtín, Calabrese, Verón) a los artefactos y prácticas artísticas, atendiendo a su particular complejidad. Las artes visuales, ligadas a la representación, se definen como icónicas, fundadas en un contrato comunicativo que presupone una adherencia de las cosas representadas a las cosas del mundo y cuyos efectos de sentido –entre ellos sus efectos de objetividad– dependen, paradójicamente, de técnicas coincidentes con un máximo de abstracción. Es así que los diversos géneros (Bajtín), presuponen un espacio de la teoría, como máquinas abstractas (Calabrese). El enfoque se basa sobre una perspectiva socio-semiótica, desde la cual analizamos las superficies significantes u obras como objetos teóricos, dotados de medios metalingüísticos.

Dentro de las artes visuales analizamos específicamente el esténcil como fenómeno exponencial del paisaje urbano desde una doble perspectiva: como herramienta pedagógica y como dispositivo crítico (Foucault) de la institución-arte (Bürger).

En las artes multimediales se desarrollan dos líneas de investigación. Por un lado, los “Aportes de la Fotografía y de los medios audiovisuales al campo de la intervención artístico comunitaria. Cartografía analítica del escenario cordobés (2001-2011)” y “La animación en Córdoba: recuperación y reflexión” subproyecto que indaga la relación arte-tecnología, los saberes y prácticas específicos del arte de animación en la producción cinematográfica del Departamento de Cine y TV de la UNC (1993 - 2012).

Lic. Alejandra Escribano > Directora

Integrantes:

Dolores Otero Gruer > Adscripta

Ana Sol Ávila

Martina Mattos > Ayudante Alumna

Antonella Miotti > Ayudante Alumna

Juan Coronel > Ayudante Alumno

TÉCNICAS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ARTE GRÁFICO

El renacimiento del grabado como práctica contemporánea y la creciente popularidad del lenguaje gráfico han hecho surgir la necesidad de investigar, desarrollar y experimentar técnicas de grabado acordes a las posibilidades que ofrecen los nuevos productos y materiales derivados de la tecnología y la industria: fotograbado, ftopolímeros, cianotipo, heliografía, aguatinta a la seda, electrografía, procesos electrolíticos, litografía sobre aluminio, siligrafía, grabado en plástico y grabado menos tóxico. En el aspecto conceptual, abordaremos el libro de artista, libro objeto, libro intervenido. Artistas, alumnos y profesionales de otras disciplinas (pintura, escultura, fotografía y, en el caso del libro de artista, literatura, música e incluso otros campos científicos como historia, matemáticas y geografía) manifiestan el interés y la necesidad de ampliar sus conocimientos, tanto técnicos como conceptuales, en relación al amplio desarrollo del arte impreso.

Las fronteras entre las diferentes disciplinas se permeabilizan, los campos se cruzan: pintura gráfica, gráfica pictórica, pintura impresa sobre tela, libros-esculturas, fotografía impresa en vinilo y muchas otras manifestaciones contemporáneas dan cuenta de ello. A pesar de lo expuesto y la inquietud manifiesta con respecto al tema, Córdoba aún tiene un escaso desarrollo en este sentido, incluso es difícil encontrar material impreso sobre estos temas.

Este proyecto pretende profundizar sobre lo expuesto y aportar nuevos conocimientos que incentiven a realizar otras investigaciones dentro del campo gráfico. Está también orientado a responder a la necesidad de los artistas de reducir riesgos y peligros implícitos en el uso de productos, materiales y químicos, priorizando la búsqueda del menor grado de toxicidad posible en el proceso de realización de la imagen gráfica.

Prof. Evert Formento > *Director*
Lic. Mariel Serra > *Codirectora*

Integrantes:
Leda Zanetti > *Docente Investigadora*

DESARROLLO DE UN MÉTODO OBJETIVO DE EVALUACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE LA VOZ A NIVEL UNIVERSITARIO A PARTIR DE LAS PRUEBAS DE HABILIDAD VOCAL

El problema de evaluar el crecimiento técnico de las habilidades fonatorias de los estudiantes fue disparador del presente trabajo de investigación. La propuesta consiste en desarrollar un método basado en lo que M. Hirano llamó la examinación de las habilidades fonatorias (1981), consistente en una serie de pruebas que sirven para describir estados distintos del uso de la voz. Elaboramos un protocolo para aplicar estas pruebas en alumnos de segundo año de la Licenciatura en Teatro, al menos dos veces durante el período lectivo. La hipótesis central es que la diferencia entre los datos proporcionaría algún indicio del grado de crecimiento en el manejo técnico de la voz.

Durante el desarrollo del proyecto logramos adaptar el CSL –un laboratorio de voz con el que contamos– para el tomado de las distintas pruebas. La adaptación consistió en encontrar los valores de calibración de los distintos programas para nuestros fines y realizar el acomodo del lugar físico para efectuar el registro en las mejores condiciones acústicas posibles. Una vez hecho esto, pudimos realizar pruebas con alumnos. En el proceso mencionado identificamos varios problemas, algunos inherentes a la metodología aplicada y otros ligados al ritmo de las actividades de la Facultad de Artes. No obstante esas dificultades, el proyecto prevé dos líneas de acción a futuro. Por una parte, incluir entre las pruebas un LTAS (Long Term Average Spectrum), análisis que permite describir aquellas características de la voz relacionadas con la calidad de emisión. Esta perspectiva surge del trabajo conjunto realizado por el director de este proyecto con la Dra. Suelly Master, Directora del Laboratorio Didáctico de la Voz de la UNESP-Sao Paulo, en el marco del “Programa de Movilidad Docente Cuarto Centenario”. Además, se realizará un intercambio con la Cátedra de Prácticas de Fonación II de la Escuela de Fonoaudiología, a cargo de la Lic. Mariel Serra. El mismo consistirá en ofrecer a los alumnos de dicha cátedra la oportunidad de realizar como práctica algunas de las pruebas de habilidades fonatorias.

Dr. Fernando Fraenza > *Director*
Dra. Alejandra Perié > *Codirectora*

Integrantes:

Sergio Yonahara > *Docente Investigador*
Marcelo Quiñonero > *Docente Investigador*
Victoria Solís > *Docente Investigadora*
Manuel Molina
María de la Paz Chasseing
Alejandra Valdéz > *Adscripta*
Felipe Ignacio Herrera > *Ayudante Alumno*

METASEMIOSIS & PUBLICIDAD EN EL DISEÑO Y EN LAS ARTES VISUALES A COMIENZOS DEL TERCER MILENIO

Este proyecto está orientado a estudiar el régimen en el que se ensamblan los impulsos centrípetos y centrífugos (Menna, 1975) o se tensionan los ejes vertical y horizontal (Foster, 1996) en arte y diseño de fines-comiencos del milenio. Con este propósito, trabajamos con un marco teórico tripartito, que, en primer lugar, atañe a una postulada dimensión metasemiótica (a un proceso de autoconciencia histórica) del arte de la última centuria; en segundo lugar, reconsidera el debate sobre la efectividad política del arte; y por último hace suya la hipótesis que conecta una crítica poderosa (de la creencia artística) con toda posible efectividad sincrónica del arte, si la hubiera. Son bien conocidas las tesis formuladas por Filiberto Menna acerca de una trayectoria de creciente inflexión autoanalítica en las bellas artes y en sus sucedáneos (inclusive el diseño) –ya en la representación o en la construcción (Adorno)–, a lo largo de buena parte de la acción y producción artística y diseñil del siglo XX, entre la vanguardia y la neo-vanguardia. Tesis que no dejan de lado el papel que dicho movimiento, aún en su propio carácter centrípeto, desempeña en los proyectos de expansión horizontal (social o política) y de generación de espacio público (Habermas) por parte del arte. En relación a este último tema, es también conocida la discusión respecto del sentido de una suerte de “expansión social”, propia de las últimas dos décadas, y celebrada con entusiasmo por parte de la comunidad del arte. Expansión que comprende con diversos grados de autenticidad no sólo aquellas poéticas ya vueltas profanas por completo, desencantadas y capaces de asumir su historicidad, sino otras formas de arte menos avanzado. Esta última noción, la de arte avanzado (Foster), es la categoría capaz de dar cuenta de las relaciones –indispensables– entre toda efectividad (horizontal) pretendida del arte y su nivel de autoconciencia; entre el carácter público postulado y su propia defeción definitiva respecto de toda superstición artística.

