

UTOPIASCOPIO

Como hacer
de tu BARRIO
un PARAISO!

Tomás Leandro Di Tomaso
DNI 33.079.729
351 675 2718 (sólo Whatsapp)
tomasditomaso@hotmail.com
Cura Brochero 1147, B° General Bustos, Córdoba, Argentina

Zuipacha
TALLER POPULAR DE CICLOMECÁNICA

Fundamento

En todo caso, los movimientos precisan ejes. Creemos que la clave es compartir y poner en movimiento las ideas. *Utopíascopio* se trata de un dispositivo óptico que funcione con la mecánica ciclista puesta al servicio de la animación. Una bicicleta fija que cuando se pone en movimiento sus ruedas hacen desfilar imágenes, haciendo que la ilusión del movimiento se haga presente

Es la suma de la animación, como arte en movimiento, y la bicicleta, como motor de belleza sustentable. Consiste en una instalación interactiva que permite ser partícipes y protagonistas en el proceso de creación de un relato, que a la vez es testimonio de una red de paraísos posibles que están sucediendo en este instante.

Utopíascopio como elemento de contra-información donde quienes participan reportan realidades presentes, inmediatas o realizables en territorios específicos que habitan. El medio que rodea a las personas -desde lo social, lo cultural y lo ambiental- es una piedra que se esculpe colectivamente.

Utopíascopio es un dispositivo lúdico que pone en juego una manera de tomar decisiones que genera participación popular, respeto colectivo, mecanismos emparentados que trabajan en conjunto -como en una bicicleta-, donde cada parte aportará una energía que pondrá en movimiento una totalidad: la idea de aportar cómo son los espacios que queremos habitar.

Quiénes

Proyecto conjunto generado por la sinergia de dos proyectos: **Potaje Creativo**, espacio creativo de animación -el arte del movimiento- generador de laboratorios y experiencias creativas; y el **Taller Popular de Ciclomecánica Suipacha**, proyecto comunitario que motoriza y materializa nuevos paradigmas con la bicicleta como herramienta de transformación social. Con la asesoría/colaboración de **Animática** (www.animatica.com.ar), proyecto de maquinas de arte cinético de Martín Schachner, fotógrafo y artista plástico.

Potaje Creativo (www.potajecreativo.com.ar) es un estudio y laboratorio de animación a cargo de Ana Comes. Desde 2012 combinando técnicas de 2D digital y animación analógica, explorando diferentes formatos y soportes. Trabaja para proyectos independientes con la creencia en la vida de los objetos inanimados y su poder subvertidor para construir sentido.

El **Taller Popular de Ciclomecánica Suipacha** (<http://ciclomecnicasuipacha.wordpress.com>) es un proyecto comunitario sobre bicicletas, espacio público y conocimiento libre. Desde 2013 en barrio Pueyrredón es un espacio de encuentro para ciclistas de todas las especies donde las herramientas y las personas están para ayudarse mutuamente.

Está destinado toda persona habitante de cualquier sitio.

Objetivos

Esta magia de *hacer del barrio un paraíso* es posible y sucede. *Utopíascopio* será transporte de la imaginación, cruzando el movimiento compartido con el girar de sus pedales. Será un dispositivo óptico que funcione con la mecánica ciclista puesta al servicio de la animación. Su construcción será desarrollada en jornadas de trabajo abiertas en el Taller Popular de Ciclomecánica Suipacha, en barrio Pueyrredón. El propio proceso de producción de la bicicleta revela la posibilidad de hacer con

material en desuso, una bici-máquina que sea capaz de potenciar el imaginario de que todo es posible. Es la animación lo que nos da la posibilidad de dar vida a las ideas, ponernos en acción.

Por otro lado, más allá del dispositivo, el objetivo es recopilar y generar un archivo colectivo y ambulante de ideas, prácticas y experiencias de personas por el buen vivir del espacio público. En cada encuentro y taller, se buscará encontrar ideas animadas que comuniquen esta noción de mutación de un territorio en un espacio utópico.

