

BLOQUE 2

Usos creativos del archivo

TALLER PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y REMEZCLA EN VIVO: CUIDADOS Y USOS CREATIVOS DEL ARCHIVO DIGITAL

Proyecto
OpenCourseWare-UNIA
(ocw.unia.es)

Autor/@s

**Pedro Jiménez Álvarez
María Yáñez Anllo**

ÍNDICE

Objetivos

Contenidos

2.1 La cultura de la remezcla y el mash-up. Narrativa de base de datos y documental web

2.1.1. Introducción

2.1.2. Autores y ejemplos

Adam Curtis
Alan Berliner
Basilio Martín Patino
Eclectic Method
Left Hand Rotation
María Cañas
Mark Leckey
Volker Shcreiner
Marcos Nine
Xurxo Chirro
Video Ensayos

2.1.3. Usos creativos del archivo en la web

Referencias bibliográficas

OBJETIVOS

Los objetivos específicos de este bloque son:

- Entender el papel de la remezcla en la cultura digital
- Hacer un recorrido por los principales autores de remezcla
- Conocer usos creativos del archivo web

CONTENIDOS

2. Usos creativos del archivo

2.1. La cultura de la remezcla y el mash-up. Narrativa de base de datos y documental web.

2.1.1. Introducción

La revolución digital no inventó la cultura del remix, pero sí que la ha extendido de forma que ya es una parte troncal del paradigma cultural de nuestro tiempo y que afecta a todo tipo de textualidades. Aquí nos centraremos en la audiovisual, pero daremos un repaso previo a la remezcla como ecosistema cultural y forma discursiva en las distintas textualidades y soportes.

El abogado norteamericano **Lawrence Lessig**, uno de los padres de las licencias Creative Commons y autor del ensayo "*Cultura libre: cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad*", ha teorizado también sobre la cultura de la remezcla en su libro "*Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy*". En él resume de forma muy clara cuáles son las dos culturas que se 'enfrentan' en este pulso de nuestro tiempo: la read-only culture (RO) y la read/write culture (RW), haciendo la analogía con las características de un CD: que se pueda solo leer o que permita además escribir en él o modificar su contenido.

Según el profesor Lessig, la cultura solo de leer es la que consumimos de un modo más o menos pasivo, la que produce un pequeño grupo de profesionales que conforman la industria cultural, y consumida por las masas. La cultura de leer y escribir, en oposición a esta, es una cultura en la que la relación entre consumidor y productor es recíproca, y el público es libre de añadir, modificar e interactuar con los productos culturales de forma en que más que audiencia pasiva se convierte en usuario.

La remezcla, de todas formas, no es nueva ni exclusiva del paradigma digital. Estaba presente en la antigüedad en los **palimpsestos**: aquellos pergaminos que se reciclaban para escribir de nuevo sobre ellos, pero que conservaban restos del escrito anterior, como pasaba con las cintas cassette y con otras tecnologías domésticas que nos permitían escribir por encima de las obras que llegaban a nuestras manos.

Incluso sin tener en cuenta el soporte, la intertextualidad ha estado siempre presente en la creación literaria, y así lo estudiaron en el siglo pasado teóricos de la literatura como **Bajtín**, **Genette** o **Kristeva**, para quien «todo texto es la absorción o transformación de otro texto». Más allá de la literatura, entrando en materia audiovisual pero no solo, tenemos la tesis de Kirby Ferguson en forma de videoserie de 4 capítulos con el título "Everything is a Remix".

Aunque todo sea remezcla, la remezcla se puede manifestar de muchas formas: como ecosistema cultura, como moda, como empoderamiento ciudadano, como inteligencia colectiva, como revisión de la historia o manifiesto político, como identidad múltiple o incluso como nuevo paradigma industrial. Así resumía los diferentes tipos en 2010 Felipe G. Gil, de ZEMOS98, uno de los principales teóricos y practicantes del remix en nuestro país:

referencias

LECTURA: [“Remezcla Audiovisual”](#), de Felipe G. Gil en EMBED.at.

Para cerrar esta introducción a la cultura del remix recomendamos también la lectura de “Código fuente: la remezcla”, una obra colectiva que indaga en el tema experimentando con la forma, a modo de sesión de DJ textual y narración coral.

referencias

LECTURA: [“Código fuente: la remezcla”](#) libro colaborativo editado por ZEMOS98.