Lic. Graciela Frega > *Directora*

Integrantes:

Daniela Bobbio > *Investigadora*

María Soledad Patri > *Investigadora*

Analia Juan > *Investigadora*

Maura Sajeve > *Investigadora*

Araceli Geleni > *Adscripta*

Gisele Chaui > *Personal de Apoyo*

ESTUDIO DOCUMENTAL Y CRÍTICO DEL TEATRO CORDOBÉS DEL SIGLO XX

Este proyecto tiene por objetivo principal avanzar en la construcción de una historia del teatro cordobés del siglo XX. Actualmente está dedicado a profundizar el tercer período histórico y a revisar la siguiente hipótesis: entre 1963 y 1974 se dan las condiciones para que el teatro de Córdoba logre un nivel de modernización que agiliza la dinámica interna del campo, fortalece la constitución y los modos de interacción de sus principales agentes e impulsa la creación de canales comunicativos con otros campos teatrales del país y de América Latina. Este proceso de avance, que adquiere especial significación artística en la esfera de la producción escénica (independiente y oficial), comienza a retraerse durante la crisis institucional 1974-1976 y deriva en una situación conflictiva que cierra el período, anticipando la clausura de proyectos y el desmembramiento sufrido por el campo cultural durante la dictadura militar. La investigación gira en torno a los siguientes ejes: 1) el lugar del teatro en la estructura social de Córdoba y sus relaciones con el campo político; 2) la configuración y dinámica interna del campo teatral; relaciones sociales de producción entre teatristas, instituciones mediadoras y público; 3) los modos y medios de producción de los grupos independientes; condicionamientos políticos, sociales y económicos y, por último, 4) la construcción de nuevos territorios poéticos en los espacios de producción dramática y escénica. La metodología de trabajo consiste en una dinámica de articulación entre la historia y la crítica, para la cual se utilizan modelos teóricos aportados por la semiótica, la teoría del discurso, la estética de la recepción y la sociología, especialmente la teoría de los campos de Pierre Bourdieu.

Prof. Eleazar Garzón > *Director*

Integrantes:

Mónica Beatriz Barbieri

Teodora María Inés Caramello

Eduardo Alejandro Allende

TEATRO DE ACCIÓN SONORA

Teatro de Acción Sonora es un proyecto de investigación en el campo de la producción musical, particularmente en el ámbito de la composición con nuevas tecnologías (específicamente la acústica), vinculado con la problemática del espacio como lugar, como ámbito de acciones (locación, movilidad) sonoras. Dicha problemática abarca el plano de la tecnología en cuanto a la discusión sobre software de codificación para salas de concierto, para el ámbito hogareño y para sistemas móviles. El desarrollo teórico lo realizaremos en la esfera de la retórica y dramaturgia musicales. En cuanto a la esfera de la creación (como un todo), analizaremos la implicancia del nuevo paradigma como una nueva manera de concebir el discurso musical.

Lic. Mario Gómez > *Director*

Lic. Silvina Sanmartino > *Codirectora*

Integrantes:

Luz Esquerro

Matías Moro

Laura Palomeque

Javier Reynoso

LOCURAS DE AMOR

El grupo de investigación Psicoanálisis y Cine “La Clave” tiene como objetivos investigar y debatir los modos en que el malestar actual es interpretado por los intelectuales y los artistas de nuestro medio y analizar el impacto que tienen estas producciones en lo social. En este proyecto nos propusimos abordar las producciones cinematográficas como soporte de un discurso y no como objeto en sí mismo. Decidimos además circunscribir el campo de análisis al formato de cortometraje, porque consideramos que este se desprende de la época misma, de las características que va tomando el objeto de este siglo unido a la levedad, brevedad, rapidez e inmediatez. Este grupo de investigación planteó desde su nacimiento la co-construcción de respuestas a problemáticas sociales y por ello se permite interpelar los propios conocimientos puestos en juego, ya que está constituido por integrantes provenientes de diferentes discursos.

Durante el año abordamos un tema puntual “Los lazos amorosos en su interpretación cinematográfica actual”. Realizamos una selección de obras que consideramos podían dar cuenta de los estados de trabajo actual, tratando de que estos materiales audiovisuales fueran realizados por directores locales que pudieran participar además en una Jornada planteada como final del proyecto. Este encuentro reflejó la producción de los integrantes e invitados al grupo de investigación, y tuvo una doble vertiente, hacia el interior del CIEC –ya que convocamos a los departamentos a incluirse en el debate– y hacia el exterior, abierto al público en general.

La invitación de CePIA nos permitió ponernos en contacto con una considerable cantidad de producciones –con el valor agregado de tratarse de creaciones cinematográficas locales– lo cual hizo posible contar con la participación de actores, dibujantes, músicos de Córdoba, quienes, sin lugar a dudas, representan desde su lenguaje el acontecer de Córdoba en relación al tema. A nivel social se esperó ofrecer una interpretación al malestar cultural actual desde la perspectiva psicoanalítica, atendiendo a problemáticas relacionadas con el lazo amoroso en nuestra época, caracterizada por la liquidez en las relaciones sociales. La jornada tuvo gran aceptación por parte de estudiantes, especialistas y público general, que no solo visionó los materiales audiovisuales propuestos sino que también se comprometió en el debate del tema, generando un importante nivel de discusión.

Dra. Corina Ilardo > *Directora*
Mgter. Diego Moreiras > *Codirector*

Integrantes:

Verónica S. López > *Docente Investigadora*
Selva Ilardo > *Docente Investigadora*
Carolina Casali Eliana Giselle Melano
Micaela Conti Mariano Spila
Ayelén Ferrini Alejandro Yamil Cordero
Daniel Carmelo Scarcella Jorge Alejandro Páez
Nahuel J. Sanchez Tolosa Milena Sol Tiburcio González

MIRANDO “25 MIRADAS”. UN ANÁLISIS SOCIOSEMIÓTICO DE LOS CORTOS DEL BICENTENARIO

Este proyecto involucra tareas de investigación, de formación y de extensión. En primer lugar, analizamos un corpus de discursos audiovisuales ya constituido: la serie de veinticinco cortos de la convocatoria “25 miradas – 200 minutos” realizada por La Secretaría de Cultura de La Nación y La Universidad Nacional de Tres de Febrero en el marco de los festejos por el Bicentenario de La Revolución de Mayo de 1810 y vinculada a esta celebración. La temática-eje de los cortos nos permite abordar diferentes modos de re-presentar y significar lo conocido en relación con nuestra identidad y nuestra historia como país en una coyuntura clave como fue el Bicentenario.

Con una perspectiva teórica principalmente sociosemiótica, fundada en la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, partimos del estudio de los cortos cinematográficos, para aproximarnos a los procesos de producción de sentido. Para este autor, el sentido, en tanto es investido en materias significantes (en nuestro caso, los cortos), resulta de procesos de producción, circulación y reconocimiento.

En lo metodológico, abordamos los textos intentando sentar sus particularidades, tanto formales como temáticas articulando aportes de la narratología francesa y de estudios de cine contemporáneos.

En segundo lugar, dado que buscamos acompañar a estudiantes y recientes egresados de diferentes carreras en la apropiación de esta perspectiva de investigación de discursos audiovisuales, implementamos estrategias de trabajo horizontal que favorece la construcción conjunta del conocimiento.

En tercer lugar, como cierre del proyecto, trabajamos para la publicación de un libro que incluya la metodología propuesta junto con los análisis resultantes, destinado a docentes de diferentes niveles del sistema educativo y de diferentes procedencias disciplinares, interesados en una lectura atenta y sistemática de discursos audiovisuales que tematizan explícitamente nuestra identidad e historia argentinas.

Lic. Mónica Jacobo > *Directora*

Integrantes:

Julia Tamagnini > *Adscripta*

María Cecilia Díaz > *Adscripta*

César Arturo Humberto Heil > *Adscripta*

POÉTICAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: PRÁCTICAS ESTÉTICAS EN EL CONTINUUM REAL-VIRTUAL

Las tecnologías de la información y la comunicación o TIC han traído un significativo cambio cultural, producto de las transformaciones en las prácticas comunicativas. La Internet, los dispositivos móviles así como las redes sociales surgidas en los últimos años –como Facebook, LinkedIn o Twitter– y formatos preexistentes como los blogs, tienen una amplia incidencia en la creación de vínculos interpersonales y grupales al posibilitar la interacción más allá de la localización geográfica.

En una investigación llevada a cabo con anterioridad, hemos identificado ciertas prácticas estéticas que transitan entre el mundo físico y el virtual, conformando un espacio continuo que se retroalimenta.

En el proyecto que proponemos en esta convocatoria, nos planteamos el análisis de prácticas como son el arte digital, las fiestas de cosplay, el arte contemporáneo y su relación con la tecnología, así como ciertas experiencias vinculadas con la construcción de la subjetividad desde lo estético, como espacios para la observación de estas continuidades entre lo físico y lo virtual y su mutua incidencia.

Este enfoque nos permitirá analizar las dinámicas de producción de sentido puestas en juego entre estos dos estados de la subjetividad, online y offline, en los usos de las TIC, mediante una cartografía de las experiencias diversas, abordadas desde un análisis transdisciplinar.

