

Sistematización de experiencia

Vigo: comunicación, arte, política y memoria Realización audiovisual con tecnología analógica en La Plata, Argentina

Artero, Juan Manuel
Licenciado en Comunicación Social
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Universidad Nacional de La Plata
Correo electrónico: juanmanuelartero@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo se sistematiza la experiencia de realización de un corto documental (Vigo: comunicación, arte, política y memoria) sobre el artista Edgardo Antonio Vigo (La Plata, 1928-1997), en base al registro y digitalización de sus charlas, conferencias y experiencias artísticas registradas en cinta VHS. A partir de este caso se piensa acerca de las posibilidades de experiencia estética que la cinta de video propone, la idea de tiempo en relación con las nuevas tecnologías y su vínculo con este mencionado retorno de tecnologías no digitales.

PALABRAS CLAVE

Arte, comunicación, política, estética, audiovisual, tecnología.

SYSTEMATIZATION OF EXPERIENCE: VIGO VHS EXPERIENCES OF AUDIOVISUAL REALIZATION WITH ANALOGUE TECHNOLOGIES IN LA PLATA, ARGENTINA

In this work we reflect on the experience of making a short documentary about the artist Edgardo Antonio Vigo (La Plata, 1928-1997), based on the recording and digitization of his talks, lectures and artistic experiences recorded on VHS tape. From this case we think about the possibilities of aesthetic experience that the videotape proposes, the idea of time in relation to new technologies and its link with this mentioned return of non-digital technologies.

KEYWORDS

Art, communication, politics, aesthetics, audiovisual, technology.

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta la sistematización de la experiencia de producción de un trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “Arte y Comunicación en el periodismo cultural en la ciudad de La Plata. De Edgardo Vigo a la contemporaneidad de las representaciones artístico-culturales”, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de una producción audiovisual documental que reflexiona sobre las ideas de arte, comunicación y política a partir de la palabra del artista Edgardo Antonio Vigo (La Plata, Buenos Aires, Argentina 1928-1997) Este material indaga en la relación entre arte y comunicación y a su vez, desde su proceso de producción en el que se vincularon tecnologías analógicas y digitales, reflexiona sobre los modos de hacer contemporáneos, atravesados por las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías pero en el que retornan tecnologías obsoletas que proponen otras sensibilidades.

ACERCAMIENTO A VIGO

El Centro de Arte Experimental Vigo tiene como tarea, desde el año 1998, conservar y difundir la obra de Edgardo Antonio Vigo. Se encuentra ubicado en el centro urbano de la ciudad de La Plata, muy cerca de la plaza principal. Es una casa antigua que perteneció alguna vez a la familia del artista, ampliada con el fin de archivar en mejores condiciones la inmensa cantidad de obras: objetos, máquinas inútiles (así denominadas por Vigo), poemas visuales, miles de cartas con las que establecía contactos y participaba activamente de la red mundial de arte correo, xilografías, cintas de audio, video, objetos, memorias personales y libros. Vigo fue un artista con una larga trayectoria, comenzó sus estudios formales en La Plata y probó suerte un año en París en donde tomó contacto con el arte conceptual y otros movimientos de vanguardia. A su retorno emprendió un camino de búsqueda y exploración constante en torno a múltiples disciplinas, particularmente la xilografía y con la construcción de objetos, pero también obras performáticas denominadas señalamientos. A su vez editó revistas que daban cuenta del panorama del arte de vanguardia, en las que reprodujo sus obras y escribió textos y manifiestos. Trató diferentes temáticas, principalmente relacionadas con lo político y el arte, en una carrera que se extendió por casi cincuenta años. Fue reconocido post mortem como personalidad destacada de la cultura de La Plata, ciudad en la que vivió toda su vida, trabajó como administrativo en el Poder Judicial y formó su familia.

Al observar los afiches expuestos en el Centro Vigo, se destacan los de muestras y exposiciones pasadas, así como también un pequeño papel pegado en el vidrio de la puerta: “Usina permanente de caos creativo”, un principio de Vigo que plantea una idea de *archivo* dinámico. Como un espacio de trabajo, permanente, en la que los catálogos, fichas y estanterías se ordenan a partir del caos, idea que ya había desarrollado Vigo tanto en su producción artística como intelectual. La idea de “permanente” también se destaca. Pasaron ya veinte años de la muerte de Vigo, pero desde el Centro que lleva su nombre, se mantiene la vigencia de su obra en un proyecto continuo y vital, en el que constantemente se invita a otros artistas a ser parte creando. El legado de la obra se amplía con otras obras, performances, producciones, textos y muchas otras actividades.

