

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires
Carrera de Diseño Gráfico

Praxis del Diseño Audiovisual

Materia electiva

PROFESOR A CARGO: Jorge LA FERLA

Profesor adjunto: Gabriel Boschi

J.T.P. Sofía Reynal

Ayudante: Sebastián Schjaer

AÑO: 2008

Miércoles de 14.00 a 18.00 horas.

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales:

Producir una praxis sobre el Diseño Comunicacional y la Producción Audiovisual a partir de la consideración de los estudios audiovisuales, considerando las máquinas y las tecnologías, sus usos proyectuales y sus discursos. Esta materia que está destinada a estudiantes que estén por finalizar la carrera de Diseño propone trabajar con las maneras de conceptualizar una idea diversa de diseño audiovisual en relación con el paisaje mediático y las intervenciones urbanas.

1.2. Objetivos específicos:

Una reflexión sobre la idea y la profesión del diseño en la producción audiovisual con el objetivo de generar áreas futuras de especialización y trabajo. A partir de un recorrido por las diferentes tecnologías, lenguajes, proyectos y análisis de obras de referencia se propondrán estrategias que profundicen la producción creativa y la investigación con el audiovisual tecnológico en sus inserciones urbanas.

2. Contenidos:

-La idea de diseño y de audiovisual: el concepto de realizador audiovisual. El sistema del espectáculo y las contracorrientes. Venta vs creación. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Maquinas e imaginario, arte y tecnología. El diseño como concepto, el audiovisual como diseño, la ciudad como diseño de un paisaje mediático. Por una filosofía del diseño audiovisual. Las artes mediáticas.

-La ontología de la imagen fotoquímica, electrónica y digital. La analogía y la paradoja fotográfica. El acto y el instante fotográfico. Filosofía de la fotografía. Diseño y arte audiovisual. Máquinas de imágenes, desencuadres, lo fotoquímico como concepto.

-El Cine. Nacimiento del aparato y del lenguaje. ¿Qué es el cine? ¿Qué es un plano y una toma? El campo, el desencuadre, la composición. De Griffith a la eclosión soviética, Vertov y Eisenstein. El concepto de historia, de relato y de experimentación. La idea de estructura y de puesta en escena. Las relaciones espaciales y temporales. Lo argumental y lo documental. El cine experimental y la ruptura de los esquemas de representación.

-La televisión. Historia de aparatos. Tecnología, discursos y lenguajes. El directo, el flujo y el surfing televisivo. La imagen corporativa. El video y la ruptura de los esquemas televisivos. Relaciones cine, video y T.V. La puesta en escena de piso. Estructura de los canales públicos y privados. La imagen corporativa y la standardización del mensaje televisivo. Mecanismos narrativos y expresivos experimentales. El concepto y la historia de la TV de calidad. El síndrome de la TV pública. Un repertorio analítico de obras admirables de TV

-La especificidad del aparato video. Continuidad de la historia de lo experimental. Propuestas expresivas, plásticas, estéticas y narrativas. El documental y la autoreferencialidad. Lo documental: del cine ojo al cine verdad. El diario de viaje. Las relaciones entre el sonido y la imagen. 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. Poesía audiovisual. Teoría y práctica del video-clip. La fabricación de un proyecto experimental. Pensar un proyecto. Idea original, concept, plan de registro, time code, estructura de registro y de postproducción. Combinaciones entre la imagen y el sonido en edición. Las maneras de presentar un proyecto experimental.

-La revolución digital y las denominadas nuevas tecnologías. Por una historia del ordenador y las máquinas de procesamiento de datos y de pensar. Pensar el digital y sus posibilidades. La cotidianeidad y el espectáculo virtual. La percepción y el consumo. Las redes y la cybercultura. El proceso digital de manipulación audiovisual. El proceso de armado de un interactivo: de la idea al desarrollo. Los soportes digitales. Los híbridos: video + ordenador + filmico. El fenómeno del cine y el video digital, en algunas de sus acepciones. La noción de multimedia, hipertexto y de las narrativas no lineales. La noción de arte mediático y anarchivo. Net Art/Web Art, Bioarte, arte transgénico y realidad virtual.

-Historia de la hibridez: Las relaciones entre fotografía, TV, video, cine y digital. Desde lo tecnológico a lo narrativo y expresivo. Los híbridos y relaciones entre los soportes y lenguajes: video+ordenador+filmico

-Lecturas de la ciudad, el paisaje mediático y el espacio público. El diseño y las intervenciones urbanas. Interiores y exteriores. Lo museal, entre lo público y lo privado. El empeño en la percepción. El cuerpo y la arquitectura.

3. Bibliografía

3.1 Artículos

MODULO I: Fotografía, cine y máquinas audiovisuales

"Cine: una puesta en otra escena", Eduardo Russo

"De la verosimilitud al index", Philippe Dubois en El acto fotográfico.

"Desencuadres", Pascal Bonitzer. Fotocopias.

"La fotografía como expresión del concepto", Arlindo Machado en El paisaje Mediático

"El instante decidido" de Alberto Cortés en El medio es el Diseño.

"Los aparatos", Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía.

"La imagen", Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía.

"La imagen técnica", Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía.

Cendrós, El País, Madrid, 2001.

"Ontología de la Imagen fotográfica", André Bazin, en el libro ¿Qué es el Cine?, Ed. Rialp, Madrid, 1966, 1994.

"¿Qué es un plano?", Qu'est-ce qu'un plan?, en Le champ aveugle

"Video y Teoría de las Imágenes" I. Maquinas de Imágenes: una cuestión de línea general en Vidéo, Cine, Godard, P. Dubois.