Lic. Magui E. Lucero Guillet > *Directora*

Integrantes:

Sofía Carrasco

Liliana di Negro > *Docente Investigadora*

Natalia Fernández > *Becaria Secyt*

Victoria Gatica

Florencia Gauna > *Ayudante Alumna*

Rodrigo Barboza > *Becario CIN*

IMPOSTURAS CONTEMPORÁNEAS. MODOS “LOCALES” DE PENSAR EL SENTIDO DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA. CÓRDOBA 2005-2010. PARTE II

El presente proyecto está orientado al abordaje de los modos de pensar el sentido de la práctica artística en el contexto local. Partimos del análisis del entramado que se produce entre las expectativas y las prácticas de artistas residentes en Córdoba, en el horizonte de las negociaciones y conflictos que atraviesan la producción en el campo artístico local contemporáneo.

Asimismo, esta investigación se propone comprender el modo en que se configuran las poéticas particulares en la escena local a través del análisis de la articulación entre sentidos vividos y representaciones acerca del arte y de la práctica artística con otros aspectos vinculados a la producción estética tales como presupuestos productivos, configuración material e incorporación al contexto.

Para ello, el diseño de esta investigación se realiza en el marco de un enfoque cualitativo y se resuelve en general como un estudio de casos. Articulamos nociones provenientes de la perspectiva teórico-metodológico bourdiana –para el análisis de las prácticas sociales– con nociones vinculadas a la teoría semiótica y estética –para el abordaje de las obras de arte–. Estimamos que el diseño y efectivización de las acciones que permiten llevar adelante esta investigación posibilitarán una intervención en el campo en términos de movilización de una conciencia crítica.

Lic. Daniel A. Maffei > *Director*

Integrantes:

Guadalupe Guerrini

Javier Guevara

M. Luisa Stille

Gonzalo Videla

Delfina Weibel

EL ARTE DE ILUMINAR: HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE LUMÍNICO TEATRAL

Este proyecto, abocado a la investigación sobre la producción de herramientas y espacios didácticos para el aprendizaje del lenguaje lumínico teatral, se inicia a mediados del año 2012 como iniciativa del grupo “Contraluz”. Este grupo surgió desde el equipo de cátedra de los Seminarios de Iluminación I y II de la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes, y se halla radicado en el Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA) desde marzo de 2013. Sus actividades parten de la necesidad de generar espacios de formación integral y continua para los iluminadores del espectáculo en vivo, teniendo en cuenta la complejidad de una actividad donde, a la par de la concepción artística, es necesario dominar técnicamente los materiales de trabajo que se hallan en continua evolución debido a los avances tecnológicos y, por lo tanto, requieren de una constante actualización.

Al cabo de este tiempo de funcionamiento, se han realizado diversas actividades: gestión de un programa de seminarios intensivos destinados a iluminadores del espectáculo en vivo, creación de espacios de debate e intercambio entre profesionales de la actividad, y colaboración con el área de iluminación en algunos espectáculos realizados en la sala Jorge Díaz del CePIA. Entre estas actividades, el proyecto ya cuenta con la realización de tres seminarios y han asistido, en promedio, 40 personas a cada uno de ellos. Los tres han abordado diferentes temáticas, y han sido dictados por profesionales idóneos: “La luz: el arte de mirar y proponer otra mirada”, (Sergio Fabri), “DMX: abordaje, teoría y práctica del protocolo” (Carlos Bahamonde) y “Luz. Actor. Luz” (Carlos García). Todos ellos, además, han proporcionado material audiovisual y teórico que será editado y sistematizado para su divulgación. Paralelamente se ha establecido un intercambio con los profesionales que se desempeñan en el área. Así, se realizó una jornada de mesas debate de iluminadores en el marco del Festival Internacional de Teatro del Mercosur–Córdoba 2013, donde se abordaron problemáticas recurrentes en el área luminotécnica. Desde nuestro grupo también se ha colaborado con el montaje lumínico del espectáculo “Anatomía de una sombra”, diseñado por el Prof. Lic. Daniel Maffei, y que fue presentado en “La mirada abierta: encuentro de dirección teatral Jorge Díaz”.

Lic. Horacio Roque Maldonado > *Director*
Lic. Claudia Graciela Torcomian > *Codirectora*

Integrantes:

Roxana Beatriz Peralta > *Docente Investigadora*
Virginia Bollati
Alejandra Iparraguirre > *Docente Investigadora*
Silvia Paxote > *Docente Investigadora*
Hebe Rigotti > *Docente Investigadora*
Valentín Peralta > *Docente Investigador*
Anali Valdesolo
Gabriela González Brizuela
Maximiliano Lorenzón
Anabel Veliz > *Ayudante Alumna / Tesista*
Florencia Lami Hernández > *Ayudante Alumna / Tesista*
Anahí Garayo > *Ayudante Alumna / Tesista*

EL APRENDIZAJE Y SUS VISCISITUDES EN LA UNIVERSIDAD. ESTUDIOS SOBRE FACTORES DIVERSOS QUE INCIDEN EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS

El proyecto mencionado está radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra avalado y subvencionado por Secyt (Categoría "A" Res. Secyt 162/12 – Res. Rectoral 2093/12). En el presente año dicho proyecto fue co-radicado en la Facultad de Artes con la finalidad establecer algunas comparaciones con las realidades de otras unidades académicas de la UNC.

En este sentido, nos proponemos profundizar en algunas características y condiciones inherentes al aprendizaje en los profesorados correspondientes a las diferentes carreras de los Departamentos de Artes Visuales y Música. En este marco – y teniendo en cuenta que tanto la Lic. Torcomian como la Lic. Peralta se desempeñan en las asignaturas Psicología General y Evolutiva y Psicología Educativa– interesa profundizar estos estudios en la Facultad de Artes en donde ya se ha comenzado a indagar sobre algunos aspectos en los aprendizajes y la formación de los estudiantes futuros docentes en artes.

Los primeros avances en la sistematización de las encuestas realizadas a los estudiantes dejaron en evidencia tres grandes temas vinculados con el aprendizaje y los procesos académicos que están en proceso de ser profundizados a través de grupos de discusión. En primer lugar, las razones involucradas en la elección de la carrera de artes, en segundo, las experiencias que ellos describen en el inicio de sus carreras y por último, otras experiencias de estudiar–aprender artes.

Consideramos que estos análisis de las relaciones entre las experiencias y los procesos formativos contribuirán a fomentar y fortalecer la producción e investigación en artes, apoyarán la formación y el perfeccionamiento de docentes, artistas e investigadores y potenciarán espacios de extensión hacia la comunidad en donde se comuniquen estos avances.

Lic. María Mauvesín > *Directora*

Integrantes:

Mónica Flores > *Docente Investigadora*

Brenda Rosencovich > *Adscripta*

Paola Gigante > *Adscripta*

Heidy Buhlman > *Adscripta*

Victoria Rubio > *Adscripta*

Mariana Aguas > *Estudiante*

Chiara Deschenaux

TEATRO SOCIAL Y COMUNITARIO. TALLERES Y GRUPOS. CUATRO EXPERIENCIAS PARALELAS EN CONSTRUCCIÓN EN CÓRDOBA, ARGENTINA

Nuestro equipo, formado por ocho mujeres, investiga acerca del teatro social y comunitario en Córdoba, Argentina, participando y coordinando grupos, dando talleres y observando activamente este movimiento social y artístico. Realizamos un cruce de experiencias personales, colectivas, metodológicas, emocionales, ideológicas, anecdóticas y contextuales que van dando lugar a un marco teórico de referencia para aquellas personas que quieran profundizar en el tema o realizar una actividad teatral similar. Buscando comunes denominadores y disparadores que muestren diferencias nos preguntamos sobre el qué y el para qué; para quién y con quiénes; por el cómo, cuándo y dónde; con qué recursos materiales, con cuáles estrategias externas, cómo es la evaluación, cuáles son los desafíos que siguen, qué dinámicas inventaron, adaptaron y utilizaron.

En cuanto a lo metodológico interno y al trabajo de campo, los ejes transversales de este proyecto de investigación son las denuncias que anuncian, lo político en el teatro, lo ético, lo estético, la educación popular y la construcción colectiva de conocimientos. Investigamos específicamente sobre las experiencias paralelas y contemporáneas del Grupo de Teatro Comunitario de Mujeres Las Desatadas en Cabana (en Las Sierras Chicas de Córdoba), el Grupo Tootemblu en Barrio Villa Libertador, experiencias en Barrio Oña y Barrio Sol Naciente, Los Granados y Tercera Edad, y sobre los inicios de teatro social con comunidad gitana, taller en Río Ceballos y teatro espontáneo con el grupo Letras Chicas.

A partir de diversos escritos, entrevistas, registros, ponencias, encuentros y jornadas, estamos preparando una publicación colectiva.

