

Programa de Unidad Curricular Interdisciplinaria (UCI) del Área Social y Artística			
Nombre de la UCI		Cuerpo e Imagen. El trabajo con archivos en la danza y el audiovisual	
Créditos		8	
Área de conocimiento vinculadas		Danza / Audiovisual / Archivología / Historia del Arte / Artes visuales/Comunicación	
Docentes responsables de la UCI			
Nombre	Natalia Burgueño	Nombre	Isabel Wschebor
Servicio	Facultad de Artes (Fartes)	Servicio	Facultad de Información y Comunicación (FIC)
Grado	3	Grado	3
Otros docentes participantes de la UCI			
Nombre	Ana Clara Romero	Nombre	Paola Escotto
Servicio	Facultad de Información e Investigación (FIC)	Servicio	Docente invitada
Grado	1	Grado	

Resumen / Fundamentación de la UCI
<p>Resumen:</p> <p>La Unidad Curricular Interdisciplinaria <i>Cuerpo e Imagen. El trabajo con archivos en la danza y el audiovisual</i> propone abordar la producción de archivos de la danza y el cine en la región, y reflexionar en torno a la utilización de material de archivo como fuente para la creación artística en el cruce entre ambas disciplinas. Para ello, se parte de las nociones de archivo audiovisual (concepto, clasificación y preservación en Uruguay) necesarias para abordar el uso de distintos fondos documentales y registros para la creación artística. Se exponen además las buenas prácticas archivísticas para el trabajo con los distintos soportes audiovisuales que conforman los archivos referidos a la danza en Uruguay, y se brindan herramientas para manipular archivos y catalogar en pos de una</p>

búsqueda de fondos documentales para trabajar. Por otra parte, se propone un breve recorrido por las nociones de videodanza, videoclips, video performance y coreocinema como posibles formas de cruce entre la danza y el cine en su trabajo con archivos. Por último, a partir de los conceptos de archivo vivo y recreación (*reenactment*), se analizan diferentes posibilidades de utilización de fondos documentales como material de partida para la creación artística a través de la presentación de proyectos desarrollados en Uruguay en los últimos años y del desarrollo de un trabajo práctico de carácter colectivo.

Fundamentación:

La propuesta de esta UCI, se basa en el encuentro entre saberes provenientes de dos distintos servicios universitarios: la Facultad de Artes (Fartes) y la Facultad de Información y Comunicación (FIC). La retroalimentación de estos saberes permite un tratamiento de la temática (el trabajo con archivos de la danza y el audiovisual, así como su cruce) que resulta **novedosa para el área social y artística**. Además, entendemos que el **cruce interdisciplinario** que propone esta temática abarca no sólo su **objeto de estudio** sino también las **metodologías de investigación y de enseñanza** en tanto se combinan formas de producción, transmisión y validación del conocimiento relacionados con la creación artística con aspectos relacionados a la investigación y la producción de conocimiento académico. A su vez, la participación de estudiantes de diferentes disciplinas artísticas y sociales genera un **espacio transversal de intercambio** de saberes técnicos, artísticos y académicos que expande la formación académica específica de cada estudiante.

La **historia de la relación entre la danza y el audiovisual uruguayo** ocupa un lugar fundamental en las innovaciones estilísticas y técnicas de ambas disciplinas. Es una marca de los períodos transicionales entre medios y movimientos sociales que se reflejan en la llegada de nuevos conceptos como la videodanza, los cuales desdibujan los límites entre las manifestaciones artísticas y genera una nueva forma de creación.

El trabajo con casos específicos de los archivos de la danza desafía a los archivistas a adaptarse a **nuevas categorías de clasificación** y contemplar la **complejidad en el proceso creativo**. Este curso propone una visión integral para hacer frente a estos desafíos convocando a las disciplinas involucradas para un diálogo que nutra a los estudiantes del área social y artística sobre herramientas para comprender el fenómeno y aproximarse al trabajo con archivos de danza con una visión crítica. Además de conocer

los **procesos de patrimonialización, transcodificación y preservación** que permiten el acceso a esos archivos actualmente.