MODULO II: Video

"El arte del video", José Ramón Perez Ornia, Paul Virilio, Gene Youngblood, Anne-Marie Duguët, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Duguët, Nam June Paik y Bill Viola.

"Video y Teoría de las Imágenes" II. Para una estética de la imagen video en Vidéo, Cine, Godard, P. Dubois.

"Videoinstalaciones", José Ramón Perez Ornia en "El arte del video.

MODULO III: Híbridos

"Cine Expandido, Video y Ambientes Virtuales", Peter Weibel

"Cine (y) digital. Aproximaciones a las convergencias entre el cine y el digital", Jorge La Ferla; *Arkadin*, UNLP, La Plata, 2005

"Eisenstein Digital", Pierre Bongiovanni en La Revolución del video.

MODULO IV: Digital

"El advenimiento de los medios interactivos", Arlindo Machado, El Medio es el Diseño, Universidad de Buenos Aires, Libros del Rojas, Bs. As. 2000.

"Ensayos en forma de hipermedia", Arlindo Machado, en El paisaje mediático

"Peter Greenaway da por muerto el cine clásico y aboga por nuevas vías" Teresa

"El medio es el programa", Xavier Berenguer. Universidad Pompeu Fabra en "El medio es el diseño"

"¿Qué es un nuevo medio?", Lev Manovich, en El Lenguaje de los nuevos medios.

"Repensando a Flusser y las imágenes técnicas", Arlindo Machado en Cine, video y multimedia.

MODULO V: Bioarte, Arte Transgénico, Realidad Virtual.

"El arte del silencio", Lucia Santaella, arte do silêncio - Lucia Santaella, Revista Cybercultura del Centro Cultural del Banco Itaú, San Pablo, Brasil, 200.

"Máquinas de pensar", Rejane Cantoni.

"La irrazonable efectividad de la convergencia metodológica entre el arte y la ciencia", Peter Weibel en El Medio es el Diseño Audiovisual

"Hacia el arte transgénico", Arlindo Machado en De la pantalla al arte transgénico.

"Eduardo Kac (se) expone en Buenos Aires", Jorge La Ferla.

"De la cultura de los medios a la cibercultura", Lucia Santaella.

"Conexiones. ¿Qué pueden aprender artistas y científicos unos de otros?", Ken Rinaldo.

MODULO VI: Diseño

"Acerca de la palabra diseño", Vilém Flusser, en Filosofía del Diseño

"La apertura heurística", Gastón Breyer en Heurística del Diseño

"Culturas expulsadas de la economía", Néstor García Canclini en Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo.

"El diseño como teología", Vilém Flusser, en Filosofía del Diseño

"El diseño en la trama de la cultura. Una propuesta teórica", Leonor Arfuch, en Diseño y Comunicación.

"Ensayos I y II", John Berger, Modos de Ver.

"Escenarios de un latinoamericanismo crítico" Néstor García Canclini en Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo.

"¿Ética en el diseño industrial?" Vilém Flusser, en Filosofía del Diseño

"Muntadas entre el arte y los media", Arlindo Machado, en Muntadas/Contextos.

"El nuevo mundo de las marcas", Naomi Klein, en No Logo.

Libros

Arte Audiovisual: tecnologías y discursos, Libros del Rojas, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y EUDEBA, UBA., Bs. As., 1997.

El acto fotográfico. De la representación a la Recepción, Philippe Dubois, Ed. Paidós, Barcelona, 1986.

El Arte del Video, José Ramón Pérez Ornia, RTVE- Serbal, Barcelona 1991.

Le champ aveugle, Essais sur le réalisme au cinéma, Pascal Bonitzer, Petite Bibliothèque de Cahiers du Cinéma, Paris, 1999.

Cine, Video, Multimedia: la ruptura de lo audiovisual, Compilación, Libros del Rojas, Bs. As., 2001.

Contaminaciones. Del videoarte al multimedia, Libros del Rojas, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Pub. C.B.C., UBA., Bs. As., 1997.

Décadrages. Peinture et Cinéma, Cahiers du Cinéma/Éditions de l'Étoile, Paris, 1995

De la pantalla al arte transgénico, compilación, Libros del Rojas, Bs. As., 2000

Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos, Leonor Arfuch/Norberto Chaves/María Ledesma, Paidós, Buenos Aires, 1997

Eduardo Kac, Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2006.

Filosofía del diseño, Vilém Flusser, Editorial Síntesis, Madrid, 2002

Hacia una filosofía de la fotografía, Vilém Flusser, Ed. Trillas, México, 1975.

Heurística del Diseño, Gastón Breyer, Cuadernos de Cátedra, FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2003.

El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación. La imagen en la era digital, Lev Manovich, Paidós, Buenos Aires, 2006.

El medio es el Diseño, Cátedra La Ferla, Publicaciones del C.B.C., UBA., Bs.As., 1996.

Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Néstor García Canclini, Paidós, Buenos Aires, 2002.

Medios Audiovisuales. Ontología, Historia y Praxis, Libros del Rojas/Eudeba, U.B.A., Buenos Aires, 1999.

Modos de ver, John Berger, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 2001

Muntadas. Contextos. Una antología crítica, Simurg, Buenos Aires, 2002

No Logo. El poder de las marcas, Naomi Klein, Paidós, Buenos Aires, 2001.

El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs.As., 2000.

¿Qué es el cine?, André Bazin, Ed. Rialp, Madrid, 1966, 1994.

La Revolución del Video, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Publicaciones del C.B.C., UBA., Bs. As., 1996.

Vídeo, Cinéma, Godard, Philippe Dubois, Libros del Rojas, Bs. As., 2001.