2.1.2 Autores y ejemplos

Adam Curtis

El popular documentalista británico ha trabajado siempre para la BBC y ha tenido un acceso privilegiado a sus archivos, a partir de los cuales ha desarrollado su filmografía basada en el ensayo fílmico en torno a un concepto principal: cómo el poder opera en la sociedad.

Casi todas sus obras tienen una misma premisa formal: su voz en off narra y desarrolla la tesis del documental mientras desfila un montaje de imágenes de archivo que combinan la función referencial con una función ilustrativa o poética. Fiel a su estilo, es autor de varias series documentales, con títulos como “*The Century of Self*” (2002, 4 episodios), “*The Power of Nightmares*” (2004, 3 episodios), “*The Trap*” (2007, 3 episodios) o “*All Watched Over by Machines of Loving Grace*” (2011, 3 episodios). Todas se pueden ver en la colección de política audiovisual [Thought Maybe](#). Recomendamos también seguir el [blog de Adam Curtis](#) en la BBC.

Alan Berliner - [Everywhere at once](#) (USA, 1985)

Antes de darse a conocer con su primer largometraje *The family album* (1986), el cineasta neoyorkino Alan Berliner había realizado entre 1980 y 1985 cuatro cortometrajes experimentales que posteriormente agruparía bajo el nombre de *Four Short Films*. Las cuatro piezas construidas a partir de material de archivo, entre las que se incluye *Everywhere at once*, están compuestas de fragmentos de filmaciones de ámbito educativo, divulgativo e histórico.

Basilio Martín Patino - [Canciones para después de una guerra](#) (España, 1971)

La historia del franquismo a través de las canciones populares, mezcladas con películas de archivo, tanto documental como del cine popular de la primera mitad del siglo XX.

Eclectic Method - [Look up your videos](#)

El artista también conocido como Johnny Wilson es uno de los maestros del remix audiovisual contemporáneo. Combina la cultura DJ y VJ con la mezcla rítmica de archivos de cine y televisión. En este vídeo explora la idea de mixtape audiovisual combinando música negra de distintas épocas con vídeos musicales y programas de televisión.

En [The Tarantino Mixtape](#) hace un ejercicio similar de mixtape reinterpretando la filmografía de Quentin Tarantino y sus bandas sonoras.

Left Hand Rotation - [Ficción inmobiliaria](#) (España, 2013)

El colectivo artístico [Left Hand Rotation](#) trabaja desde 2006 en intervención, registro, apropiacionismo y manipulación de vídeo. *Ficción Inmobiliaria (I y II)* es un videoensayo sobre los procesos de gentrificación y conflictos urbanos, que hace un collage a partir de películas de ficción en los que la ciudad y sus habitantes son los protagonistas.

María Cañas- [Sé-villana. La Sevilla del Diablo](#) (España, 2013)

Conocida como “la archivera de Sevilla”, María Cañas lleva años trabajando con material de archivo para resignificar el imaginario popular y, en este caso, el folclore y las tradiciones andaluzas. Ella lo define como «un muestrario - rebelión sobre la industria de los fanatismos y un homenaje a la humanidad más "aperreá". A la creación popular, a la fuerza de los débiles, perros verdes, poetas, exiliados, locos, prostitutas... Al pueblo no sólo como cantera de materiales folclóricos si no como auténtico protagonista de la historia y que tiene el poder de detener el tren de la historia.» Os recomendamos un programa de *Metrópolis* dedicado a María Cañas, emitido el 27 de septiembre de 2015.

Mark Leckey - [Fiorucci Made Me Hardcore](#) (Reino Unido, 1999)

Un retrato de la vida nocturna y el ocio juvenil, a partir de material encontrado y en buena parte doméstico, mezclando estilos, espacios y clubs.

Volker Sc3hreiner - Hollywood Movie. (Alemania, 2012)

Traducción del texto "Film Escenario" de Nam June Pak a imágenes a partir de fragmentos de películas, usando una palabra de cada una para reconstruir el texto original. Todo paratexto de la obra se puede ver en la web del autor.

referencias

EXPLORA: [Colección Cine Reciclado](#) de PlayTime Audiovisuales.

Otras obras que no están online pero que recomendamos que busquéis para visio-
nar:

Marcos Nine. *El viaje de Leslie.* [Tráiler](#) .Una reconstrucción de la vida y misteriosa muerte del actor Leslie Howard, realizada exclusivamente a partir de películas de dominio público sacadas de Archive.org. Mezcla material documental de entreguerras con las películas de Hollywood que protagonizó el propio Leslie Howard, para construir el retrato del actor.