La cuestión del archivo en Vigo fue revisada ya por Ana Bugnone en su artículo *Edgardo Antonio Vigo: archivo/vanguardia* (Bugnone 2013) En el artículo la autora vincula el carácter de vanguardia del artista, oponiéndose siempre a lo establecido como obra por

las bellas artes, junto a la práctica de archivo de su propia obra, que realizó durante toda su carrera. Su práctica como empleado judicial se ve también en estas actividades, catalogando, firmando, sellando, archivando con un orden formal exhaustivo una obra caótica.

Vigo había bregado por un tipo de práctica artística que llamó “revulsiva”, es decir, cambiante, no representacional e imposible de ser expuesta de un modo tradicional, y al mismo tiempo, archivó cuidadosa y funcionalmente los relatos, registros o explicaciones de aquella búsqueda (Bugnone, 2013. p. 3)

Se emprendió la tarea de revisar, catalogar y posteriormente digitalizar el archivo de cassettes VHS del Centro, que contienen entrevistas, registros de charlas, muestras e inauguraciones. Se establecieron ejes para observar en el transcurso del visionado del material. Estos ejes surgieron del objetivo principal del proyecto de investigación, pensar el vínculo entre arte y comunicación. Este vínculo conforma la pregunta constante del campo de la comunicación/cultura, que desde sus inicios plantea observar la cultura para comprender lo social. De allí surge también la preocupación por el vínculo entre estética y política, en otros términos, cómo los modos de representación de lo real vuelven sobre lo real. Se destaca el recorrido para dejar en claro las condiciones de producción de este texto y su pertenencia a un proyecto de investigación científica, entendida como una praxis sobre la cultura.

Volviendo sobre los ejes, se propuso observar en el archivo VHS: el pasado histórico (referencias temporales, reflexiones sobre la época), los movimientos artísticos mencionados, los documentos gráficos (revistas y publicaciones), las menciones a los medios de comunicación, el arte correo, el proceso creativo, la participación cultural y política, algunos momentos histórico políticos/personales específicos como el secuestro y desaparición de Palomo, hijo de Vigo, durante la última dictadura militar, los acontecimientos de Trelew y la guerra de Malvinas y su viaje inicial a Europa. Como se puede ver, estos ejes se relacionan entre sí y elementos presentes en un eje también resultaron también ser parte de otros. En principio se buscaba dar cuenta del material con el que se contaba y luego identificar los momentos pertinentes a estos ejes, volcándolos en una planilla para su posterior utilización.

EL DOCUMENTAL VIGO EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA PLATA

La ciudad de La Plata es un territorio de producción estética y comunicacional constante, con formación universitaria en cine y comunicación social (entre muchas otras carreras), una ciudad transitada cotidianamente por jóvenes que acuden desde todo el país para iniciar estudios. Durante la última dictadura militar (1976) la carrera de cine fue intervenida y posteriormente cerrada, y la lucha por su reapertura significó la movilización y participación de muchos estudiantes, docentes y militantes en defensa de la educación pública y de la formación en arte y comunicación como elementos necesarios para la disputa política. Una ciudad en la que las diferentes disciplinas se conectan constantemente: tanto el cine como el periodismo, la música y el teatro. Jóvenes estudiantes, colectivos de trabajo, productoras, espacios experimentales, artistas, movimientos culturales, se vinculan en diferentes espacios de participación cultural y política. Esto promueve un ambiente creativo constante, que se observa, por ejemplo, en las grillas de los festivales de cine realizados en la ciudad en el que las películas, cortos,

documentales y videoclips locales tienen una gran participación. Entre otros movimientos producidos en los últimos años en la producción artística de la ciudad se destacan en primer lugar la conformación de productoras audiovisuales que se valen de las nuevas tecnologías y de las capacidades de producción en digital, que permitieron y permiten filmar y editar de una forma práctica y accesible en comparación con tecnologías anteriores. Esto generó que muchas de estas productoras puedan realizar largometrajes, series, series web, documentales, entre otros tipos de producciones, que ingresaron en un circuito de distribución que va desde ciclos locales de proyección, canales de televisión y nuevas pantallas como Youtube.