Lic. Adriana Miranda > *Directora*

Lic. Alejandra Hernández > *Codirectora*

Integrantes:

Constanza Villagrán > *Asociada UBP, UNC*

Elba Torres de Torres > *Investigadora*

Diego Cerutti > *Ingeniero Electrónico Electricista*

Laura Pedrerol > *Adscripta*

Prof. Soledad Sánchez > *Adscripta*

Martín Ávila Donzino > *Ayudante Alumno*

Lucía Álvarez Pérez > *Ayudante Alumna*

Iris Dipierri > *Ayudante Alumna*

TÉCNICAS Y MATERIALES DE GRABADO. APROXIMACIÓN AL MÉTODO ELECTROQUÍMICO

El proyecto "Investigación en Técnicas y Materiales de Grabado. Aproximación al método electroquímico" radicado en el CePIA, tiene como objetivo principal propiciar, desde la Cátedra Técnicas y Materiales de Grabado, el desarrollo de un sistema educativo que reduzca los niveles de toxicidad.

El eje de este proyecto se desdobra en dos líneas paralelas: la investigación sobre el uso de las técnicas de grabado desde la perspectiva de los protocolos de Seguridad e Higiene, y el estudio sistemático y experimental de los métodos electroquímicos.

En ambas líneas de investigación, estudiamos los alcances y limitaciones de los químicos usados en el grabado, la manipulación segura de dichas sustancias y el posible reemplazo por otros productos de menor riesgo para la salud humana que puedan minimizar la generación de residuos peligrosos, tanto en volumen como en grado de toxicidad.

Desde el conocimiento de los materiales con los que trabajamos, desarrollamos un análisis acerca de cómo están ellos conformados y por qué se producen cambios cuando se los involucra en el proceso de producción de obra. Uno de los objetivos esperados es el dominio de procesos y medios que resguarden la salud y el medioambiente en la producción de obra gráfica.

El grabado electroquímico –celda galvánica o electrolítica– se propone como método alternativo al uso tradicional de químicos nocivos, dado que es aplicable a las prácticas artísticas del grabado. El estudio del método se realiza desde una perspectiva de investigación interdisciplinaria. Con lo producido se trabaja en la realización de materiales audiovisuales institucionales para la enseñanza.

Dr. Marcelo Nusenovich > *Director*
Mgter. Clementina Zablosky > *Codirectora*

Integrantes:

Marcelo Comandú > *Docente Investigador*
Santiago Pérez
Ana Ruiz > *Docente Investigadora*
Alejandro Aizenberg > *Docente Investigador*
Bárbara Chretien > *Docente Investigadora*
Guillermina Heredia > *Docente Investigadora*
Florencia Agüero > *Docente Investigadora*
Laura Galante > *Adscripta* / David González > *Adscripto*
Silvia Berruezo > *Estudiante* / Rocío Juncos > *Estudiante*

FRAGMENTOS PARA UNA HISTORIA DE LAS ARTES EN CÓRDOBA. PARTE 3: PROBLEMAS DE ESTILO

La propuesta de esta investigación consiste en la construcción de una historia de las prácticas artísticas en Córdoba. Nos centraremos en la creación de ciertas zonas de interés en las cuales las artes teatrales, musicales y visuales locales se van articulando con otros espacios de la vida social y cultural, como la política, la economía, la educación, la religión y el derecho entre otros.

Con el objetivo de penetrar con nuestro análisis en diferentes voluntades artísticas en esta ciudad, el presente trabajo se focaliza en la noción de estilo, entendido como características formales individuales, como sistema formal orgánico y como expresión formal de una época, un sentimiento o un modo de vida. Nuestra meta es construir en la investigación empírica una concepción ampliada de estilo, teórica y metodológica, para lograr una perspectiva que permita abordar las diversas situaciones planteadas en el estudio, que son las siguientes: 1) “La copia y la observación del natural en el estilo pictórico de fines del siglo XIX y principios del XX. Relaciones con la imitación de cánones musicales en el estilo de los compositores del período”. Responsables: Marcelo Nusenovich y Alejandro Aizenberg. 2) “El paisaje como tema en prácticas artísticas locales. El estilo como instrumento de interpretación”. Responsable: Clementina Zablosky. 3) “Influencias del estilo brechtiano en la poética del Teatro Goethe de Córdoba”. Responsable: Santiago Pérez; 4) “Cuerpo-voz y presencia. Estilos, prácticas y concepciones en Córdoba”. Responsable: Marcelo Comandú; 5) “Lineamientos históricos y estilísticos de la danza escénica occidental como marco insoslayable para una historia de la danza de Córdoba”. Responsable: Laura María Galante; 6) “Antecedentes del body-art en Córdoba. El body-art como estilo”. Responsable: David González. 7) “Las exposiciones de la colección en los museos de gestión estatal de la ciudad de Córdoba entre 1990 y 2010”. Responsable: Florencia Agüero.

Prof. y Mgter. Sergio P. Poblete Barbero > *Director*

Integrantes:

Bianca Suarez Puerta > *Investigadora*

Celeste Marocco > *Investigadora*

Sabrina Chayep > *Estudiante Finalista*

Martín Castro > *Colaborador externo a UNC*

PROYECTO DE I+D: DISEÑO DE SOFTWARE ORIENTADO COGNITIVAMENTE. DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA PROCESAMIENTO INTEGRADO DE SONIDO E IMAGEN PARA COMPOSICIÓN MULTIMEDIA

El presente proyecto se propone como objetivo el desarrollo de una plataforma de procesamiento integrado de imagen y sonido para su aplicación en composición asistida multimedia. Presenta como cualidad distintiva en su diseño, el énfasis puesto en la consideración de las capacidades y formas de procesamiento cognitivo de la información perceptual acústica y visual por parte del receptor. El enfoque analítico es propuesto principalmente desde la semiótica cognitiva, una rama de la semiótica aplicada en la que confluyen los estudios sobre la producción de semiosis propios de la semiótica, principalmente a partir de una línea peirceana, en combinación con los últimos avances efectuados en el campo de las ciencias cognitivas.

La investigación fue planteada en dos etapas. Durante la Primera Etapa (2009-2010) realizamos el análisis e identificación de las operaciones significantes factibles de ser efectuadas a partir de la puesta en relación de las imágenes acústicas y de las imágenes visuales. Además, determinamos las unidades semánticas emergentes de la integración visual y acústica y, por último, efectuamos la categorización de los tipos de relaciones intervinientes en la producción de dichas unidades. La Segunda Etapa (2011-2013) estuvo dedicada al desarrollo de un software específico que permita la generación y procesamiento de materiales acústicos y visuales en tiempo real incorporando la posibilidad de un control interactivo físico. Para ello se estudiaron los entornos de programación open Frameworks, basado en C++, y Processing, basado en Java. Se integró el sensor de movimiento Kinect de Microsoft para el control interactivo físico de los procesos. A fines de 2012 el equipo de investigación desarrolló un primer prototipo de este sistema, utilizando el sensor Kinect de Microsoft. Este prototipo fue presentado públicamente con gran éxito en distintas oportunidades: en Cuatrociencia-UNC (abril 2013), en Sala de las Américas del Pabellón Argentina-UNC (mayo 2013), en La Incubadora de Empresas-UNC (septiembre 2013) y en el Centro España-Córdoba (octubre 2013).

Mgter. María Cristina Rocca > *Directora*
Dra. Cecilia Irazusta > *Codirectora*

Integrantes:

Julieta Trojer > *Docente investigadora*
Ana Sol Alderete > *Adscripta investigadora*
Julia Di Rienzo > *Adscripta investigadora*
Victoria Aguirre > *Adscripta investigadora*
Santiago Ceballos > *Colaborador*
Mariana Di Rienzo > *Colaboradora*

Otros integrantes han sido:

Carolina Romano / Romina Otero / Alejandra Escribano /
María Emilia Imahorn / Alejandra Hernández / Marcela Majluff

TRAMAS DE SIGNIFICACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL EN LA MODERNIDAD DE CÓRDOBA (1926-1985). PRODUCCIÓN CONCEPTUAL, FORMAL E IDEOLÓGICA DE ARTISTAS MODERNOS

Este proyecto es continuación de tres anteriores sobre cuyos avances proseguiremos profundizando. Buscamos ampliar la comprensión, interpretación y estudio de la historia del arte y la cultura en Córdoba en un momento histórico tan significativo como fue la modernidad artística en el siglo XX. Con ello daremos cuenta de la diversidad de la plástica moderna evidenciada en los sentidos nuevos que abre la modernidad en torno a la configuración de la obra y representación del mundo, las tensiones y debates con la academia (cuestiones estético-formales: arte nuevo, modernismo, vanguardias); conformación y legitimación de espacios para el arte moderno; público nuevo (estrategias para la democratización del arte) y el rol del artista en una sociedad moderna (pensamiento plástico, el artista intelectual).