Creemos en el potencial del encuentro y que las muchas *turas*¹ no son más que formas para celebrar un mismo contenido. La poesía es una sola, sea mecánica de bicicletas o artes visuales, y toda metáfora busca salvar la vida. *Lo contrario a la poesía es la especialización profesional*², por lo cual convenimos desarrollar este proyecto como una intervención permanente en el espacio público y que sea un puente que se genera entre organizaciones, individuos y sueños que pueden hacerse realidad. Nos proponemos el conocimiento e intercambio de prácticas en torno a la animación en procesos colaborativos.

El arte como transporte: exhibición, reflexión e intercambio en torno a las diversas formas de experimentar el espacio urbano.

“Si aprendemos a movernos de manera diferente al andar en bici, también debemos aprender a utilizar el agua de manera diferente, producir y distribuir alimentos de manera diferente, construir y compartir una vivienda adecuada y segura para todos los habitantes de la tierra de manera diferente. Tenemos que conectar el sentido rebelde de la bicicleta planes para asegurar que la libre comunicación y el libre transporte sean inviolables derechos humanos junto con los alimentos, el agua y el hogar.

Andar en bicicleta es la clave para abrir una conversación más complicada acerca de cómo la vida podría ser diferente.” (“Si el ciclismo es una clave ¿qué nos revela?” (2015), Chris Carlsson)

Descripción detallada

Utopíascopio: una bicicleta fija que cuando se pone en movimiento sus ruedas hacen desfilar imágenes, haciendo que la ilusión del movimiento se haga presente y variando los ritmos, como una actualización reciclada del mecanismo de los primitivos dispositivos filmicos creados en 1894: los llamados Mutoscopios.

La bicicleta será diseñada entre el **Taller Popular de Ciclomecánica Suipacha y Potaje Creativo** y realizada en el espacio del taller en barrio Pueyrredón, con la asesoría/colaboración de **Animática**. Una palabra con una etimología inspirada en el término *Utopía*, acuñado por vez primera por Tomás Moro en su descripción de una sociedad ideal, y el sufijo *scopio* utilizado en diversos instrumentos para observar. Una posibilidad de ver sueños hechos realidad.

Utopíascopio expone en su interior la animación tipo *time lapse* de lo que fue la transformación de un baldío a un taller popular de ciclomecánica, experiencia realizada durante 2017 en barrio Pueyrredón. La muestra será interactiva y se podrá montar en el dispositivo diferentes secuencias de imágenes desarrolladas por el público asistente a los talleres *Cómo hacer de tu barrio un paraíso* y *Animación*.

---

¹ “ Nuestra verdad posible tiene que ser *invención*, es decir escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belleza, tura de turas.” Rayuela (Julio Cortázar) - Capítulo 73.

² Decálogo Jan Svankmajer.

A largo plazo, un objetivo sería generar un archivo mundial de experiencias ejemplares que demuestran procesos de transformación de un barrio en paraíso.

Acompaña a la instalación interactiva una serie de paneles con una muestra que contiene:

1. *Planos de Utopíascopio -su funcionamiento y su construcción-: se devela el artificio de la máquina que pone en movimiento las ideas para que la ilusión sea revelada con el fin de habilitar a quien quiera para poder hacer su propia magia.*

2. *Planos del proceso de transformación del baldío de Suipacha en un Taller Popular y proyecto de cultura habitable, como un proceso tangible de mutación de un espacio público en estado de abandono en un espacio abierto a la acción y el encuentro.*

Descripción de actividades complementarias a la muestra.

El público destinado es niños de 9 a 99 años. La duración es de 3 horas. El objetivo relevar experiencias posibles e imaginarias para mejorar nuestro entorno. Ponerlas estas ideas en movimiento en secuencias de imágenes animadas en *Utopíascopio*. El cupo es de 30 personas.

La actividad se llevará a cabo desarrollada en el Pabellón Argentina, el espacio elegido por SEU y en la Escuela Jorge Raúl Recalde (B° Sol Naciente, Córdoba, *se adjunta aval*).