Por otro lado se conformaron productoras que retoman tecnologías obsoletas (cinta de película, cinta magnética) en busca de indagar en experiencias estéticas diferentes. Este es el caso de por lo menos dos productoras: *Parquee*, un grupo de estudiantes y graduados de la Facultad de Bellas Artes que realiza producciones en cinta Super 8 y Super 16mm, y *TROPA*, una productora que trabaja con cinta magnética (VHS) y aparatos de intervención de imagen.

El Centro de Arte Experimental Vigo puso a disposición un archivo nunca antes revisado, el de los cassettes en cinta magnética VHS almacenados en una biblioteca, sin ningún tipo de etiqueta que permitiera identificarlos. Para poder descubrir qué había adentro de cada cassette, se conectó el viejo televisor de tubo y se comenzó a probar con dos videocassetteras, de las cuales una falló pero otra, a pesar de tener muchos años sin usarse, funcionó.

Luego comenzó otra etapa: transformar la señal analógica en digital. Los realizadores que retoman tecnologías obsoletas se enfrentan al desafío de producir con materiales que no se fabrican más. La cinta 16mm, el Super 8mm, el cassette VHS, son tecnologías obsoletas no porque no se puedan seguir usando sino porque lo digital avasalló el mercado y por lo tanto los fabricantes dejaron de producir cintas, videocámaras y cualquier tipo de accesorio. Dentro del Centro de Arte Experimental Vigo, rodeado de libros y acompañado de un televisor, una videocassette y una computadora de escritorio, nos enfrentamos a recuperar un material que el avance tecnológico olvidó, obnubilado por la magia digital. Al primer día ya comenzaron los problemas: necesitábamos cables inhallables, conectores, placas usb, software, convertidores de video, entre otros requerimientos técnicos. Lográbamos capturar imagen pero solo en blanco y negro. Se lograba capturar sonido, pero la imagen se borraba. Y cuando lograba capturar imagen y video en simultáneo, se generaban errores de sincronización. Con práctica e intentos se logró capturar el material seleccionado en el visionado, y tenerlo disponible para la edición del documental.

El proceso de montaje y edición involucró a la construcción del relato. A partir de la palabra de Vigo, sus charlas, su visión del arte y la política, la importancia que daba a la comunicación y sus intereses diversos, de Vigo armando obras, siendo filmado como registro de sus propias creaciones en acción (en algunos videos se lo observa explicando el proceso de producción de algunas de sus obras) comenzó a construirse una forma que pudiera ordenar un vasto material. Con imágenes obtenidas de Vigo en su casa, frente a estudiantes, en una manifestación en aniversario del golpe cívico militar de 1976, de Vigo junto a otro artista debatiendo sobre la violencia en el arte, y en inauguraciones de sus muestras, charlando con los asistentes, invitándolos a ser parte de la obra se logró construir un primer borrador en torno a las declaraciones más específicas sobre los ejes propuestos. Se organizaron los fragmentos seleccionados en función de estos ejes, para luego mezclarlos, combinarlos de diversas formas. Vigo fue un artista complejo que

intervino en múltiples formatos, por lo que en el proceso de producción de este documental, siguiendo con la propuesta estética revulsiva del artista, se tomó la decisión de intervenir en la imagen como forma apoyar sus manifestaciones sobre la creatividad, el caos y sobre todo la libertad. Se retomaron sus obras y se introdujeron fragmentos sobre la imagen.