Por otro lado, al proponer el trabajo con archivos propios de la disciplina desde donde se revisitan, implica una forma actual de historicidad, pues se utilizan **recursos propios para crear su historia** (coreografiar la historia de la danza). Este es un fenómeno que viene sucediendo y del cual dan cuenta proyectos recientes en Uruguay tal como *Masa*, *Amasando archivos*, y como *El cuerpo en el museo*. Así, la UCI que se presenta, en resonancia con los debates actuales de la escena contemporánea y con las prácticas documentales y archivísticas, propone **otros modos de visitar un archivo y una expansión de su concepto e historia**.

Teniendo en cuenta que los estudiantes, siendo la producción de contenidos audiovisuales tan accesible y tan masificada, ya suelen contar con las herramientas para manipular las tecnologías implicadas, se trataría de que puedan utilizarlas como insumo no ya de una hipercomunicación y sobreestimulación posmoderna, sino de un **arte comprometido socialmente**. Buscamos en este curso promover metodologías que **valoren los productos y medios del lenguaje audiovisual**, abordando a su vez **modos sensibles y artísticos** en la construcción de la imagen del cuerpo y su presencia.

Consideramos que estas instancias formativas donde se nutren las investigaciones con la incorporación de las nuevas tecnologías en la creación artística, promueve la generación de **nuevos desafíos**, ampliando los saberes de la escena contemporánea y por tanto sus posibilidades creativas.

Conocimientos previos sugeridos

Se sugiere ser estudiante avanzado de cualquiera de las carreras del área social y artística para contar con herramientas previas específicas de su propia área y colaborar así con mayor solvencia en el intercambio interdisciplinar.

Objetivos de la UCI

- 1- Acercar a los estudiantes al arte interdisciplinario a través de trabajo de archivo
- 2- Propiciar una mirada y experiencia, sensible y activa ante el archivo, donde el uso o reproducción sea de una manera no tradicional, menos pasiva, y más creativa.

3- Brindar herramientas para la creación artística interdisciplinaria y estimularla a partir de ejemplos, análisis y prácticas.

Contenidos de la UCI

Archivos cinematográficos

- Concepto y tipos de archivos, archivos cinematográficos.
- Introducción al campo de la Preservación Audiovisual. Los archivos audiovisuales a través de la historia. Panorama general del caso uruguayo. Aproximación a las tecnologías de registro audiovisual.
- De la animación al videoclip, técnicas de creación artística cinematográfica.
- Videastas: videoarte en Uruguay. Estudio de casos: Núcleo de video Uruguayo y Centro de Medios Audiovisuales.

Archivar danzas

- Estudio de caso : Experiencia del archivo de Contradanza. Proyecto de *Masa*.
Amasando archivos de la danza,

Creación artística a partir del trabajo con archivos

- *Reenactments* como prácticas historicistas
- Coreografiar la historia de la danza a partir del archivo vivo sobre producciones artísticas, prácticas y/o referentes de la propia disciplina.
- El uso de los archivos familiares en las prácticas artísticas en torno a las memorias dictatoriales del Cono Sur.

Revisitando archivos personales para la creación interdisciplinaria

- *Found footage*: concepto de “archivo encontrado” y de “revisitar”; referencias de videodanzas creados a partir de found footage
- Videodanza como creación interdisciplinaria: concepto, diferencia con videoclip y videoarte, breve historia, elementos propios de este lenguaje. Herramientas para crear un videodanza a partir del found footage (de la selección del archivo a la producción audiovisual)
- Coreocinema como creación interdisciplinaria expandida: concepto de coreocinema, arte expandido. Herramientas para crear coreocinema desde el

found footage (“registro de registro” y “expandir medio o soportes”) Colectivo uruguayo Back to Back 2022

- Otras maneras de visitar un archivo: colectivo e interdisciplinario / artistas uruguayas Teresa Trujillo y Silvana Camors por Proyecto “Corporealidades” 2024

Trabajo final /Propuesta práctica

Creación de prácticas de memorias: crear una pieza interdisciplinaria (de videoarte, animación, videoclip, videodanza, coreocinema o de arte expandido) revisitando archivos, de carácter grupal y no más de 5 minutos si es duracional. Contarán con asesoramiento interdisciplinario: docentes especializadas en danza, audiovisual, videodanza y archivo que proponen el curso.

