

Medios Expresivos II

Cátedra La Ferla

Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Buenos Aires

Medios Expresivos II

Cátedra La Ferla

I - 2016

Viernes de 14.00 a 18.00 horas

mediosexpresivoslaferla@gmail.com

Docentes:

Mariel Szlifman (JTP)

María Celeste Bonzano, Andrea Devia, Antonella Fraccaro, Nicolás Schujman (Aytes. 1ra.)

Sofía Jonas Aguilar, Laura R. Levin, Marian Leytur, Lais Macaria, Julián Solís, Guadalupe Tontí (Aytes. 2da.)

Concepto. Una visión de los medios de comunicación como praxis de diseño. Se estudia la especificidad de las máquinas de imágenes considerando el origen de los inventos, su esencia tecnológica, los lenguajes, usos masivos y su búsqueda experimental a lo largo de su historia. Se investiga la especificidad de los medios analógicos, sus combinatorias y conversión informática, siendo un tema central para la materia su expansión hacia el arte contemporáneo. Se analiza la actualidad de los medios en su transmisión y consumo, así como su circulación a través de las diversas interfaces culturales de la sociedad urbana. Nuestra propuesta para Medios Expresivos se remite a los orígenes de la materia desde la creación de la carrera de Diseño Gráfico de la FADU, a inicios de la década de los 80, cuando se propone el estudio de los medios cinemáticos como acción y pensamiento de diseño. La materia combina los estudios visuales y culturales con un relato urbano concentrado en la exposición de los medios de comunicación en el ámbito del arte contemporáneo.

Objetivo y método de la cursada. Se propone una práctica de reflexión y producción, focalizada en el estudio de la confluencia de los medios expandidos al ámbito del arte. A partir del recorrido crítico en espacios museísticos, se consideran las diversas materialidades, dispositivos y lenguajes del audiovisual expuesto, con énfasis en la práctica de la instalación audiovisual. El análisis de obras y piezas expuestas en instituciones de arte implica una presencia activa en las muestras que ocurren durante el transcurso del cuatrimestre en Buenos Aires. Una parte de las clases se dictan en los lugares donde ocurren las muestras a partir del acuerdo con diversas instituciones. El análisis crítico se concreta a partir de una serie de ensayos monográficos sobre cada exposición, considerando conceptos y pautas que surgen de los textos estudiados, de sus reseñas comprensivas y las presentaciones durante las clases. Este proceso de pensamiento es parte de una acción de diseño que culmina en el desarrollo de un proyecto de instalación audiovisual para el espacio específico de alguna de las instituciones visitadas durante la cursada. En este proceso se aplican conceptos de diseño de curaduría, montaje, relato expositivo y de itinerario vinculado asimismo a la imagen y concepto del museo o centro de arte elegido.

1. Contenidos

I. Diseño y Medios Expresivos

Comprender los medios de comunicación. Arqueología de los medios. Los estudios visuales a lo largo del tiempo. Tecnología, concepto y praxis. Especificidad, hibridez, remediación, convergencia informática. Funcionalidad, espectáculo y percepción. Breve historia de los estudios visuales y de la materia en la FADU. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Máquina e imaginario. Arte, diseño y tecnología. El ámbito del arte contemporáneo, para una praxis del diseño con los medios expresivos. Medios Expandidos.

Lecturas:

1. "Acerca de la palabra diseño", Vilém Flusser en *Filosofía del Diseño*
2. "Acerca del diseño audiovisual: una forma de pensamiento" Eliana Kim & Mariel Szlifman en *Territorios Audiovisuales*.
3. "Comprender la educación de los medios de comunicación" en *Leer a McLuhan, hoy*.
4. "Energía híbrida: *Les liaisons dangereuses*", Marshall McLuhan en *Comprender los medios de comunicación. Las Extensiones del ser humano*.
5. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", Walter Benjamín en *Discursos Interrumpidos*.
6. "Las relaciones peligrosas", Jorge La Ferla en *Puntos de Encuentro en la Iconosfera. Interacciones en el audiovisual*.