En la palabra e imagen de Vigo en los cassettes VHS se halló un artista desarrollando la base conceptual de su obra. Su individualidad y exaltación de la libertad creativa. Su tendencia a oponerse al discurso institucional, a cualquier tipo de arte quieto, a las constricciones de los manifiestos y a la formación sin relación con lo real, con el contexto social y político. Su rechazo a la formación académica aislada de la situación histórica. Nos encontramos con un artista crítico de los poderes hegemónicos de los medios de comunicación y consciente de la importancia de estos como formadores de discursos públicos, y su relación con la difusión y espacio de visibilización del campo del arte. Un artista que sale del museo a la calle, de la quietud del cuadro a la dinámica del señalamiento y la participación del público, que rechaza las galerías e inauguraciones y que brega por un retorno del acercamiento entre artista y sociedad. Se halló un artista comprometido con su tiempo, en la tarea de dejar testimonio de la época en la que vive, siendo parte de los debates públicos, tanto del campo artístico como del histórico y político. Siendo crítico con las dictaduras militares y marcando la decadencia cultural en sus últimos años de vida. A su vez con un artista siempre en acción, nunca recurriendo al pesimismo ni a la negación de la acción, aun cuando su caracterización de los contextos sea negativa, Vigo creaba.

Como última etapa de la producción se filmaron las casas, las calles, las veredas, los árboles, los carteles comerciales y las señaléticas del barrio en el que se emplaza el Centro de Arte Experimental Vigo. Se registró la plaza en la que el artista jugaba de niño junto a su abuelo, el lugar en el que trabajó muchos años y los sitios más transitados, la estación de trenes y el centro comercial. Una de las ideas principales y recurrentes de Vigo en sus charlas es la de la creatividad asociada no solo al arte sino a cualquier profesión, y la relación entre el artista y la sociedad que lo forma. Esa sociedad aparece muchas veces referenciada en la ciudad de La Plata en la que se crió. Y al filmar la ciudad hoy se buscaba traer a la actualidad las ideas de Vigo, mostrar a La Plata hoy, con sus trabajadores en los andamios, los colectiveros, los hombres y mujeres que hacen a la ciudad, una ciudad que antes formaba artistas pero en el hoy *“ese papel cambió, el que escribe el libreto hoy ya no respeta ese papel, o no le da el papel que uno pretendía representar”* (Vigo. 2017)

Se tomaron también imágenes de archivo pertenecientes al Grupo de Cine Peronista de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, un archivo recuperado y que forma parte del Patrimonio Nacional del país. Estas imágenes fueron utilizadas en momentos en que Vigo evoca su juventud como una etapa romántica y transgresora, marcada por la idea de ser un artista y romper con los moldes establecidos por la familia y la sociedad. Utilizamos imágenes contextuales de este archivo en las que se observan jóvenes bailando y divirtiéndose en eventos sociales, la ciudad en aquel momento, la vida nocturna, las vestimentas.

CONCLUSIÓN

En este proceso se realizó una producción audiovisual documental de treinta minutos de

duración. Fue proyectada en modo continuo en la muestra *Comunicaciones - Envíos vía postal E. A. Vigo* realizada en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettorutti, llevada a cabo por el Centro de Arte Experimental Vigo como parte de su trabajo durante el 2017.

En este proceso se vincularon diversas prácticas. En primer lugar la construcción del vínculo con el Centro de Arte Experimental Vigo, para estudiar la figura de este artista y su obra desde la relación entre estética, política y comunicación. Se comprendió a la ciudad de La Plata en su complejidad como campo de acción cultural, con una larga tradición de artistas comprometidos con su tiempo histórico. Una ciudad en la que la producción audiovisual y los realizadores forman parte de esa tradición en diálogo con otras disciplinas, configurando un territorio de praxis y lucha desde la cultura.

Dentro de las prácticas artísticas que se llevan a cabo en La Plata se observa que en la producción audiovisual se generan entrecruzamientos de tramas temporales a partir de experiencias de lo cotidiano desde tecnologías no contemporáneas. Entonces las ideas de innovación y desarrollo tecnológico, por dar ejemplos de conceptos con peso en la reflexión sobre las nuevas tecnologías, son abordadas por los jóvenes realizadores desde la posibilidad que este desarrollo permita sobre la reapropiación de tecnologías arcaicas. Esto puede ser pensado como una búsqueda estética (las posibilidades del film, de la cinta de video, de lo analógico) en función de la reflexión sobre lo político, ya que en el rescate de técnicas avasalladas por el avance digital, aparece la idea de memoria. Aparece como archivo vivo (cassettes VHS con la palabra de Vigo), como el rescate de latas de cinta escondidas, pero también aparece en el color, en el grano del video y de la cinta de cine, en las imperfecciones que el digital imita con el resurgimiento de lo *vintage*, pero que no puede igualar. En este tejido en el que la producción audiovisual local es llevada a cabo por realizadores jóvenes con tecnologías obsoletas, utilizando lo digital como posibilidad de conexión con tiempos tecnológicos lejanos, se busca un modo de representación que no se acote a las estéticas propuestas por las nuevas tecnologías. Y en la representación de lo real del hoy, se observan manifestaciones de la memoria, en una imagen de archivo intervenida, o en el aleatorio movimiento de los fotogramas.