Las problemáticas abordadas son las siguientes: "Artistas modernos emergentes a partir de las décadas de 1930 y 1940: Horacio Juárez, Ernesto Farina, Roberto Viola, Horacio Álvarez, Ernesto y Rosalía Soneira, Rosa Ferreyra de Roca y Rosa Farsac"; "La incidencia de los intelectuales reformistas en el arte y la cultura"; "Las artistas mujeres: la interacción entre el ámbito de los discursos sociales sobre el ser mujer y el rastro histórico de las mujeres artistas"; "La generación del '40 y la creación del Museo Municipal Genaro Pérez"; "Tradiciones alternativas y hegemónicas"; "Aperturas de espacios para el arte moderno: Salones Municipales"; "Procesos de agrupación y agremiación de artistas en Córdoba entre los años 1930-50, el análisis de las formas que asumió el debate en torno a la autonomía del arte en las prácticas estéticas de grupos constituidos de artistas plásticos", y por último, "Artistas modernos en los '60 y '70 con la autonomización del grabado, búsqueda de identidades americanas y la inclusión de nuevas tecnologías en el arte: los casos de Cesar Miranda, Manuel Reyna, Gregorio Dujovny, Lilian Gómez Molina y Jorge Schneider".

Dr. Héctor Edmundo Rubio > *Director*

Integrantes:

Silvina Argüello > *Docente Investigadora*

Myriam Kitroser > *Docente Investigadora*

Federico Sanmartino > *Docente Investigador*

Evert Formento > *Docente Investigador*

Agustín Domínguez > *Becario*

LA MÚSICA EN CÓRDOBA EN LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

El presente proyecto es continuación del que se iniciara en 2003 con objetivos más reducidos. Mantiene el propósito de abarcar el estudio de lo ocurrido en el terreno de la música durante el siglo XX, tanto en lo que respecta a la ciudad de Córdoba como al interior de la provincia, sin dejar fuera de su tratamiento ninguna manifestación musical, ya sea que se trate de la música culta o académica como de la música popular en toda la amplia gama de sus expresiones.

En su determinación más amplia, estamos investigando, en lo que al ámbito de la ciudad capital se refiere, las instituciones públicas y privadas relacionadas con el quehacer musical, la producción académica –composiciones, ejecuciones y organismos– y las manifestaciones de la llamada música popular –tanto las clasificadas como folclóricas como las de consumo masivo bailables o de disfrute pasivo–. En el interior provincial, el estudio se ha orientado a establecer los repertorios preferidos y las formas de recepción y reproducción del mismo, tendiendo a entenderlo, además, como un acervo cultural necesitado de preservación. La investigación no se circunscribe al puro hecho musical, sino que se extiende al conjunto de las condiciones socio-económicas e históricas, dentro de las cuales la actividad musical se desenvuelve.

Actualmente el proyecto de investigación abarca distintas áreas: “El origen y desenvolvimiento del tango en Córdoba” (Dr. Héctor E. Rubio), “El desarrollo de la interpretación de la música antigua en el interior del país” (Arq. Myriam Kitroser), “Del vals europeo al vals criollo” (Prof. Silvina Argüello), “El cultivo del folclore en el nordeste cordobés” (Lic. Federico Sammartino) y “El canto solista en Córdoba. Repertorio, intérpretes y técnicas vocales” (Lic. Evert Formento).

Dra. Sandra Savoini > *Directora*
Mgter. Candelaria de Olmos > *Codirectora*

Integrantes:

Corina Ilardo > *Docente Investigadora*
Ayelén Ferrini > *Docente Investigadora*
Carolina Casali > *Docente Investigadora*
Daniel Scarcella > *Docente Investigador*

OTREDADES. LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN LOS RELATOS AUDIOVISUALES DE LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA (2001-2011)

El presente proyecto tiene como propósito analizar, en la producción audiovisual de la primera década de este siglo, la representación/construcción de ciertas subjetividades que tradicionalmente han sido invisibilizadas en el espacio público. Por subjetividades invisibilizadas entendemos aquellas que, históricamente y desde el punto de vista de la hegemonía discursiva (Angenot), se han constituido como otras marcas por rasgos axiológicos negativos ligados a la exclusión y la carencia.

En este proyecto-marco abordamos el análisis de películas ficcionales y videodocumentales producidos en el período y en los cuales aparecen representados como otros los sectores populares, las mujeres, los pueblos originarios, los delincuentes y los discapacitados. A nuestro juicio, las figuras de estos sujetos son construidas con una impronta de época que nos interesa describir a partir de herramientas provistas por la teoría de la enunciación y la narratología, las cuales nos demandan una lectura de los textos del corpus en relación con sus condiciones de producción. En este sentido, recuperamos muy específicamente la teoría de los discursos sociales de Verón y la teoría del discurso social de Angenot, entre otros aportes que provienen de diversos campos disciplinares.

La hipótesis que orienta nuestro trabajo sostiene que las producciones audiovisuales, y el cine en particular, han asumido la representación de esas subjetividades otras, contribuyendo a los procesos de visibilización de problemáticas tradicionalmente excluidas, dando lugar a la emergencia de nuevos tópicos en sus narraciones y tensionando las modalidades clásicas de representación. Esto ocurre en un contexto de cambios sociales donde los discursos cinematográficos y videodocumentales contribuirían a producir/reproducir a través de las representaciones puestas en juego en las historias y los modos de narrar. Se trataría de discursos audiovisuales que construyen –desde su particular perspectiva– configuraciones identitarias que se caracterizan por hablar/mostrar un presente en crisis, en tanto coordinadas espaciotemporales que van a imprimirse en los sujetos protagonistas de esos relatos.

Lic. Mariela Verónica Serra > *Directora*
Lic. Marcos Ariel Faletti > *Codirector*

Integrantes:

Jesica Lourdes Orellana > *Investigadora*
Laura Daniela Cornejo > *Investigadora*

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL TEATRO / DANZA EN EL NIVEL MEDIO EDUCATIVO

La nueva implementación de las asignaturas Teatro y Danza dentro del sistema escolar, presentan el desafío de educar y abarcar, desde una experiencia escolar significativa, a todos los adolescentes y jóvenes, protagonistas de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables; en un establecimiento no preparado para recibir esta nueva actividad, por no disponer de espacios y herramientas pedagógicas indispensables y requeridas en el Diseño Curricular del Ministerio de Educación de La Provincia de Córdoba.

Esta realidad generó la inquietud de efectuar una investigación con el objetivo de impulsar nuevos saberes artísticos, tanto teóricos como prácticos, que ayuden a abordar los contenidos y saberes del Diseño Curricular vigente (2013), teniendo en cuenta el estado problemático de las instituciones. Y por otro lado, seguir analizando las disciplinas artísticas Teatro y Danza, a través de nuevas estrategias pedagógicas que guíen la enseñanza y la experiencia docente. Para llevar a cabo el proyecto realizaremos un análisis de campo en que nos acercaremos a nuevos ámbitos educativos relacionados con las áreas artísticas teatro y danza, para efectuar entrevistas individuales y grupales a docentes y alumnos, observar y participar en estos espacios educativos. La finalidad de estas tareas es realizar un diagnóstico que ayude a impulsar una investigación teórico-práctica que aporte estrategias pedagógicas y reflexiones teórico-metodológicas para el desarrollo de la enseñanza artística en el nivel medio. Consideramos importante llevar a cabo la presente investigación tanto debido a su complejidad y su carácter original, como así también por su potencial aporte al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y la promoción del desarrollo cultural y artístico de las comunidades educativas.

Ximena Triquell > *Guión*
Facundo Domínguez > *Actor protagónico*
Sofía Jakowsky > *Actor protagónico*
Alexis Méndez Ríos > *Actor protagónico*
Alma Garay > *Extra*
Pedro Garay > *Extra*
Hernán Dillella > *Extra*

Dra. Ximena Triquell > *Directora*

Integrantes:

Laura Abratte
Ayelén Ferrini
Corina Ilardo
Diego Moreiras
Alejandro Páez
Sandra Savoini

Otros integrantes durante el primer año del proyecto:

Laura Gómez
Emilio Hernán Ortiz Suárez

Equipo de realización:

Alejandro Páez > *Dirección/ Edición/ Guión*
/ *Ilustración y Animación/ Extra*
Ayelén Ferrini > *Cámara/ Edición/ Guión*
Corina Ilardo > *Cámara/ Producción/ Guión*
Pablo Becerra > *Cámara*
Laura Abratte > *Producción/ Guión*
Laura Gómez > *Producción*
Florencia Pereyra > *Edición*
Diego Moreiras > *Guión*
Sandra Savoini > *Guión*

EJERCICIOS DE ESTILO AUDIOVISUAL (INSPIRADOS EN RAYMOND QUENEAU)

En 1947 Raymond Queneau publica “Ejercicios de estilo”, obra de carácter experimental, reconocida por la crítica como su libro más interesante. A pesar de lo que su título pudiera sugerir, no se trata de un texto académico, sino de una obra literaria en la cual, a partir de una práctica –la de la escritura– se reflexiona sobre la misma práctica. En ella, Queneau narra un mismo incidente trivial de noventa y nueve formas diferentes, esto es, en noventa y nueve variaciones.