7. "Repensando a Flusser y las imágenes técnicas", Arlindo Machado en *El paisaje mediático*.

II. Máquinas de imágenes.

II.I Fotografía. La fotografía: documento, signo, arte. Ontología de la imagen fotográfica. Encuadre, composición, profundidad de campo. La fotografía como expresión del concepto. Imagen fotoquímica, electrónica y digital. La fotografía expuesta en el museo. Del marco, al desencuadre y la instalación.

Lecturas:

1. "De la verosimilitud al index", Philippe Dubois en *El acto fotográfico*.
2. "La fotografía como expresión del concepto", Arlindo Machado en *El Paisaje Mediático*.
3. "Intro" – Cap.I – Cap.II – Cap.III: "Los aparatos", "La imagen", "La imagen técnica", Vilém Flusser en *Hacia una filosofía de la fotografía*.
4. "Máquinas de imágenes: una cuestión de línea general", Philippe Dubois en *El medio es el diseño audiovisual*.
5. "Ontología de la Imagen fotográfica", André Bazin en *¿Qué es el Cine?*.

II.II Cine. Precinemas. De la cámara oscura al panorama. La juguetería filosófica y la cronofotografía. El desencuadre, lo háptico y la materialidad del soporte como expresión de concepto. ¿Qué es el cine? Aparato y dispositivo. Relato y lenguaje cinematográfico. Plano, toma, estructura y puesta en escena. Campo y fuera de campo, composición del plano. De Lumière/Edison a Griffith y la eclosión soviética, Vertov y Eisenstein. El largometraje y el cortometraje como práctica y concepto. Cine de animación, clásico, experimental, independiente y de autor. Las relaciones espaciales y temporales. La ficción y lo documental. La ruptura de los esquemas de representación institucionales. La imagen registrada, procesada y proyectada. El documental: autorreferencialidad, autorretrato, *found footage*, hibridez. La ciudad filmada. El cine expandido.

Lecturas:

1. "El cine después del cine", Jorge La Ferla, inédito.
2. "Cine: una puesta en otra escena"/"Cine: una puesta en otra escena. Quince años después", Eduardo Russo en *El medio es el diseño/Territorios Audiovisuales*.
3. "La ciudad filmada", Jean-Louis Comolli en *Filmar para ver; Ver y Poder: La inocencia perdida/Territorios Audiovisuales*.
4. "Dispositivo cinematográfico y narración (apuntes sobre una divergencia)", Gustavo Galuppo en *Territorios Audiovisuales*.
5. "Fotografía y cine: máquina y espectáculo", Sebastián Schjaer en *Territorios Audiovisuales*.
6. "¿Qué es un plano?", Pascal Bonitzer en *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*.

II.III Televisión, video, imagen electrónica. El efecto del directo. Del flujo de la programación al surfing. La imagen corporativa. Relaciones cine, video y T.V. La puesta en escena de piso. La standardización del mensaje televisivo. El repertorio y la TV de calidad. El espacio urbano, control y vigilancia, su conversión televisiva y *on line*. El video y la experimentación. Propuestas expresivas y estéticas. La puesta en escena en capas. Intentos narrativos. Las rupturas de continuidad y de lo lineal. Mecanismos poéticos y conceptuales. La tipografía como valor icónico y narrativo.

Lecturas:

1. "La imagen directa del dispositivo televisivo", Ariel Nahón en *Territorios Audiovisuales*.
2. "¿Qué es la televisión?", José Ramón Pérez Ornia en *Televisiones*.
3. "Sobre la televisión. Aparato y formas culturales. Por un repertorio notable de programas de la TV argentina", Jorge La Ferla en *Territorios Audiovisuales*.
4. "Video, el cine por otros medios", Gustavo Galuppo en *Territorios Audiovisuales*.
5. "Video-vacio o el diseño de una obra de video", Jorge La Ferla en *El medio es el diseño audiovisual*.
6. "Sobre la televisión. Aparato y formas culturales. Por un repertorio notable de programas de la TV argentina", Jorge La Ferla en *Territorios Audiovisuales*.
7. "El video arte en la Argentina. Estéticas. Poéticas. Prácticas", Rodrigo Alonso en *Elogio de la Low Tech*.