Este proceso permitió también, observar a colectivos de realización experimental que promueven la re utilización de tecnologías dadas por obsoletas, desde los desafíos contemporáneos para indagar en estéticas que se contrapongan a lo establecido. Ese desafío pone en cuestión la hegemonía tecnológica digital promoviendo formas de hacer que recuperen, quizás de manera revulsiva, las imágenes, colores y texturas de lo analógico en conjunto con las posibilidades que brinda en su cruce con lo digital hoy.

Este proceso fue un proceso de reflexión y acción. Reflexionar en el hacer, en este caso una producción audiovisual, que de cuenta de la palabra de Vigo. En esta producción documental se vincularon múltiples tecnologías desde la experimentación en torno a la forma para dar cuenta de un artista y un tiempo complejo. El testimonio de Edgardo Antonio Vigo y el retorno sobre su archivo permite ubicar este debate en una tradición en la cual la ciudad de La Plata tuvo y actualmente posee un rol protagonista.

A su vez, nos abre interrogantes sobre la relación entre los modos de producción del arte y las transformaciones tecnológicas. ¿De qué formas vemos en las producciones actuales la relación entre estética y política? ¿Cómo la piensan los realizadores? ¿Cómo la universidad pública forma en función de pensar esta relación y cómo se inscriben sus contenidos en el contexto actual? ¿Cómo la palabra de Edgardo Antonio Vigo y sus reflexiones sobre el vínculo entre artista y sociedad nos habla hoy? ¿A qué tipo de arte nos impulsa a realizar y pensar con sus ideas sobre revulsión y libertad? ¿Cómo producir

hoy sensibilidades que interpelen poniendo en cuestión el poder? ¿Qué generan estos cruces entre tecnologías analógicas y digitales? ¿Porqué en un contexto de desarrollo tecnológico digital se produce un retorno de lo analógico? ¿Cómo buscar en los cruces la posibilidad de estéticas transformadoras? ¿Porqué revisar y recuperar la historia del cine en la ciudad de La Plata? ¿Y qué encontramos al dar cuenta del contexto prolífico de producción audiovisual contemporáneo? ¿Porqué investigar produciendo, siendo parte del desarrollo de las ideas y de los debates en torno a lo investigado? ¿Cómo hacer de la comunicación un campo de reflexión posible y creativo, un campo a disputar y no dar por perdido?

Todos estos interrogantes se plantean como punto final de este artículo pero también como punto de partida de una investigación del cual este proceso formativo académico y de producción permitió comenzar a esbozar. El resultado fue un documental de treinta minutos, un compendio de imágenes y palabras que intentan dar cuenta de una reflexión, caótica, permanente y creativa, en la que tecnologías digitales de edición funcionaron para dar vida a imágenes analógicas, trayendo a las pantallas actuales imágenes de otro tiempo, expandiendo la experiencia estética en función del avance de la conciencia crítica política.

Bibliografía

Bugnone, Ana. Edgardo Antonio Vigo: archivo / vanguardia. Artículo presentado en las VI Jornadas Internacionales de Filología y Linguística y Primeras de Crítica Genética “Las lenguas del Archivo” 2013

Bugnone, Ana. Una articulación de arte y política: dislocaciones y rupturas en la poética de Edgardo Antonio Vigo (1968-1975). Tesis doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP 2013.

Massari, Romina; Peña Fernando Martín; Vallina, Carlos Alberto. Escuela de Cine. Universidad Nacional de La Plata. Creación, rescate y memoria. 2006

Vigo: comunicación, arte, política y memoria.(documental) Producción audiovisual realizada en el marco de la investigación del cual esta reflexión es parte. 2017 Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=7m5Ykz50UQc>