

"Esta es la copia para los autores del siguiente capítulo: Narrativas audiovisuales a/r/tográficas: interrelación, recreación y aprendizaje en la senda del caminar [A/R/Tographic Audiovisual Narratives: Interrelation, Re-creation, and Learning in the Path of Walking], *Métodos visuales, a/r/tografía y caminar* [Visual methods, a/r/tography & walking], pp. 62-75; que se ha publicado en su forma final en <https://editorial.tirant.com/es/ebook/visual-methods-artography--walking-metodos-visuales-artografia-y-caminar-joaquin-roldan-9788411831055>. Este capítulo puede usarse con fines no comerciales".

"This is the authors' copy of the following chapter: Narrativas audiovisuales a/r/tográficas: interrelación, recreación y aprendizaje en la senda del caminar [A/R/Tographic Audiovisual Narratives: Interrelation, Re-creation, and Learning in the Path of Walking], *Métodos visuales, a/r/tografía y caminar* [Visual methods, a/r/tography & walking], pp. 62-75; which has been published in its final form at <https://editorial.tirant.com/es/ebook/visual-methods-artography--walking-metodos-visuales-artografia-y-caminar-joaquin-roldan-9788411831055>. This chapter may be used for non-commercial purposes".

A/R/TOGRAPHIC
AUDIOVISUAL
NARRATIVES:
INTERRELATION,
RE-CREATION, AND
LEARNING ON THE
PATH OF WALKING.

NARRATIVAS
AUDIOVISUALES
A/R/TOGRÁFICAS:
INTERRELACIÓN,
RECREACIÓN Y
APRENDIZAJE EN LA
SENDA DEL CAMINAR.

Ángel García Roldán
University of Granada (Spain)
Universidad de Granada (España)

Yael Guilat
Oranim Academic College of Education (Israel)
Facultad de Educación de Oranim (Israel)

Rocío Lara Osuna
University of Granada (Spain)
Universidad de Granada (España)

(Next page) Fig. 1. Visual title. A. García-Roldán, Y. Guilat and R. Lara-Osuna (2023). *Odysseys #1*. Photo-essay composed with two visual quotations above (Ben-David, 2017b, 1'35"), and below (García-Roldán, 2017, 56'09").

(Página siguiente) Fig. 1. Título visual. A. García Roldán, Y. Guilat y R. Lara Osuna (2023). *Odiseas #1*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales arriba (Ben-David, 2017b, 1'35"), y abajo (García Roldán, 2017, 56'09").

The a/r/tographic video essay as an artistic audiovisual learning method, allows us to create, research, reflect on, and critically analyze images in its artistic and educational context.

Despite its common origin with experimental cinema, documentary essays, and video art, the video essay as a structure and an instrument of inquiry has been reconsidered in recent decades for defining new features of research in art education (Lavik, 2012; García-Roldán, 2012; Stuckey-French, 2012; Conomos, 2016; Arcoba, 2020).

"The video essay is a permanent question and a constant inquiry, a way of thinking that proposes [a way to view as] we think through it" (García-Roldán, 2020, p. 114). This aspect of the video essay is fundamental in a/r/tographic audiovisual narrative which brings the fields of education, creative art, and research together in a dynamic and interrelated way. By viewing a/r/tography as a "methodology of situations" (Irwin et al. 2006, p. 73), we may reconceptualize the video essay as an expressive form of relational inquiry. This entails critical interpretation or explanation of various situations through narration created on site within an a/r/tographic logic of living inquiry.

To develop this aspect, we invoke the concept of intersubjectivity and the 'thirdness analytic' model (Ogden, 1994) which opens up a third intersubjective

El vídeo-ensayo a/r/tográfico, como método artístico de aprendizaje audiovisual, nos permite la creación, investigación, reflexión y análisis crítico de las imágenes en el contexto artístico y educativo.