II.III Audiovisual calculado. Imagen numérica y nuevas tecnologías. Por una historia del ordenador y las máquinas de procesamiento de datos y de pensamiento. Percepción, consumo y prácticas artísticas en la red. La hibridez y la transferencia digital del audiovisual analógico. Multimedia, Transmedia, Crossmedia, hipertexto y narrativas no lineales. Net Art/Web Art. Cibercultura. El audiovisual en vivo, del VJ al Live Cinema. Hardware y Media Software. Postmedia.

Lecturas:

1. "Arte y redes. Historias de retroalimentación", Rocío Agra en *Territorios Audiovisuales*.
2. "El advenimiento de los medios interactivos", Arlindo Machado en *El Medio es el Diseño*.
3. "Cine del "postubo" en la era del fin de lo virtual", Giselle Beiguelman en *El cine hace escuela*.
3. "Comunicación móvil y nuevo sentido de los lugares. Una crítica sobre la especialización en la cibercultura", André Lemos en *Territorios Audiovisuales*.
4. "Faustine y el animador de dinosaurios. Reflexiones sobre la imagen sintética, la animación por computadora y la historia del espectáculo audiovisual", Marcelo Dematei en *Territorios Audiovisuales*.
5. "Game Art, Nuevas interfaces para el arte y el juego", Laura Baigorri, Revista KEPES Año 7.
6. "Godard, creador multimedia", Jorge La Ferla en *Revista Clave 019-97 # 4*.
7. "El medio es el programa", Xavier Berenguer. Universidad Pompeu Fabra en *El medio es el diseño*.
8. "La poética de los tiempos muertos. Diálogo entre el cine y los video juegos", Renata Gómes en *Territorios Audiovisuales*.
9. "¿Qué es un nuevo medio?", Lev Manovich en *El lenguaje de los nuevos medios*.

III. El paisaje mediático: ciudad, museo, instalaciones.

Arte y medios audiovisuales. El museo contemporáneo, concepto, identidad, imagen corporativa. Praxis de la instalación audiovisual, cine, video al multimedia. Espacio practicado, tiempo diseñado, itinerario planeado. La metáfora narrativa. El visitante/*flâneur*. Diseño de obras, de la idea original al montaje de exposición. Programación y curaduría. El concepto de *Site Specific*. El movimiento calculado: instalaciones inmersivas interactivas.

Lecturas:

1. "Cine de exposición. Instalaciones fílmicas de Andrés Denegri", Espacio de arte Fundación OSDE, Buenos Aires, 2013
2. "Demiurgos de la luz", Carmen Gil Vrolik en *Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas*.
3. "Espacios electrónicos interactivos", Iliana Hernández García en *El Medio es el Diseño Audiovisual*.
4. "¿Han desertado las musas de nuestros museos?", **Román Gubern en *El Cultural*, 2007.**
5. "Instalaciones. El espacio resemantizado", Ana Claudia García en *Territorios audiovisuales*.
6. "Del "marco" al "margen": el Museo Moderno", Santos Zunzunegui en *Metamorfosis de la mirada*.
7. "Las paredes blancas y las paredes sucias", Martí Manen en *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)*.
9. "La instalación como hipermedio", Eugeni Bonet en *Escritos de vista y oído*.
10. "La instalación, cómo y por qué", Mónica Sánchez Argiles en *El Cultural*.
11. "Introducción" – Cap. I: "Aspectos teóricos de la instalación contemporánea", Mónica Sánchez Argiles en *La instalación en España, 1970-2000*.
12. "La lírica urbana en Baudelaire", Dr. Juan Carlos Orejudo Pedrosa en *Territorios Audiovisuales*.
13. "El video en el espacio: un nuevo espacio de sentido. Video, esculturas, objetos e instalaciones", Ana Claudia García en *Historia Crítica del Video Argentino*.
14. "Las virtualidades de la imagen panorámica", André Parente en *Territorios audiovisuales*.
15. "Pasajes de la imagen: documentales en el museo", Antonio Weinrichter en *Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas*.
16. "Répliques. Godard y Varda en el espacio", Jean-Michel Frodon en *Cahiers du Cinéma* No 615, 9/2006.
15. "Un efecto cine en el arte contemporáneo", Philippe Dubois en *Clave # 4*.