A partir de esta idea, nos proponemos replicar el experimento de Queneau pero sobre el lenguaje audiovisual, a través de la realización de textos audiovisuales muy breves (de apenas unos minutos) que fueran variaciones de distintos órdenes sobre una misma historia. Pretendíamos así explorar las posibilidades y potencialidades del lenguaje audiovisual sobre algunos de los códigos (en el sentido blando del término) que intervienen en el mismo, para relacionar las variaciones con distintos efectos de sentido posibles.

El proyecto se desarrolló entre abril de 2011 y abril de 2013. En 2011 fue seleccionado en la Convocatoria para Proyectos de Innovación para la Enseñanza del Área de Tecnología Educativa de la FFyH-UNCLo que facilitó acceso a equipamiento, ayuda técnica y financiamiento. En 2012 obtuvo financiamiento adicional del Fondo Nacional de las Artes a través de una Beca para Proyectos Grupales.

Como resultado de estos dos años de trabajo se produjo un DVD que incluye los ejercicios y un cuadernillo que explica los fundamentos teóricos de estos. El material estará igualmente disponible en el repositorio Ansenusa.

Dr. Leonardo J. Waisman > Director
Prof. Marisa Restiffo > Codirectora

Integrantes:

Clarisa Pedrotti > *Investigadora*
Cecilia Argüello > *Investigadora*
Lucas Rojas > *Adscripto*
Claudio Rodrigo Balaguer > *Ayudante Alumno*
Fernanda Escalante > *Ayudante Alumna*
Luciana Girón Sheridan > *Ayudante Alumna*
Lucas Reccitelli > *Colaborador*

PRÁCTICAS MUSICALES EN LOS ESPACIOS COLONIALES AMERICANOS Y SUS PERVIVENCIAS EN EL SIGLO XIX

Con el objetivo general de aportar a la conformación de una imagen, general y detallada, de las actividades musicales en América durante los siglos XVI hasta fines del XIX, en el presente proyecto nos planteamos los siguientes objetivos específicos: a) compaginar un panorama de la música en la América española durante el siglo XVII, con énfasis en los aspectos estilísticos, b) reconstruir la historia musical de Lima en el siglo XVIII, más allá de los datos ya disponibles sobre la catedral, c) conocer las actividades musicales religiosas en Córdoba del Tucumán desde el siglo XVII hasta 1840 y enmarcar las mismas en la vida cotidiana política y social de la ciudad, y por último, d) analizar las pervivencias de la cultura colonial en las prácticas musicales religiosas y profanas de la Córdoba ochocentista.

Los materiales y métodos a los que recurrimos son variados. Por una parte, realizamos la consulta de partituras –manuscritas y editadas– provenientes de los diferentes archivos eclesíasticos y civiles de Hispanoamérica. Se utilizan transcripciones editadas y se confeccionan las transcripciones necesarias para completar el panorama estilístico. Intentamos definir un modelo de análisis coherente con la teoría tonal contemporánea. Además, continuamos con la búsqueda de crónicas, cuentas y documentos legales, notariales y jurídicos en archivos limeños. Y, en Buenos Aires, continuamos con la exploración de archivos de las diversas órdenes religiosas en esa ciudad (San Francisco, Compañía de Jesús, etc.). Ya se han catalogado y transcrito los únicos manuscritos musicales polifónicos conservados; falta su edición musicológica y su análisis. También hemos realizado un primer inventario del repertorio musical del Fondo Pablo Cabrera; este se transformará en un catálogo descriptivo. Se está trabajando en el Archivo de la Orden de San Francisco [Córdoba].

Sumado a esto se lleva a cabo el registro fotográfico, fichado y catalogación de los materiales relevantes depositados en el Museo Aguilar y el Archivo del Teatro y se lleva a cabo el proceso de análisis estilístico de la música conservada en el Teatro y su ubicación en las coordenadas de su época y lugar. Igualmente, se da lugar al relevamiento de referencias musicales en los periódicos cordobeses y en los registros de asociaciones culturales y sociales. Y por último, se realizan tareas de prevención, conservación y restauración de los materiales musicales del Fondo Cabrera a cargo de la integrante del equipo Archivera Elisa Vergara.

Lic. Ana Guillermina Yukelson > *Directora*

Integrantes:

Gabriela Aguirre > *Docente Investigadora*

Cecilia Griffa > *Docente Investigadora*

Verónica Aguada Berteá > *Adscripta*

Yohana Mores > *Adscripta*

Penélope Arolfo > *Ayudante Alumna*

Daniela Enet > *Ayudante Alumna*

PROCESOS DE ESCENIFICACIÓN Y DRAMATURGIA DE GRUPO. EL CASO DEL COLECTIVO TEATRAL CIRULAXIA CONTRA ATACA (1989-2010)

En esta etapa inicial del estudio de los procesos de escenificación y dramaturgia de grupo en la ciudad de Córdoba (período 1990-2010) realizamos la recopilación, sistematización y análisis documental de los procesos de escenificación del caso Colectivo Teatral Cirulaxia Contra Ataca en el periodo seleccionado, desde la combinación de enfoques fenomenológicos, hermenéuticos y socioantropológicos.

Los ejes de análisis del presente proyecto se centran en la formalización y estructura del espacio escénico-arquitectónico, las formas interpretativas y organizativas de los actores/personajes, las condiciones materiales de producción, las líneas estéticas de escenificación, la configuración tecnológica de la escena y la reconstrucción de la memoria perceptiva de la recepción.

BECARIOS

- >> ELEAZAR GARZÓN
Secyt. Finalización de Doctorado.
Período: 2013-2014.
Título: *"En Los márgenes. Tesis en Composición. Proyecto de creación de un Corpus de composiciones musicales en el ámbito de las nuevas tecnologías, basado en la estética de lo sublime"*.
- >> SUSANA ROCHA
Secyt. Finalización de Posgrado.
Período: 2013-2014.
Título: *La enseñanza y aprendizaje del rol del espectador en la perspectiva de la dinámica grupal. El caso de las obras de arte diseñadas para la interactividad. Cátedra de Visión II. F/A.UNC. 2013. -Propuesta para mejorar la práctica educativa-*.
- >> VERÓNICA D. AGUADA BERTEA
Secyt. Postgrado. Doctorado Tipo: I
Período: 2013-2015
Título: *"La Dirección de Actores en el Teatro Experimental Contemporáneo. Operaciones para el Encuentro de Subjetividades"*.
- >> ANA SOL ALDERETE
Secyt. Postgrado. Doctorado Tipo: I. Período: 2013- 2015
Título: *"Agrupaciones de artistas plásticos en Córdoba [1930-1950]: tensiones y consensos en torno a la autonomía del arte"*.
- >> RODRIGO BARBOZA
Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas EVC- CIN. Grado.
Período: 2013-2014
Título. *"Imposturas contemporáneas. Modos locales de pensar el sentido de la práctica artística. Parte II."*
- >> AGUSTÍN DOMÍNGUEZ
Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas EVC- CIN. Grado.
Período: 2013-2014
Título: *"De lo epigonal a lo local: la vanguardia musical cordobesa en el Centro de Música Experimental [1964-1971]."*