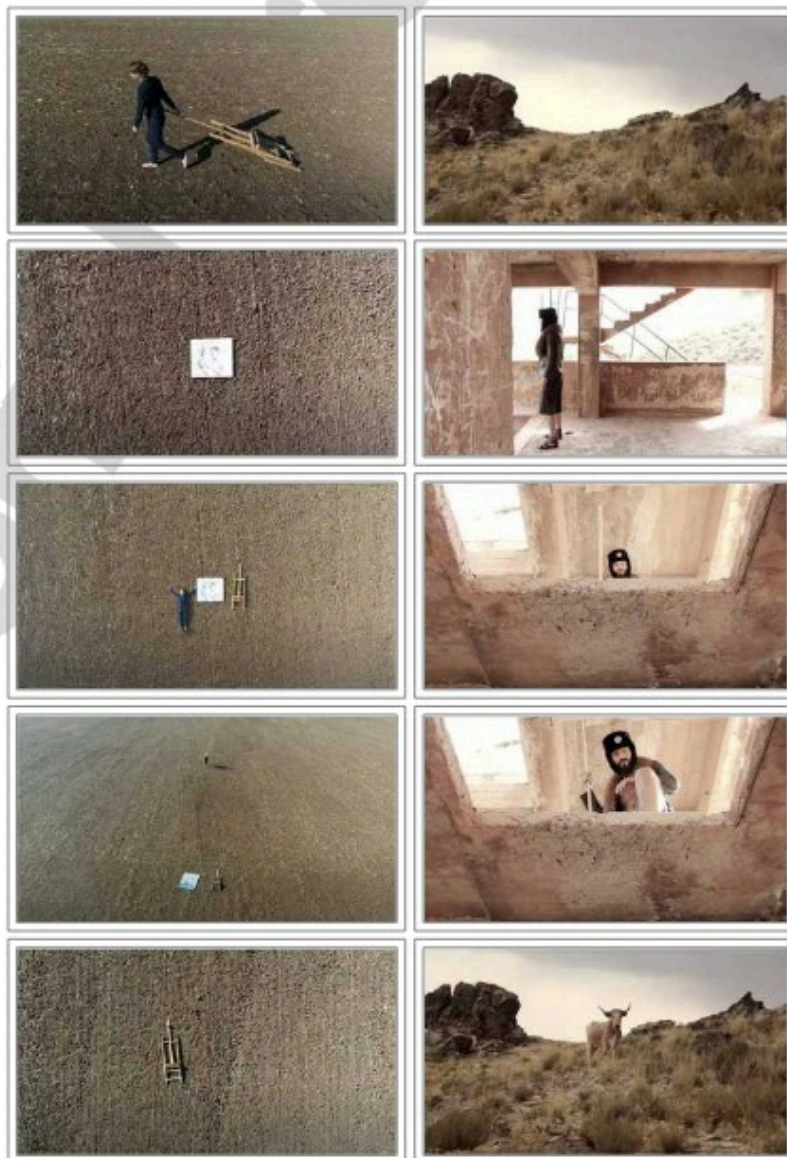
A pesar de su origen común con el cine experimental, el ensayo documental y el vídeoarte, el vídeo-ensayo, como estructura e instrumento de indagación independiente, ha sido revisado en las últimas décadas definiendo nuevos rasgos en su aplicación dentro de los contextos de investigación en educación artística (Lavik, 2012; García Roldán, 2012; Stuckey-French, 2012; Conomos, 2016; Arcoba, 2020).

"El vídeo-ensayo es una pregunta permanente y una indagación constante, una forma de pensamiento que propone una mirada para permitimos pensar a través de ella" (García Roldán, 2020, p. 114). Este aspecto es fundamental en la narración audiovisual a/r/tográfica que involucra la educación, la creación y la investigación de forma dinámica e interrelacionada. La a/r/tografía es una "metodología de situaciones" (Irwin, et al., 2006, p. 73) y nos permite reconceptualizar el vídeo-ensayo —en este contexto—, como una forma expresiva de indagación relacional para la interpretación o explicación crítica de diversas situaciones a través de formas originales de narración creadas en el mismo momento en el que son filmadas, dentro de una lógica a/r/tográfica de indagación vital.