2. Propuesta de trabajos prácticos

- 2.1 Reseñas textos de lectura.
- 2.2 Diario analítico de obras y exposiciones. Ensayo sobre las muestras recorridas y las obras analizadas.
- 2.3 Examen escrito: 3/6/2016
- 2.4 Trabajo Práctico Final: **Instalación Site Specific**.

Proyecto grupal, de un máximo de 5 personas, que pone en escena las máquinas de imágenes pensadas para una galería, espacio de arte público o museístico específico. Se desarrolla el concepto de puesta en escena a partir del diseño del espacio practicado, el tiempo en torno a la obra y al recorrido del espectador. La propuesta debe ser original concebida para el espacio expositivo de alguno de las instituciones visitadas durante el cuatrimestre. Junto al proyecto, se entrega un ensayo monográfico como justificación teórica que piense al proyecto desde la praxis de (los) medios expresivos la cual hará referencia a los conceptos trabajados en clase durante la cursada, particularmente los textos del módulo III.

Lanzamiento del TP: 3/6/2016

Entrega Final: 1/7/2016

Firma Libretas/Actas: 15/07/2016

3. Bibliografía

3.1 Bibliografía básica

- Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas, La Ferla, Jorge (comp.), Ed. Nueva Librería, Buenos Aires, 2008.
- Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuevas?, Georges Didi-Huberman, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011.
- El acto fotográfico y otros ensayos, Philippe Dubois, La Marca, Buenos Aires, 2015.
- El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine, Pascal Bonitzer, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2007.
- Cine de Exposición. Instalaciones de Andrés Denegri, Jorge La Ferla, en Fundación OSDE, Buenos Aires, 2013.
- El cine hace escuela, La Ferla, Jorge y Quevedo, Alberto (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2014.
- Comprender los medios de comunicación. Las Extensiones del ser humano, Marshall Mc Luhan, Paidós, Barcelona, 1994.
- De la pantalla al arte transgénico, La Ferla, Jorge (comp.), Libros del Rojas, Bs. As., 2000.
- Desencuadras. Cine y Pintura, Pascal Bonitzer, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2007.
- Discursos Interrumpidos I, Walter Benjamin, Taurus, Buenos Aires, 1989.
- Elogio de la Low-Tech. Historia y estética de las artes electrónicas en América Latina, Luna Editores, Buenos Aires, 2015
- Eugeni Bonet. Escritos de vista y oído, MACBA, Barcelona, 2014.
- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, Jean-Louis Comolli, Editorial Simurg/Cátedra La Ferla-U.B.A., Universidad de Buenos Aires, 2002
- Filosofía del diseño, Vilém Flusser, Editorial Síntesis, Madrid, 2002
- La instalación en España, 1970-2000, Mónica Sánchez Argiles, Alianza ed., Madrid, 2009
- Hacia una filosofía de la fotografía, Vilém Flusser, Ed. Trillas, México, 1975.
- Historia Crítica del Video Argentino, La Ferla, Jorge (comp.), MALBA/Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2008.
- Leer a McLuhan, hoy, Speziale, Anabella y Trilnick, Carlos (comp.), FEDUN, Buenos Aires, 2014.
- El medio es el diseño audiovisual, La Ferla, Jorge (comp.), Universidad de Caldas, Manizales, 2007.
- Metamorfosis de la mirada. Museo y Semiótica, Santos Zunzunegui, Cátedra, Madrid, 2003.
- Modos de ver, John Berger, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 2001.
- Muntadas. Con/textos. Una antología crítica, Editorial Simurg/Cátedra La Ferla-U.B.A.; Universidad de Buenos Aires, 2002.
- Nomadismos tecnológicos, Beiguelman, Giselle/La Ferla, Jorge (comp.), Ariel, Madrid, 2011.
- El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs.As., 2000; Nueva Librería, Buenos Aires, 2009.
- Poéticas arquitectónicas en el arte contemporáneo, David Moriente, Cátedra, Madrid, 2010.
- ¿Qué es el cine?, André Bazin, Ed. Rialp, Madrid, 1966, 1994.
- Televisión, La Ferla, Jorge (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2013.
- Territorios Audiovisuales, La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp.), Buenos Aires, 2011 es el libro producido especialmente para la materia. para la materia
- Vidéo. Cinéma. Godard, Philippe Dubois, Libros del Rojas, Bs. As., 2001.