PROYECTOS DE EXTENSIÓN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

42% PROYECTOS DE EXTENSIÓN CEPIABIERTO

58% ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CEPIABIERTO

EXTENSIÓN

- >> / **Recuperación, ordenamiento y accesibilidad de los Trabajos Finales de Carrera del Dto de Cine y TV**
Mgter. Ana Mohaded / Directora
Lic. Eduardo Schoenneman - Lic. Norma San Nicolás / Co-Directores
- Integrantes:** Marina Soledad Pessuta, Matias Rosalia Cannata, Jennifer Melisa Flores Mutigliengo, Juan Manuel Fernández Torres, Claudio Trucco.
- >> / **Laboratorio-Taller Audiovisual “Con mirada de niño”**
Mgter. Cristina Andrea Siragusa / Directora
Lic. Sandra Susana Savoini / Co-Directora
- Integrantes:** Luis Gabriel Casas, Marina Soledad Pessuta, Sergio Michelazzo, Adriana Elizabeth Lazzati, Claudia Pabla Pérez, Silvia Mónica Cristori, Myrian Fabiana Ochoa.
- >> / **Multiplicidades: prácticas extensionistas desde el Teatro Espontáneo.**
Lic. Marcelo Hernán Arbach / Director
Lic. Virginia Estela Aliaga / Co-Directora
- Integrantes:** María Sol Ramírez, Francisco Miguel Fernando Berteá, Alejandra Florenza, Florencia Dayana Ferrero, María Luciana Pratto, Valentina Ferrario, Olivia Kathleen Kogan, Paula Córdoba Rodríguez, Leonardo Ezequiel Biber, Andrés Valerga, Ana Cristina Otto, Natalia Andrea Gil, Matías Cabrol Seia, Carolina Oriente, María Belén Fernández, María Florencia Gil, Paula Cecilia Aguirre, María Eugenia Pereyra.
- >> / **Locuras de amor**
Lic. Mario Luis Gómez / Director
Lic. Silvana Sanmartino / Co-Directora
- Integrantes:** Luz Esquerro, Matías Moro, Laura Palomeque, Javier Reynoso
- >> / **Anselmo Pérez, testigo y fotógrafo de los derroteros de Córdoba en la segunda mitad del Siglo XX**
Dra. Silvia Romano / Directora
- Integrantes:** Ana Isabel Cascos Méndez, Eliana Daniela Díaz, Ilze Gabriela Petroni, Leandro Rodolfo Ruiz, Malvina Patricia González Lanfir.
- >> / **ADJETIVA – III Encuentro de Teoría y Práctica Artística (Mendoza)**
Lic. Carina Cagnolo / Directora
Lic. Andrea Ruiz / Co-Directora
- >> / **Tendiendo puentes entre la música romántica y moderna: Vínculo entre la música rusa y la música centro europea de segunda mitad de siglo XIX y primera mitad de siglo XX.**
Lic. Tatiana Shundrovskaya / Directora
Lic. Dmytro Pokras / Co-Director
Agustín Domínguez / Coordinador
- Integrantes:** María Fernanda Escalante Agüero, Susana Beatriz Ferreyra, Ana Lucía García, Iván Antonio Treviño, Agustín González Chipont, Javier Freille, Lucas Santiago Grob, Daniela Paz Ojeda Campos, Fernando Supertino, Maximiliano Ferreyra, Daniel Nicolás Andrada, Jazmín Thamara Prieto Silvera, Antonella Lanza, Carlos Vera Gómez, Andrés Beltrami, Andrés Cantone, Nicolás Alberto Villafañe, Juan Pablo Fabre, Cecilia Mariel Jiménez, Juan Pablo Melquiades Traverso, Florencia Lourdes Veronese, Leonora Gallardo, Benjamin Juárez Rodríguez, Ariel Leonardo Pérez Torres, Varela Carrizo Luis Ricardo.

FORMACIÓN

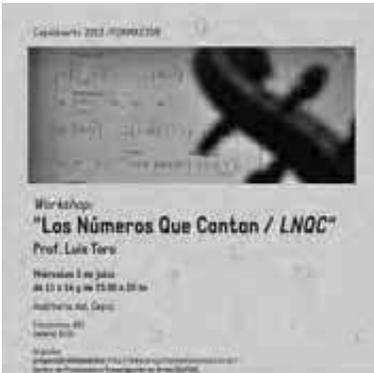

>> /// Taller de creación Audiovisual

Laura Colombo | Responsable

Este taller propuso una introducción al Mapping y a la proyección de video sobre superficies tridimensionales.

Junio 2013

>> /// Taller. Los números que cantan.

Luis Toro | Responsable

LNQC es un Sistema de Notación Musical que propone la realización musical colectiva con personas con diversos niveles de formación musical. Las acciones son indeterminadas y pueden realizarse con instrumentos, con la voz o con cualquier objeto. Para participar, sólo fue preciso saber contar.

Julio 2013

>> /// Taller. Videoclip / Transgrediendo Los límites del videoarte.

*Julieta Seco / Pamela de la Vega / Noelia González / Mariángel Magaquián
Responsables*

Como introducción a la realización del videoclip, este taller trabajó sobre el análisis y la deconstrucción de este género, las herramientas de edición y aproximación al montaje y difusión en redes sociales.

Agosto de 2013

>> **/// Ciclo de Seminarios Intensivos. Técnica Contemporánea de Entrenamiento Físico para Performers.**

Viviana Iasparra / Gabriela Espina

Apoyado sobre elementos de danza contemporánea, yoga, artes marciales y técnicas somáticas, este ciclo de seminarios propuso un sistema de exploración e investigación del movimiento cuya práctica orienta al entrenando por un recorrido a través del cual puede reconocerse y aprehenderse como material sensible, mutable y capaz de ejercitarse en procura de diferentes objetivos artísticos.

De agosto a noviembre de 2013

>> **/// Taller de Dirección de Arte.**

Lilian Mendizábal / Responsable

Este taller brindó herramientas para el diseño de producción tales como creación de decorados, desarrollo estético de espacios para rodajes e interpretación visual de guiones cinematográficos.

Septiembre 2013

>> **/// Seminario-Taller / Metodologías participativas: Lo social desde el audiovisual.**

Cristina A. Siragusa / Nidia C. Abatedaga / Luis G. Casas

Esta propuesta desarrolló contenidos fundamentales tales como la indagación sobre las poéticas del hacer desde los colectivos sociales, la Investigación Acción Participativa (IAP), la planificación por generación de consensos y el diseño de espacios de participación comunitario (talleres, escuelas de formación audiovisual y laboratorios).

Septiembre 2013

- >> **/// Cuerpo y sonido.**
Taller de experimentación y creación.
César de Medeiros | Agustín Domínguez | Luisina Denise Couto

Orientado a músicos. Abierto al público en general.
 A través de ejercicios de conciencia corporal, esta propuesta trabajó el cuerpo como territorio de experimentación y creación, expandiendo un estado de presencia, escucha y acción.

Septiembre y octubre 2013

- >> **/// Seminario Intensivo.**
El pensamiento en el cuerpo
Isabel Pinzinger | Responsable

La matriz de este trabajo, la acerca Fedora Aberastury al presentar el cerebro, la lengua y las manos como llaves para introducirnos en el recorrido interno del movimiento. Se procuró a través de esta propuesta, encontrar un camino directo para el acuerdo entre el deseo, el pensamiento, las emociones y el decir. Con un cuerpo sin interferencias el caudal propio se expresa pudiendo ser, finalmente, fieles intérpretes de nosotros mismos.

Octubre 2013

- >> **/// Seminario intensivo. Danzando las imágenes del cuerpo y la voz: Taller de producción de un solo.**
Mabel Dai Chee Chang | Responsable

Esta propuesta está orientada a encontrar la fuerza implícita en el performer, revelando su imaginario poético singular. Su objetivo es dar cabida a la audacia del cruce formal de la imagen y la materia, de lo sagrado y lo profano, de rebelarse, de dar salida a lo no-dicho y a la otredad en el propio cuerpo.

Marzo 2014

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN

23% PROYECTOS GENERADOS DESDE EL CePIA

77% ACTIVIDADES EN COLABORACION CON OTRAS
INSTITUCIONES

- >> **LA MIRADA ABIERTA / Encuentro de Dirección Teatral Jorge Díaz**
 Durante los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2013 se realizó en el Centro de Producción e Investigación en Artes el I Encuentro de Dirección Teatral Jorge Díaz.
 En estas jornadas, organizadas junto al Departamento de Teatro, se presentaron obras del reconocido director, intervenciones performáticas, foros y ensayos de dirección. La Facultad de Artes, sus colegas docentes, estudiantes y teatristas propusieron este espacio como forma de considerar, repensar y disfrutar el legado de Jorge Díaz esperando recuperar a través de estas jornadas el espíritu vital con el que estimuló a toda la comunidad del teatro.

- >> **MARATÓN DE TEATRO**
 En agosto de 2013 se realizó en la Sala Jorge Díaz la MARATÓN CEPIABIERTO Artes Escénicas. Este ciclo, reestrenó obras presentadas en 2012, con la particularidad de que luego de cada función, se dio lugar a un desmontaje de la obra exhibida, a cargo del director de cada proyecto (asesor). De este modo, la Maratón propuso una lectura de la obra como un resultado dinámico y un espacio de reflexión y concientización sobre el proceso de producción artística.

- >> **II SIMPOSIO DE ARTE Y CRÍTICA**
 Con invitados destacados y una amplia propuesta de actividades, se realizó el 26 y 27 de septiembre de 2013 el II Simposio de Arte y Crítica.

La Secretaría de Extensión, la Secretaría de Investigación y Producción, la Secretaría de Posgrado, el Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA) de la Facultad de Artes y el Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFYH), organizaron este segundo Simposio con el objetivo de dar continuidad al trabajo iniciado en la primera edición realizada en 2011, durante la cual se inauguró un espacio de debate sobre el estado actual de la crítica en artes en Córdoba y sus vínculos con el contexto nacional e internacional. Contó con las disertaciones de productores y especialistas en las diferentes disciplinas artísticas, provenientes del ámbito académico y del medio profesional local y nacional, así como con una amplia participación de estudiantes, egresados y docentes de esta institución.
 El II Simposio de Arte y Crítica propuso un encuentro de reflexión, análisis y producción de crítica orientadas a las prácticas audiovisuales, escénicas, musicales y visuales, con la intención de avanzar en la configuración de un espacio de formación e intercambio especializado, programático e institucional, dentro del ámbito universitario. En esta ocasión, se presentaron tres instancias de trabajo: conferencia, talleres disciplinares y plenario.