Cuando intentamos desarrollar una forma discursiva entre estas creaciones ensayísticas —en diálogo permanente—, es necesario

(Next page) Fig. 2. A. García-Roldán, Y. Guilat y R. Lara-Osuna (2023) *Odysseys #2*. Photo-essay made up of two series of five visual quotations each, left from top to bottom, (Ben-David, 2017c, 00'58", 01'00", 04'47", 02'10", 02'02"), and right, from top to bottom, (García-Roldán, 2017, 24'56", 24'32", 25'28", 25'34", 25'18").

(Página siguiente) Fig. 2. A. García Roldán, Y. Guilat y R. Lara Osuna (2023) *Odiseas #2*. Fotoensayo compuesto por dos series de cinco citas visuales cada una, izquierda de arriba a abajo, (Ben-David, 2017c, 00'58", 01'00", 04'47", 02'10", 02'02"), y derecha, de arriba a abajo, (García Roldán, 2017, 24'56", 24'32", 25'28", 25'34", 25'18").

gaze. This allows us to arrange new relationships through the work before rehearsing new discourses between them, noting or highlighting relevant issues that would be very difficult to be analyzed critically through the exclusive use of one text. For this reason, by creating the photographic essay of photograms from these audiovisual works, we were able to re-rehearse their narratives from different points of view, an act of much interest in a/r/tographic inquiry and audiovisual learning.

This chapter focuses on the contribution of specific photo-essays using frames of audiovisual works for the categorization, analysis and interpretation of visual forms and structures. These compositions deconstruct and link audiovisual material, offering new perspectives on reference narratives which form an important and novel instrument for research, learning and audiovisual creation.

Some of the common problems that arise when we consider an audiovisual image is its difficulty in adjusting to a dimension that escapes its origin. Although photography does not pose any problem for this, the audiovisual work (cinematography or videography) is stripped of its own essences, and appears dislocated, distorted and fractured.

We assume the existence of an inherent tension between the photographic essay and the a/r/tographic video narrative due to their different ways of dealing with place, handling time, and manipulating action images, in addition to the dimension of sound, the sequence, and, in general, those sensory aspects that may undergo certain transformations and resonations when presented as a photo-essay.

What have we learned from this tension? How does the photo-essay add to

contar con la intersubjetividad proporcionada por la visión del 'tercero analítico', o tercera mirada intersubjetiva (Ogden, 1994) que nos permitirá disponer nuevas relaciones en torno a estas obras y ensayar nuevos discursos entre ellas, anotando o destacando cuestiones relevantes que, de otra forma, sería muy difícil de elevar al análisis o al discurso crítico entre ellas haciendo uso exclusivamente de un texto. Por esta razón, el ensayo fotográfico a partir de los fotogramas de estas obras audiovisuales nos permite volver a ensayar sus narrativas desde diferentes puntos de vista, lo que resulta de gran interés en la indagación a/r/tográfica y en el aprendizaje audiovisual.

El problema que plantea el capítulo es el de la interpretación, análisis y categorización de las formas y estructuras visuales desarrolladas con fotoensayos específicos a partir de los fotogramas de obras audiovisuales. Estas composiciones deconstruyen y enlazan el material audiovisual, ofreciendo nuevas perspectivas de las narrativas de referencia y conformando un importante y novedoso instrumento para la investigación, el aprendizaje y la creación audiovisual.

Algunas de las problemáticas habituales que se presentan cuando se considera una imagen audiovisual en un soporte físico (papel) o en su traslación a las dos dimensiones en cualquier tipo de documento no audiovisual, es su extrañeza y dificultad para ajustarse a una dimensión que escapa a su propio origen. La fotografía no tiene dificultades para ser reproducida, pero la obra audiovisual (cinematografía o videografía) se despoja de sus propias esencias, constitutivas de su lenguaje, para aparecer dislocado, distorsionado y fracturado.