Publicaciones periódicas y catálogos:

Clave 019-97 # 4, Especialización en Creación Multimedia, Departamento de Arte, Universidad de los Andes, Bogotá, 2012.
El Cultural, 2009
<http://www.elcultural.es/revista/arte/La-instalacion-como-y-por-que/25543>
El Cultural, 2007
<http://www.elcultural.es/revista/arte/Han-desertado-las-musas-de-nuestros-museos/20538>
Revista KEPES Año 7 No. 6 enero-diciembre 2010, págs. 151-165
Kilómetro 111, Nro. 13, Registros del acontecimiento político, Buenos Aires, 2015.

3.2 Bibliografía Complementaria

Arte, ciencia y tecnología. Un panorama crítico. Jorge La Ferla (comp.), E.F.T., Buenos Aires, 2010.
El Arte del Video. José Ramón Pérez Ornia, RTVE- Serbal, Barcelona, 1991.
Cine (y) digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora. Jorge La Ferla, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2010.
Contaminaciones. Del videoarte al multimedia. Libros del Rojas, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Pub. C.B.C., UBA., Buenos Aires, 1997.
Eduardo Kac. Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2006.
El software toma el mando. Lev Manovich, UOCpress, Barcelona, 2013.
Escritos de Vista y Oído. Eugeni Bonet, MACBA, Barcelona, 2014.
La irrupción de lo impensado: Cátedra de Estudios Culturales Michel de Certeau. Francisco A. Ortega (comp.), Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004.
La Revolución del Video. La Ferla, Jorge (comp), Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Publicaciones del C.B.C., UBA., Buenos Aires, 1996.
La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del Diseño Gráfico (1948-1984). Verónica Devalle, Paidós, Buenos Aires, 2009.
Las voces del silencio. Visión del arte. André Malraux, Emecé, Buenos Aires, 1956.
El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación. La imagen en la era digital. Lev Manovich, Paidós, Buenos Aires, 2006.
Metamorfosis. El museo y el arte en la era digital. Antonio Cerveira Pinto, MEIAC, Badajoz, 2006.
Pre-Cine y Post-Cine en diálogo con los nuevos medios digitales. Arlindo Machado, La Marca, Buenos Aires, 2015.
Puntos de Encuentro en la Iconosfera. Interacciones en el audiovisual. Antoni Mercader y Rafael Suárez (eds.), Universidad de Barcelona, Barcelona, 2013.
Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado). Martí Manen, Editorial Consonni, Bilbao, 2012.
Ver y Poder: La inocencia perdida. Jean-Louis Comolli, Nueva Librería, Buenos Aires, 2007.

□ MEII/Cátedra JLF/FADU/I-2016

MEDIOS

EXPRESIVOS II

POR UNA PRAXIS DEL DISEÑO
CON LOS MEDIOS EXPRESIVOS