Xurxo Chirro. *Vikingland.* [Tráiler](#) . A partir de material encontrado, unas cintas domésticas grabadas por un marino mercante de A Guarda (Pontevedra) y que formaban parte del [Proxecto Socheo](#) (una iniciativa online para la recuperación del patrimonio audiovisual de esa comarca), el cineasta Xurxo Chirro compone un poético largometraje protagonizado por este marino, O Lomba y sus compañeros de tripulación en un ferry de Dinamarca, en el momento en que se hacen con su primera cámara de vídeo doméstica, en la que filman su diario más personal de la vida a bordo.

El archivo en **TVE**:

- [Cachitos de Hierro y Cromo](#) : Programa que rebusca en el archivo musical de RTVE y organiza en cada episodio el material en torno a un tema. En su mayoría son actuaciones musicales en programas o videoclips producidos por la tv pública. Además del programa que se emite los domingos, en su web amplían el contenido ofreciendo fragmentos y canciones enteras de las que han aparecido en la emisión inicial.
- [Días de Cine](#) : Los reportajes de Días de Cine en muchas ocasiones son una joya del remontaje de películas y el ensayo audiovisual, en especial aquellos que desgranar un tema o un autor con motivo de una efeméride. Por ejemplo, el que celebra el aniversario del asesinato de Pasolini.
- [Érase una vez la tele](#) : En los años 90 el programa conducido por Guillermo Summers y Susana Hernández exploraba los archivos de TVE y el NODO para contar la Historia de la televisión en España de una forma irónica y ácida.

Vídeo ensayos

En la línea de estos reportajes televisivos, pero pensando ya en el público de internet, se está popularizando el concepto de videoensayo en las publicaciones online dedicadas al cine. Hay auténticos maestros, como [Tony Zhou](#) y empieza a haber [revistas especializadas](#) que reivindican el formato audiovisual para el ensayo académico, y que se tenga en cuenta en el ámbito educativo.

referencias

- LECTURA: [The Best Video Essays of 2014](#)
- VÍDEO: [What makes a video-essay great?](#)

2.1.3 Usos creativos del archivo

Las narrativas digitales están íntimamente ligadas al concepto de archivo y de base de datos. El teórico ruso **Lev Manovich** acuñó el término “[database cinema](#)” para referirse al cine que, en lugar de estar construido con una narrativa lineal, funciona seleccionando con distintos criterios secuencias de una colección dada. La arquitectura de esa colección o archivo será la que marque el modo en que se construye la historia, y los distintos relatos potenciales que alberga ese archivo, al estilo de la literatura potencial que [OuLiPo](#) experimentaba en Francia a mediados del siglo pasado.

La narrativa de base de datos parte, según Manovich, de un oxímoron: base de datos y narrativa son dos modos opuestos de ordenar el mundo. El primero tiene un orden numérico, de lista, que suele estar creado y organizado por máquinas. El segundo tiene un orden lógico que organiza los elementos en modo causa-efecto. La narrativa, en el sentido aristotélico, suele ser lineal (presentación - nudo - desenlace), mientras que las bases de datos son no lineales, no tienen un principio ni un fin determinados y se pueden ordenar de muchas formas diferentes.

Este desafío a la narrativa clásica lineal no es un producto de la era digital: ya en los años 20 del siglo XX las vanguardias proclamaban su rebelión, como claramente expresaba **Dziga Vertov** en su manifiesto del cine-ojo de 1923. Si seleccionamos algunos párrafos parece que algunas frases estén escritas sin saber ni siquiera lo que podría ser internet.

Soy un ojo. Un ojo mecánico. (...) Yo soy la máquina que os muestra el mundo como sólo ella puede verlo. (...) Liberado del imperativo de las 16-17 imágenes por segundo, liberado de los marcos del tiempo y del espacio, yuxtapongo todos los puntos del universo allí donde los haya fijado. (...) El cine dramático es el opio del pueblo. Abajo los reyes y reinas inmortales de la pantalla. Vivan los mortales filmados en la vida cotidiana durante sus ocupaciones habituales. Abajo los guiones-historia de la burguesía. ¡Viva la vida en sí misma!

referencias

LECTURA: [Manifiesto del cine-ojo](#) de Vertov (1923)

De hecho, películas como el propio “*Hombre de la cámara*” de Vertov o las sinfonías de las ciudades de que en aquella década hicieron **Jean Vigo** (“*A propósito de Niza*”) o **Walter Ruttmann** (“*Berlín, sinfonía de una ciudad*”) se consideran precedentes del documental interactivo. Si bien su soporte era lineal, se trataba de películas con un inicio, un final y un metraje determinado, la manera en que se organizaban internamente las secuencias respondía según Manovich más a la lógica de la base de datos que la lógica narrativa. Lo mismo podríamos decir de films posteriores como “*La Jetée*” de **Chris Marker** o buena parte de la obra de **Peter Greenaway**.