>> CICLO OBRA EN PROCESO

Desde 2012, el Equipo de Producción en Artes Escénicas, desarrolla el ciclo “Obra EN PROCESO”, muestras abiertas al público general que consisten en un espacio de encuentro para reflexionar acerca de los procesos de creación escénica: metodologías, perspectivas, problemáticas y modos de abordaje crítico de la construcción, sobre casos escénicos particulares referentes a proyectos seleccionados en la Convocatoria CEPIABIERTO.

El objetivo principal de este ciclo consiste en poder pensar en torno a estos ejes a través del autoanálisis de los hacedores sobre sus procesos de creación, la deconstrucción y puesta en común de sus investigaciones escénicas particulares. Cada actividad es coordinada por algún integrante del grupo y acompañada por el asesor quien participa activamente en la concepción y el armado de la muestra.

La dinámica de los encuentros varió en función del interés particular de cada grupo y la etapa del proceso en la que se encontraban, sirviéndose de la muestra de fragmentos de escenas o de registro de ensayos, como así también ensayos in situ. Finalmente, en todos los casos se concluyó el encuentro con diálogos con el público.

En el año 2013 se hicieron tres muestras, “Cuerpo Feroz. El descontrol como procedimiento”, los proyectos “Marea Roja” y “Los amores de Gleen”.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

>> Proyectos curatoriales en Artes Visuales

En el año 2012, el CePIA realizó una convocatoria a proyectos curatoriales para Artes Visuales que concluyó en un ciclo de exposiciones y charlas en colaboración con los museos Genaro Pérez y Emilio Caraffa.

Arte Avanzado -Museo Caraffa, Dic 2012-Feb 2013-, abordó una versión actualizada de lo que fueron los movimientos de vanguardia con su crítica a la institución artística y su deseo de unir arte y vida. Los curadores, Juan Gugger, Guillermina Bustos, Manuel Molina y Paz Chasseing, rastrearon en el medio local no sólo obras de artistas sino también espacios (Casa 13, Fresco Taller Gráfico, el Taller de Práctica y pensamiento artístico del Penal San Martín), en los cuáles se reveló una reflexión práctica y transformadora sobre el quehacer artístico. Los artistas y proyectos seleccionados fueron Aylén Crusta, Noel de Cándido, Lucas Di Pascuale, Jimena Elías (Mumino), Celeste Martínez, José Pizarro, Cecilia Richard, Eduardo Moisset de Espanés, Taller del Penal San Martín y Afuera! (CCEC).

>> **MASMENOS Instrumentos + Tecnologías**

Con el fin de abarcar un intervalo que envuelve instrumentos y tecnologías, MASMENOS (Darío Pagliaricci, Eduardo Spinelli y Yamil Burguener) se presentó sumando y restando probables combinaciones artísticas. Este trío organizó esta propuesta en colaboración con La Universidad Nacional de Río Cuarto y la Agencia Córdoba Cultura y se presentó en el Auditorio del CePIA en el mes de noviembre de 2012.

>> **SIDÉN -HEDMAN DÚO**

En conjunto con el CCEC se realizó en noviembre de 2012 un concierto y una master class a cargo de estos reconocidos compositores. La presentación incluyó su última obra "Double Bind Player", comisionada por el Museum of Modern Art (Museo de Arte Moderno) de Estocolmo.

>> **RECORD > AGAIN! 40 años de videoarte alemán**

El Centro de Producción e Investigación en Artes y el Goethe-Institut presentaron en el mes de abril de 2013 la segunda parte de la muestra "RECORD > AGAIN! – 40 años de videoarte alemán", una selección de hitos de la historia del videoarte recuperados por el Centro de Arte y Tecnología Mediática de Karlsruhe.

>> **EDWARD JOHNSTON / LETRAS CON VIDA**

Exposición de tipografías organizada durante los meses de abril y mayo de 2013 en colaboración con la Universidad Blas Pascal y el Espacio Alfaralfa. La presentación estuvo a cargo de los docentes Alejandra Perié y Fernando Fraenza.

>> **CHARLA CON MICHAEL CHANAN**

El documentalista, profesor y reconocido militante del cine documental participó en el mes de mayo de 2013, de una charla organizada por el CePIA, el Departamento de Cine y Tv y la Cátedra Realización Audiovisual III de la Facultad de Artes.

>> **PAISAJES SONOROS**

En conjunto con el Goethe-Institut, se realizó en el mes de mayo de 2013 una presentación en vivo de música electrónica abstracta y experimental (ambient / drone / noise) a cargo de Marc Behrens (Alemania) y Alan Curtis (Bs. As.). Además, se presentó una propuesta de taller de (des)grabaciones de campo a cargo de los artistas.

>> **TALLER Y CLÍNICA DE OBRA PARA ARTISTAS DE CÓRDOBA / FONDO NACIONAL DE LAS ARTES**

Esta propuesta consistió en un taller trimestral de formación para artistas visuales. En su organización participaron el Fondo Nacional de las Artes, junto a la Secretaría de Cultura de la

Nación, el Museo de las Mujeres (MuMu) y el CePIA, Para realizar la propuesta, convocaron a artistas visuales residentes en La Provincia de Córdoba para presentarse a una beca de realización del Taller de análisis y seguimiento de producciones teóricas y prácticas en artes visuales a cargo de los especialistas Ernesto Ballesteros e Isabel Plante.

Se seleccionaron 19 artistas y participaron de cuatro instancias intensivas de trabajo durante los meses de julio a noviembre de 2013.

>> **MÚSICAS POR LA MEMORIA**

En homenaje al pianista, compositor y director musical Gerardo Gandini, se organizó en colaboración con el Centro Cultural España Córdoba y la Dirección Nacional de Música durante el mes de agosto de 2013, un ciclo de conciertos, conferencias y talleres bajo el nombre Nuevas Músicas por la Memoria / Gira Federal 2013. Participaron de las propuestas el Cuarteto Untref, el trío Biffarella-Alcaraz-Catalano, Andrea García, Gabriel Valverde y Jorge Sad.

>> **SEMINARIO DE CINE, POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS**

Durante el segundo semestre de 2013, la Facultad de Filosofía y Humanidades de La UNC realizó en el CePIA la segunda edición de este Seminario. En esa oportunidad, se trabajó sobre producciones cinematográficas de Córdoba, encuentros con los directores y presentaciones de material bibliográfico, como propuesta de abordaje a las películas, a cargo de prestigiosos docentes.

PRESENTACIONES DE LIBROS

>> **TECNOPOÉTICAS ARGENTINAS, ARCHIVO BLANDO DE ARTE Y TECNOLOGÍA**

Es el título del libro que **Claudia Kozak** (doctora en Letras e investigadora independiente de CONICET) presentó en el CePIA en el mes de marzo de 2013.

>> **¿CÓMO VEMOS?**

Durante el mes de junio de 2013 se presentó en el Auditorio del CePIA la edición de *¿Cómo Vemos?*, un libro de **Fernando Fraenza**, **Sergio Yonahara** y **Alejandra Perié**. Esta presentación contó con la presencia y el comentario de la Prof. María Elena Viguria.

>> **LA ÉPOCA DE LOS APARATOS**

El reconocido filósofo francés, **Jean Louis Déotte**, presentó en el mes de septiembre su último libro *La época de los aparatos*, editado por Adriana Hidalgo en Argentina. El autor dialogó con los docentes de la Facultad de Artes Fernando Fraenza y Alejandra Perié.

ÍNDICE

Presentación	7
Proyectos de Producción	13
Programas de Investigación	39
Proyectos de Investigación	47
Becarios	85
Proyectos de Extensión y Actividades de Formación.....	87
Extensión	89
Formación	90
Proyectos Institucionales y Actividades en colaboración con otras instituciones	93

Se terminó de imprimir en el Taller General de Imprenta de La UNC en el mes de marzo de 2014.
Córdoba, Argentina.

CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN ARTES

Editorial. CePIA
ISSN Impresión No: 2362-2016
ISSN Digital No: 2362-2946

Av. Medina Allende s/n / Ciudad Universitaria
Teléfono: +54 351 5353630
cepia@artes.unc.edu.ar
www.cepia.artes.unc.edu.ar

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÔRDOBA
CÔRDOBA / ARGENTINA

400 AÑOS
UNC Universidad
Nacional de Córdoba

Universidad
Nacional
de Córdoba