Cierre: Proyección o Puesta en escena de las creaciones interdisciplinarias

Modalidad de enseñanza	
Metodología de cursada	Presencial con trabajos asincrónicos fuera del horario de aula
Modalidad de cursada (teórico práctico, taller, seminario, etc.)	Teórico-práctico
Dedicación horaria presencial de la UCI	60 horas (1 vez por semana 3 horas y media durante 4 meses)
Régimen de asistencia	70% de las clases dictadas
Dedicación horaria de trabajo estudiantil	60 horas de clase presencial y 60 horas de trabajo del estudiante
Instancias y modalidad de evaluación	Presentación de trabajo final y reflexión sobre su proceso de creación en base a los contenidos del curso.
Requisitos para la aprobación de la UCI	Asistencia (70%), participación y entrega de trabajo final (presentación y escrito).

Bibliografía y/o filmografía
<p>Obligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aguerre, Enrique (2005) <i>NUVA - Núcleo Uruguayo de Video Arte en Revista ARTE:08</i> Publicación de APEU Artistas visuales marzo/2005, Uruguay. - Aguerre, Enrique (2008) <i>La condición vídeo 2.0 -25 años de videoarte en el Uruguay</i> en Laura Baigorri (ed.) <i>Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica</i>, Brumaria n.10 , AECID, España. - Alonso, Rodrigo. (1995) <i>Video danza: otro bastardo en la familia</i>, La Hoja del Rojas, Año VIII, N° 63, Buenos Aires. - Agnew, V. (2004). Introduction: What is Reenactment?, <i>Criticism</i>, 46, (3). Disponible en: http://digitalcommons.wayne.edu/criticism/vol46/iss3/2/

- Balás, Mariel; Tadeo Fuica, Beatriz (2016) *CEMA: archivo, video y restauración democrática*. Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay
- Bourriaud, N (2007). *Postproducción*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, Editores, 2004.
- Cadús, Eugenia (2024) *Dancing Archives: A Transnational Perspective of Dance Archives from Argentina and Brazil* Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Artes y CONICET, Argentina.
- Cantú, Mariela (2012) *La historia en (las) imágenes. Archivo, memoria, video en Territorios audiovisuales* La Ferla, Jorge, Reynal Sofía (Compiladores) Librería ediciones, Buenos Aires, Argentina.
- Carrera, Diego— comp. (2009) *Estudios sobre danza en la Universidad*, Udelar, Mdeo, Uruguay.
- Del Amo García, Alfonso (2006). *Clasificar para preservar*. Conaculta, Cineteca Nacional de México y Filmoteca Española.
- Lepecki, A. (2014). *El cuerpo como archivo: el deseo de recreación y las supervivencias de la danza*. En De I. Naverán y A. Écija, (Eds.), *Lecturas sobre Danza y Coreografía*. Artea Editorial.
- Margulis, Paola (ed) (2020). *Transiciones de lo real. Transformaciones políticas, estéticas y tecnológicas en el documental de Argentina, Chile y Uruguay*. Librería.
- Monroy Rocha, Gabriela Ximena; Ruiz Carballido, Paulina-comp. (2015): *Memoria histórica de la videodanza*. Colección La creación híbrida en videodanza, Ed. Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. volumen 01
- Monroy Rocha, Gabriela Ximena; Ruiz Carballido, Paulina-comp. (2017): *Videodanza: creación híbrida*. Colección La creación híbrida en videodanza, Ed. Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. volumen 02

- Monroy Rocha, Gabriela Ximena (2019) *Coreo-cinema : relaciones y tránsitos en constelación medial* Universidad Nacional Autónoma de México, Tesis Maestría Historia del arte.
- Monroy Rocha, Gabriela Ximena (2019) *¿Coreo-cinema al mainstream? A propósito de ANIMA Comentario a propósito de ANIMA (Paul Thomas Anderson- Damien Jalet- Thom Yorke / 15min. / Francia- República Checa / 2019), desde la perspectiva de la intermedialidad en videodanza y el campo coreo-cinemático.*
- Pastorino, Magali; Carrera, Diego (2006). *Videodanza. Máquina y Cuerpo*, Mdeo, Uruguay.
- Pérez Royo, V. (2010). Replantear la historia de la danza desde el cuerpo. Isabel Naverán (ed.), *Hacer historia: reflexiones desde la práctica de la danza*, tercer número de la colección CdL: Cuerpo de Letra, publicado por el Mercat de les Flors, el Institut del Teatre y en Centro Coreográfico Galego en 2010, pp. 53-68.
- Torello, Georgina (ed.) (2018). *Uruguay se filma. Prácticas documentales (1920-1990)*. Irrupciones Grupo Editor.
- Temperley, Susana (2016). *Sobre lo verdadero, lo falso y lo ficticio en el encuentro entre narración, danza e imagen en movimiento*. Foro: Mediatización y narratividad (Cord. O. Traversa) *Crítica de Artes- Universidad Nacional de las Artes*
- Vidal, Valenzuela (2020) *Tiempos febriles. Archivos, arte y videoarte en dictadura y transición*. En Margulis, Paola (ed) *Transiciones de lo real*. Editorial Librería, Buenos Aires.