Entre el ensayo fotográfico y la narrativa de video a/r/tográfico hay una tensión inherente como resultado del manejo del lugar, el tiempo y la acción, además de la dimensión del sonido, la estructuración de la secuencia, y en general, de aquellos aspectos sensoriales que

or detract from the effectiveness of an a/r/tographic video narrative? Can the experience of the artist and the beholder be deepened and enriched by these new experimentations? Can a photographic essay become a valuable methodological tool for an a/r/tographic audiovisual? Is narrative deconstruction through the photo-essay a way of producing a new narrative that reveals hidden structures or layers in original works?

In order to present these questions, this study provides several photographic essays entitled 'Odysseys' taking as references Sigal Ben-David's trilogy *Itaca*, *Penelope*, and *Esther* (2017–2019) and Ángel García-Roldán's experimental feature film *Tote Hasen: El Viento de Ulises* (2017), which present subjective and contemporary views on the Odyssey, both originating in a/r/tographic audiovisual research environments — a/r/tographic films.

Through these photo-essays we offer a new stage of visual experimentation illuminating various paths between narratives and their dystopian cartography, and in doing so, we create new connections and resonances. The sequences of both works are organized, connected, and projected in close dialogue within a common rhizome.

Consequently, the distances between identity and memory are held on the same plane. Both audio-visual works start out with movement and translation as visual expectations and metaphorical journeys; that is, they themselves are both the question and the means by which it is answered.

Using the aforementioned tension as a learning tool, we emphasize the importance of the video essay as a non-linear work, transforming its referential and intertextual potential into a series

potencialmente experimentarían ciertas transformaciones y reverberación en su presentación como fotoensayo. ¿Qué aprendemos de esta tensión? ¿De qué manera el ensayo fotográfico agrega o resta valor a la efectividad de una narración de vídeo a/r/tográfico? ¿Puede la experiencia del creador y el público ser más profunda y rica a través de estas nuevas experimentaciones? ¿Puede el ensayo fotográfico convertirse en una herramienta metodológica valiosa para el audiovisual a/r/tográfico? ¿Es la deconstrucción narrativa a través de fotoensayo una forma de producir una nueva narrativa que desvela estructuras o capas ocultas en las obras originales?

Con objeto de plantear a estas cuestiones, el capítulo presenta cinco ensayos fotográficos titulados 'Odiseas', que toman como referencia la trilogía de Sigal Ben-David: *Itaca*, *Penélope* y *Esther* (2017-2019) y el largometraje experimental *Tote Hasen. El Viento de Ulises* (2017) de Ángel García Roldán. Ambos proyectos presentan subjetivas y contemporáneas visiones sobre la Odisea, y comparten un origen en entornos de investigación audiovisual a/r/tográfica —film a/r/tográfico.

Estos fotoensayos ofrecen un nuevo estadio de experimentación visual para mostrar diversos recorridos entre ambas narraciones y descubrir, dentro de su cartografía distópica, nuevas conexiones y resonancias. Ambos filmes parten del movimiento y la translación, como expectativa visual y reencuentro metafórico, esto es: son, en sí mismas, la pregunta y el medio de satisfacerla.

Los fotoensayos organizan, conectan y proyectan las secuencias de ambas creaciones para desvelar nuevos recorridos en el estrecho diálogo entre sus imágenes aparentemente dispares que evidencian los nexos permanentes dentro de un rizoma común: las distancias entre identidad y memoria en el juego autorreferencial del arte.

of photo-essays in which each image is interpreted while allowing a new reading to take place without altering the original but expanding its intersubjective significance (Green, 2004).

In the resulting conceptual overlap, attention is paid to the role of gender, in which the feminine and the masculine are re-signified in both narratives after the iconographic dialogue that the third analytic gaze provides.

The photo-essay, when applied to the a/r/tographic video narrative, visualizes the inherent narrative connections of the a/r/tographic montage arrayed around a new iconographical and conceptual axis, one that certainly exemplifies the way the narrative content develops through the medium of the image. These approaches yield an image of sensory or allegorical registers equivalent to those that the video essay usually invokes in aural or temporal ways.