Pero cuando hablamos de documental interactivo o de webdocumental (webdoc), hablamos de otra cosa. Para empezar su soporte es distinto al cinematográfico: su soporte es la web, que no es lineal, y que está construida sobre una gran base de datos en la que los distintos elementos están conectados a través del hipertexto, los enlaces, y otras funciones y elementos que constituyen la interfaz.

Volvemos a Manovich para citar una de sus célebres frases: «*La cultura del siglo XIX estuvo definida por la novela, la del siglo XX ha estado definida por el cine. La cultura del siglo XXI estará definida por la interfaz*».

En efecto, la interfaz es el lenguaje de la narrativa interactiva, cada vez más desarrollada según avanzan las distintas tecnologías web que integran distintos medios informativos, en especial con el desarrollo del HTML5 que ya comentamos en el Bloque 1.

Sobre documental interactivo hay abundantes ejemplos y literatura y tampoco es el objeto de este curso, pero sí queremos mencionar este tipo de narrativas como una de las posibilidades con más potencial para aprovechar de forma creativa los archivos online. De hecho, muchos webdocumentales parten de la idea de mediateca o colección de piezas de vídeo a la que se le da sentido a través de la interfaz y de la experiencia de usuario. Traemos aquí algunos ejemplos y obras de referencia:

[Archiving R69](#): Una exploración interactiva del material de archivo doméstico que componía un film inconcluso del padre de la autora, el artista canadiense Charles Gagnon.

[Welcome To Pine Point](#): Un relato-collage cuya interfaz evoca un álbum de fotos y cuya historia quiere recoger la memoria de Pine Point, un pueblo minero desaparecido en los 90 y retratado por uno de sus habitantes.

[Living los sures](#): La aparición y restauración de una película documental de 1984 que retrataba la vida en Los Sures, un barrio de Brooklyn habitado por portorriqueños, es el catalizador de esta experiencia transmedia que incluye varios experimentos interactivos hechos a partir del material de archivo.

[Network Effect](#): El último trabajo de Jonathan Harris es una visualización de datos y vídeos publicados en Youtube según una serie de parámetros de búsqueda y etiquetado, al estilo de obras anteriores del autor como “We feel fine”. Recomendamos encarecidamente conocer toda su extensa obra, accesible desde su web There There.

En España: Especiales interactivos del [Lab de RTVE.es](#) hechos a partir de archivo.

[Generación 12-1](#) (Especial 30 aniversario España-Malta)

[La transición real](#) (Comparando la toma de posesión de los reyes Juan Carlos I y Felipe VI)

referencias

EXPLORA: [COME/IN/DOC](#) Metadocumental interactivo de Arnau Gifreu, punto de partida para mucho material y referencias sobre webdocs.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DEUZE, M. (2006). Participation, remediation, bricolage: considering principal components of a digital culture. *The Information Society*, (22), pp.63–75.
- AMERIKA, M (2011). *Remix, the book*. Minneapolis: University of Minnesota Press 2011
- GENETTE, G. (1982) *Palimpsestes: La littérature au second degré*. Trad.: Palimpsestes: la literatura en segundo grado, Barcelona: Taurus, 1989
- GUNKEL, David J. (2008). *Rethinking the Digital Remix: Mash-ups and the Metaphysics of Sound Recording*. *Popular Music & Society*. Londres: Taylor & Francis.
- LESSIG, Lawrence. (2008). *Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy*. John Wiley & Sons: Estados Unidos.
- SONVILLA-WEISS, S. ed. (2010) *Mashup cultures*, New York: Springer.
- [Informe: documental interactivo, con la realidad sí se puede jugar](#)”, de María Yáñez en EMBED.at
- “Voyeurismo contra la línea de tiempo”, de María Yáñez en EMBED.at