Sugerida:

- Alonso, R. (2021) *Elogio de la low-tech. Historia y estética de las artes tecnológicas en América Latina- Buenos Aires, Argentina.*
- Bali- Alonso-Groesman-Mercado-Szperling-Taquini- Tambutti-Torres-Vallejos-Yeregui. (2018) *Universo Bali: danza y audiovisual*. Concepto y edición: Alejandra Torres. Editado en Buenos Aires, Argentina.

- Katz, H.; Greiner, C. "Por una teoría del cuerpo mítica" en Greiner, C. O corpo: Pistas para estudios indisciplinados. Sao Paulo. Anna Blume, 2005.
- König, Natalia; Fedra, Roberto. (2021) Cine, danza y píxeles. Derivaciones de la videodanza. Hyperborea, Revista de ensayo y creación 4. Universidad Nacional de Río Negro.
- Monroy Rocha, Gabriela Ximena; Ruiz Carballido, Paulina-comp. (2018): El cuerpo en videodanza. Colección La creación híbrida en videodanza, Ed. Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. volumen 03
- Monroy Rocha, Gabriela Ximena; Ruiz Carballido, Paulina-comp. (2019): Curaduría en videodanza . Colección La creación híbrida en videodanza, Ed. Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. volumen 04
- Schneider, Rebecca (2011), Restos escénicos: Arte y guerra en tiempos de recreación teatral. Londres y Nueva York: Routledge.
- Szperling, Silvina; Temperley, Susana, eds. (2010), Terpsícore en ceros y unos- Ensayos de Videodanza, Buenos Aires: Guadalquivir, CCEBA, Festival de Videodanza
- Vallejos, J. I. Provincializar o reenactment: crítica da ideia de patrimônio em prol de uma historicidade sensível da obra de dança. Disponible en:
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/202455/CONICET_Digital_Nro.914443f9-d63f-430f-b481-d622e9b7facb_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y

FILMOGRAFÍA

- *Arena*, Tamara Cubas y Daniel Flain, 8 minutos, Uruguay, 1999
- *A study in choreography for camera*. Maya Deren y Talley Beatty, 4 min., Estados Unidos, 1946.
- *All this can happen*. Siobhan Davies y David Hinton, 52 min., Reino Unido, 2012.
- *Birds*. David Hinton, 9 min., Reino Unido, 2001.
- *Entr'acte*. René Clair y Francis Picabia, 22 min., Francia, 1924.
- *Fora de campo*. Claudia Müller y Valeria Valenzuela, 7 min., Brasil, 2007.

- *Gris*. Esteban Schroeder y Grupo de danza Babinka / Producción CEMA, 13 min., Uruguay, 1986
- *La danza de la codorniz*. Primer movimiento. Elena Córdoba y Chus Domínguez, 7 min., España, 2010.
- *Marahope 14/07*. Alexandre Veras y Paulo Caldas, 16 min., Brasil, 2007.
- *Mudanzas*. Melina Rivera, 5 min., México, 2012.
- *Samba#2*. Rosane Chameki y Andrea Lerner, EMPAC, 3 min., Estados Unidos, 2014.
- *Schwere los*. Jannis Lenz, 9 min., Austria, 2016.
- *Wood Bleed*. Anaïs Bouts y Mauricio Ascencio, FONCA, 7 min., México, 2012

Links con información sobre proyectos para estudios de caso:

- Amasando Archivos: <https://amasandoarchivos.com.uy>
- El cuerpo en el Museo: <https://cce.org.uy/evento/el-cuerpo-en-el-museo/>
- Corporealidades:
<https://www.teatrosolis.org.uy/PROGRAMACION/corpoREALIDADES-uc2638>

Servicio de referencia:

Facultad de Artes (Fartes)