Usando esta tensión como útil de aprendizaje, la interrelacionalidad que caracteriza al video-ensayo como obra no-lineal, transforma su potencial referencial e intertextual en estructuras visuales en las que cada imagen es interpretada por la otra, permitiendo nuevas lecturas sin alterar la original, pero ampliando su significación intersubjetiva (Green, 2004). Se genera una superposición conceptual que nos remite a un juego de roles de género, en el cual lo femenino y lo masculino se resignifica en ambas narrativas tras el diálogo iconográfico aportado en esa tercera mirada analítica.

Al componer fotoensayos a partir fotogramas (imágenes que pertenecen a una sucesión temporal) confrontamos una serie de dilemas éticos y estéticos, importantes en el marco de la a/r/tografía y el ámbito académico. Por ejemplo: la necesaria transformación del formato original del fotograma para usarlo en ensayos fotográficos; su separación dejando

(Next page) Fig. 3. A. García-Roldán, Y. Guilat and R. Lara-Osuna (2023). *Odysseys # 3*. Photo-essay made up of two series of five visual quotations each, left from top to bottom, (Ben-David, 2017b, 00'23", 00'11", 00'12", 00'21"; García-Roldán, 2017, 62'43"; Ben-David, 2017b, 00'21"), right, from top to bottom, (García-Roldán, 2017, 62'38", 62'37"; Ben-David, 2017b, 00'10"; García-Roldán, 2017, 62'42", 62'37").

(Pages 70 and 71) Fig. 4. A. García-Roldán, Y. Guilat and R. Lara-Osuna (2023). *Odysseys # 4*. Photo-essay composed of two series of three visual quotations each, left from top to bottom, (García-Roldán, 2017, 16'03", 16'28", 17'20"), right, from top to bottom, (Ben-David, 2017a, 00'17", 02'16", 03'42").

(Pages 72 and 73) Fig. 5. A. García-Roldán, Y. Guilat and R. Lara-Osuna (2023). *Odysseys # 5*. Photo-essay made up of two series of three visual quotations each, left from top to bottom, (Ben-David, 2017b, 02'25", 02'32", 02'07"), right, from top to below, (García-Roldán, 2017, 42'12", 46'52", 46'57").

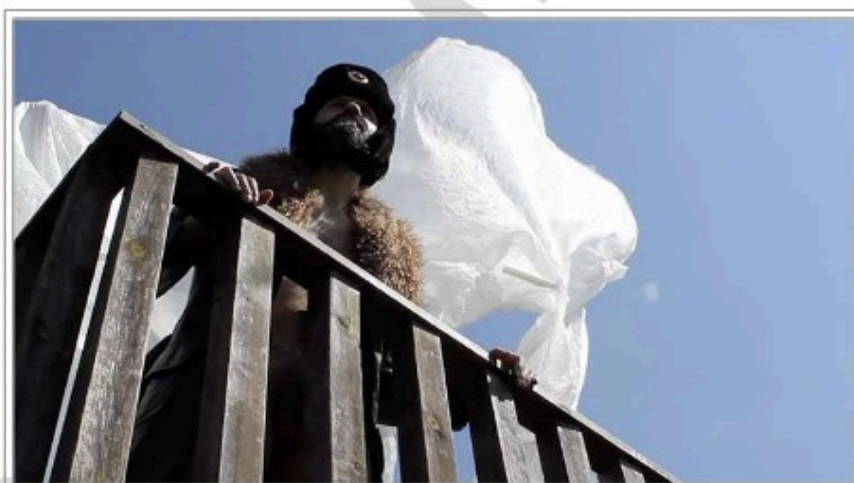
(Página siguiente) Fig. 3. A. García Roldán, Y. Guilat y R. Lara Osuna (2023) *Odiseas # 3*. Fotoensayo compuesto por dos series de cinco citas visuales cada una, izquierda de arriba a abajo, (Ben-David, 2017b, 00'23", 00'11", 00'12", 00'21"; García-Roldán, 2017, 62'43"; Ben-David, 2017b, 00'21"), derecha, de arriba a abajo, (García Roldán, 2017, 62'38", 62'37"; Ben-David, 2017b, 00'10"; García Roldán, 2017, 62'42", 62'37").