Programa de actividad:

1. Cómo hacer de tu barrio un paraíso.

Juego participativo de búsqueda, investigación y creación de acciones que hagan *de tu barrio un paraíso*: A través de dinámicas nos preguntamos cómo habitamos nuestro entorno inmediato. Expondremos experiencias de diferentes territorios donde de manera autogestiva las personas comunes transforman su hábitat de manera positiva. Realizando una puesta en común compartiremos ideas que puedan transformar tu territorio en una utopía, que luego ser puestas en imágenes.

2. Taller de animación.

Taller de animación donde se expone el principio de persistencia retiniana: El fenómeno óptico por el cual la retina mantiene la impresión de una imagen. Cuando vemos de diez a más imágenes por segundo, se genera, en nuestra mente la sensación de movimiento de estas. Brindando materiales a asistentes, se les invita a construir secuencias de imágenes que serán montadas en *Utopíascopio*.

Necesidades técnicas.

Tablones, proyector y pantalla, fibrones, lápices, hojas A4. Paneles.

Referencias de Barrios Paraísos y Animaciones de Narrativa Comunitaria

BICICUADORA
Taller Popular de Ciclo Mecanica Suipacha

BICI SUPER ALTA+
Taller Popular de Ciclo Mecanica Suipacha

TANDEM
Taller Popular de Ciclo Mecanica Suipacha

PRODUCCIÓN DE ANIMACIONES
LAB DE REALIDADES
Potaje Creativo 2017

Para ver animaciones:
FB: El Taller de Animación

PRODUCCION DE ANIMACIONES RELATS COMUNITARIOS
EMERGE Comunidad + Memoria+ Animación
Potaje Creativo 2016

Para ver animaciones:
potajecreativo.com.ar/album/28

ANIMACION DE MEMORIA(S)
Animaciones realizadas por estudiantes secundarios.
Potaje Creativo 2017

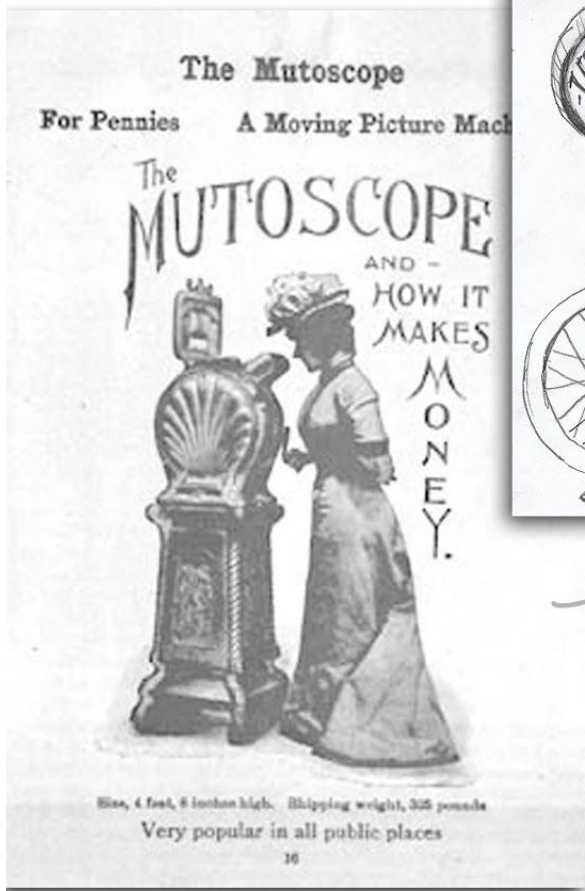
Para ver animaciones:
potajecreativo.com.ar/album/29

Descripción Gráfica

Royos de secuencias animadas intercambiables.

UTOPIASCOPIO: una bicicleta fija que cuando se pone en movimiento sus ruedas hacen desfilarse imágenes, haciendo que la ilusión del movimiento se haga presente y variando los ritmos, como una actualización reciclada del mecanismo de los primitivos dispositivos filmicos creados en 1894: los llamados Mutoscopios.

Referencia de antiguo mutoscopio.