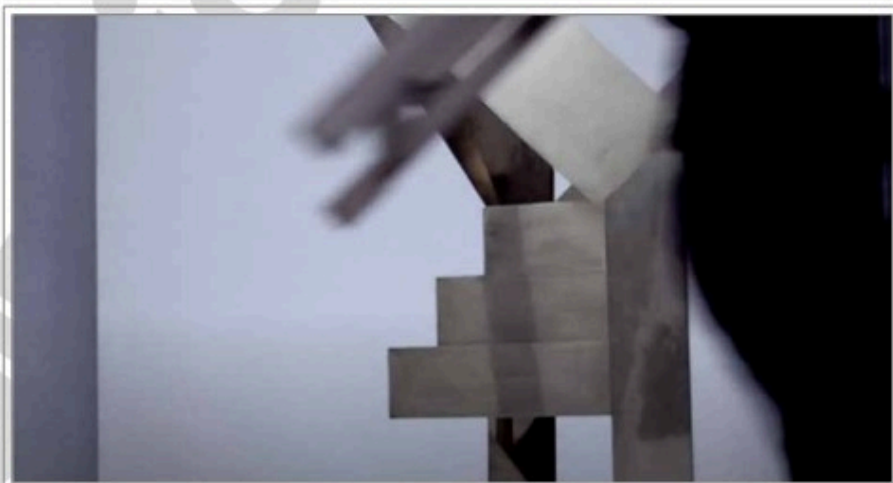
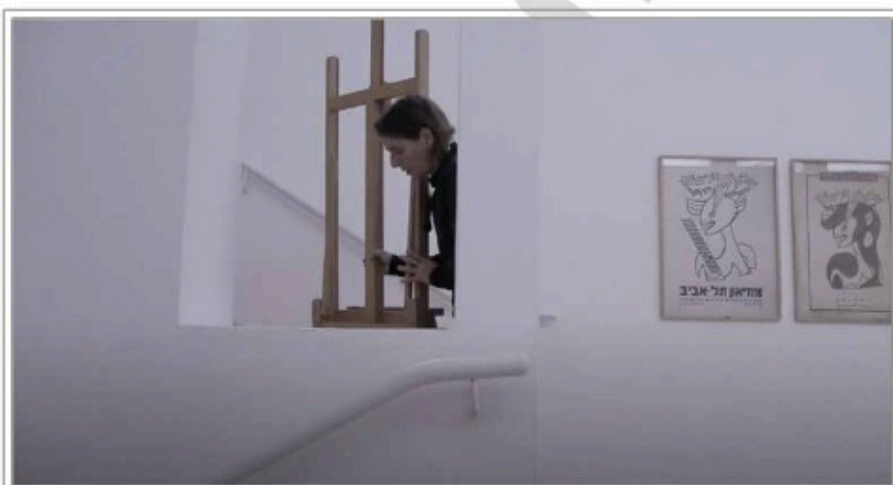
(Páginas 70 y 71) Fig. 4. A. García Roldán, Y. Guilat y R. Lara Osuna (2023). *Odiseas # 4*. Fotoensayo compuesto por dos series de tres citas visuales cada una, izquierda de arriba a abajo, (García Roldán, 2017, 16'03", 16'28", 17'20"), derecha, de arriba a abajo, (Ben-David, 2017a, 00'17", 02'16", 03'42").

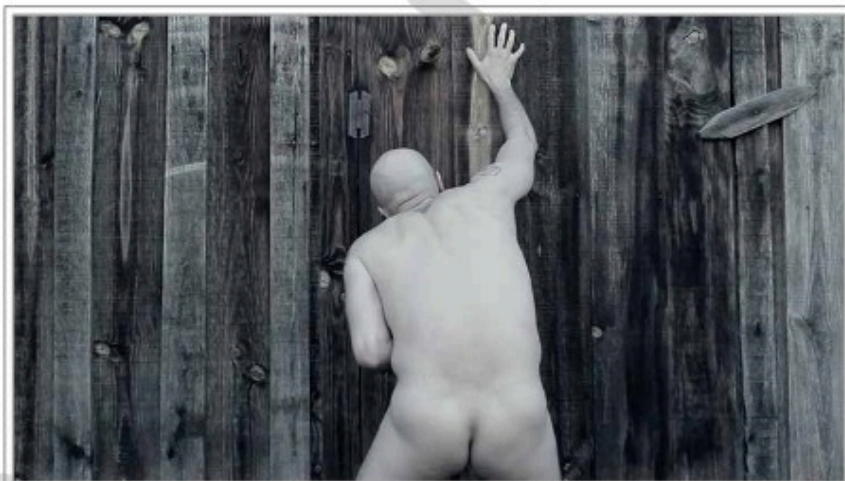
(Páginas 72 y 73) Fig. 5. A. García Roldán, Y. Guilat y R. Lara-Osuna (2023). *Odiseas # 5*. Fotoensayo compuesto por dos series de tres citas visuales cada una, izquierda de arriba a abajo, (Ben-David, 2017b, 02'25", 02'32", 02'07"), y derecha, de arriba a abajo, (García Roldán, 2017, 42'12", 46'52", 46'57").

Given the complexity of composing from frames, we confront a series of ethical and aesthetic dilemmas, important in the framework of a/r/tography such as: the minimum necessary transformation of the original format of the photograph for the realization of photographic essays; the white line (separation space) that helps to maintain the idea of sequence; the horizontal versus the vertical visual narrative; or the temporal proximity of these features in the footage. This new reading of the work offers an artistic tool that will influence the subsequent montage process, enriching the configuration of the video essay *per se* and video-a/r/tographic processes.

This study also shows the potential of applying these tools for intercultural collaboration, which, in the case of audiovisual a/r/tographic studies, enhances work among different learning communities. The collaboration that is amplified by this interconnection is instantiated in the projects of the International A/r/tographic Video Show (University of Granada, Spain) and the International Video Show 'A/r/tographic projects, which crosses countries and cultures' (Oranim College, Tivon, Israel).

The effects of these projects on the participating audiovisual works enrich perspectives, allow new analyses to take place, and promote feedback among attendees, participants and authors.

This essay offers an introduction and invitation to new instruments for reflection and analysis for a/r/tographic video narration as well as an intercultural laboratory where new and unusual 'walks' in the territory of experimentation and a/r/tography can take place.

un pequeño espacio blanco para sugerir la idea de secuencia; la creación de narrativa visual horizontal o vertical; o la proximidad temporal de estos en el metraje.

El fotoensayo aplicado a la vídeo-narración a/r/tográfica visualiza las conexiones narrativas que el montaje a/r/tográfico estructura implícitamente y genera un nuevo eje —iconográfico-conceptual— que explica cómo el contenido narrativo se desarrolla a través de la imagen. Estas aproximaciones otorgan a la imagen registros sensoriales o alegóricos equivalentes a aquellos que usualmente el vídeo-ensayo trabaja como sonoros o temporales, y permiten, además de una nueva lectura, establecer y desarrollar una herramienta artística que influirá en un proceso de montaje posterior, enriqueciendo la configuración del vídeo-ensayo *per se*.

Este estudio muestra además, el potencial de uso de estas herramientas aplicadas a la colaboración intercultural, que en el caso de los estudios audiovisuales a/r/tográficos promueven el trabajo entre distintas comunidades de aprendizaje. Esta colaboración ha dado como resultado proyectos internacionales como la Muestra Internacional de Videonarración A/r/tográfica (Universidad de Granada, España) y la Muestra Internacional de Video 'A/r/tographic projects crossing countries and cultures' (Oranim College en Tivon, Israel), que incluirán en las próximas convocatorias nuevos proyectos editoriales para la divulgación de estos procesos de indagación relacional basados en el fotoensayo sobre las obras audiovisuales participantes, enriqueciendo las miradas y permitiendo nuevos análisis, así como la retroalimentación entre asistentes, participantes y autores. Por lo tanto, se recogen nuevos instrumentos de reflexión y análisis en torno a la vídeo-narración a/r/tográfica, ofreciendo un laboratorio intercultural desde donde realizar nuevos e inusitados 'paseos' en el territorio de la experimentación a/r/tográfica.

REFERENCES | REFERENCIAS

- Arcoba, M. D. (2020). El vídeo-ensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística. [The video-essay as a pedagogical resource in the search and construction of identities in secondary education from artistic education] *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 13(1), 1–13.
<http://doi.org/10.1344/reire2020.13.1286>
- Ben-David, S. (Director). (2017a). *Penelope* [digital video-a/r/tography film]. Israel.
<https://youtu.be/1w36ZBCIUCQ>
- (2017b). *The Road to Ithaca* [El camino a Ithaca] (digital video-a/r/tography film). Israel.
<https://youtu.be/DTGrWJFX1xk>
- (2017c). *Esther* (digital video-a/r/tography film). Israel.
<https://youtu.be/SIRtj-MGmyE>
- Conomos, J. (2016). The Self-Portrait and the Film and Video Essay. [El autorretrato, el Cine y el vídeo ensayo] In M. Hinkson. (Ed.) *Imaging Identity: Media, Memory and Portraiture in the Digital Age*. Australian National University Press.
- García Roldán, A. (2012). *Vídeoarte en contextos educativos: las nuevas narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los programas de educación artística desde una perspectiva a/r/tográfica* [Video art in educational contexts: the new audiovisual narratives and their curricular inclusion in artistic education programs from an a/r/tographic perspective]. Universidad de Granada.
<http://hdl.handle.net/10481/21630>
- (Director). (2017). *Tote Hasen. El Viento de Ulises* [Tote Hasen. Ulises' wind]. (digital vídeo-A/r/tography Film). España: Vera Icono Films and Vera Icono Producciones A.C. <http://totehasen.es>
- (2020). El vídeo-ensayo en las metodologías artísticas de investigación en educación [The video-essay in artistic research methodologies in education]. *Comunicación y Métodos*, 2(1), 108-125.
<https://doi.org/10.35951/v2i1.68>
- Green, A. (2004). Thirdness and psychoanalytic concepts. ['Terceridad' y conceptos psicoanalíticos.] *The Psychoanalytic Quarterly*, 73, 99–135.
- Guilat, Y. (2017). *What does ABR stand for? Artist-Teacher ABR track catalogue Exhibition*, [¿Qué significa ABR? Exposición del catálogo de pistas de Artist-Teacher ABR]. Oranim College.
- Irwin, R., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G., & Bickel, B. (2006). The Rhizomatic relations of a/r/tography [Las relaciones rizomáticas de la a/r/tografía]. *Studies in Art Education*, 48 (1), 70-88.
- Lavik, E. (2012). The Video essay: The Future of academic film and television criticism? [El vídeoensayo: ¿El futuro de la crítica académica de cine y televisión?]. By E. Lavik. *Frames Cinema Journal*, (1)
<http://framescinemajournal.com/article/the-video-essay-the-future/>
- Muestra Internacional de Videonarración A/r/tográfica (2014-). [Website]. Vera Icono Producciones. A. C. www.videonarracionartografica.es
- Ogden, Th. H. (1994). The Analytical third: Working with intersubjective clinical facts. [El tercero analítico: trabajar con hechos clínicos intersubjetivos] *The International Journal of Psychoanalysis*, 75, 3–19.
- Stuckey-French, N. (2012) The Video Essay [El vídeo-ensayo]. *American Book Review* 33(2), 14-15.
<https://doi.org/10.1353/abr.2012.0011>