

Diseño Audiovisual
Cátedra Jorge La Ferla
Carrera de Diseño Gráfico
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires

Materia electiva - disenoaudiovisual@gmail.com

Primer Cuatrimestre 2016

Miércoles de 14.00 a 18.00 horas

Docentes:

Mariel Szlifman (JTP)

Ana Carolina Naranjo Rojo, Nicole Edward (Aytes. 1ra.)

Antonelia Adosi, Eleonora Pautaso (Aytes. 2da.)

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales

Diseño Audiovisual es una materia electiva de la Carrera de Diseño Gráfico que vincula los estudios visuales, el arte contemporáneo y el pensamiento urbano. DAV se propone como continuación de las temáticas y prácticas planteadas por las materias Medios Expresivos I y II. Durante la misma se analiza el panorama contemporáneo de los medios en su circulación social y urbana como parte de un relato vinculado al diseño. La praxis de la materia propone un trabajo de producción y percepción que surge del recorrido crítico por la ciudad, el paisaje mediático y la puesta en escena del yo.

1.2. Objetivos específicos

Concretar una práctica de reflexión y producción sobre el paisaje mediático focalizada en los espacios de arte. A partir del estudio de los diversos dispositivos y lenguajes audiovisuales se analizan obras, exposiciones e intervenciones urbanas. Una acción de percepción que será representada como un autorretrato aplicado a partir de ensayos y un objeto final de diseño bajo la forma de libro de artista. Una entrega final, que resulta de la consecuencia de la itinerancia física, analítica y conceptual por la materia en la ciudad, como un ejercicio crítico de percepción sobre la propia cursada. En el proyecto final de diseño multimedia e hipertextual convergen los medios gráficos y maquínicos, y es resultado de la interpretación de los recorridos realizados como una acción de creación de carácter autorreferencial.

2. Contenidos

I-Diseño (y) Audiovisual: una forma de pensamiento. El libro de artista y el autorretrato.

El diseño como concepto, praxis y pensamiento. Designio, funcionalidad, forma y espectáculo. Breve historia de los estudios visuales. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Máquina e imaginario, arte y tecnología. La ciudad como arena pública, el arte tecnológico instalado en lo urbano. Por una praxis del diseño audiovisual. El autorretrato como diario de bitácora de la materia. El libro de artista: arqueología, historia y expansión.

Artículos de referencia y lectura

Módulo I

1. "Acerca de la palabra diseño", Vilém Flusser, en *Filosofía del Diseño*.
2. "Acerca del diseño audiovisual: una forma de pensamiento" Eliana Kim y Mariel Szlifman en *Territorios Audiovisuales*.
3. "Autorretratos", Raymond Bellour, en *Entre-Imágenes*.
4. "Ensayos I, II", John Berger en *Modos de Ver*.
5. "Híbridos: especulaciones y metáforas", Antoni Mercader en *Muntadas. Con/textos*.
6. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", Walter Benjamín en *Discursos Interrumpidos*.
7. "Libro de artista. Visión de un género artístico", José Emilio Antón en <http://librosdeartista-historia.blogspot.com.ar/>

II- Diseño y percepción. La ciudad representada.

La ciudad pensada. Lectura crítica del paisaje urbano y su interpretación, a partir del desplazamiento del cuerpo y la mirada, mediada por la tecnología. Enunciaciones peatonales, retóricas caminantes. Formas de ver: el arte y la ciudad. El *flâneur*/diseñador y el hombre de la cámara: filmar para ver. Los no lugares, *indoors/outdoors*. Diseño con tecnologías locativas: nomadismo, transmisión, posición y seguimiento. La pantalla móvil.

Artículos de referencia y lectura

Módulo II

1. "Andares de la ciudad" de Michel de Certeau en **La irrupción de lo impensado**.
2. "Atención: la percepción requiere participación. Entrevista con Antonio Muntadas", David Sperling/Fabio López de Souza Santos, Revista USP, Universidad de San Pablo, 2006.
3. "La ciudad filmada", Jean-Louis Comolli en **Ver y Poder: La inocencia perdida/Territorios Audiovisuales**.
4. "Comunicación móvil y nuevo sentido de los lugares. Una crítica sobre la especialización en la cibercultura", André Lemos en **Territorios Audiovisuales**.
5. "Cultura de la movilidad", André Lemos en **Nomadismos Tecnológicos**.
6. "Ensayo VII", John Berger en **Modos de ver**.
7. "La lírica urbana en Baudelaire", Dr. Juan Carlos Orejudo Pedrosa en **Territorios Audiovisuales**.
8. "El nuevo mundo de las marcas", Naomi Klein en **No Logo**.
9. "El vertigo de la sobremodernidad: No lugares, espacios públicos y la figura del anonimato", Adolfo Vázquez Rocca, Revista Nómadas, Valparaíso/Madrid, 2007.
10. "Trasbordamentos da arte contemporânea pra o meio urbano", Sivia Furegatti, Anais do IV Seminario Nacional en Pesquisa en Arte e Cultura Visual.

III. El museo imaginado.

Un espacio de sentido: del monumento al cubo blanco, entre lo público y lo privado. El museo como puesta en escena: arquitectura, comunicación, curaduría, diseño, montaje expositivo, archivo y patrimonio. *Branding* cultural e imagen institucional. La transformación moderna de los museos: espectáculo y ocio. Los conceptos de Anarchivo (Foucault), Atlas Mnemosyne (Aby Warburg/Didi-Huberman), Metadata (Kallinikos), Museo Imaginario (Malraux). Arte contemporáneo y medios: el audiovisual de la sala oscura al espacio expositivo. Instalaciones. Espacio practicado, tiempo diseñado. El movimiento calculado: instalaciones inmersivas interactivas. Procesos expositivos: idea, proyecto, curaduría, montaje, exhibición, conservación, documentación y archivo.

Artículos de referencia y lectura

Módulo III

1. "Alianza y condena: El cine y el museo", Santos Zunzunegui en "Secuencias".
2. "Arquitecturas de autor o arquitecturas de mecenas", Sivia Pampinela, en "Block".
3. "ATLAS, ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?", Georges Didi-Huberman en **ATLAS, ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?**
4. "La condición post-contemporánea", Antonio Cerveira Pinto en **Metamorfosis, El museo y el arte en la era digital**.
5. "Diseño y arte contemporáneo: el desafío de los museos", Mariel Szilfman, **Revista Kepes 12**.
6. "La exposición como máquina de guerra", Georges Didi-Huberman en **Minerva 16.11**.
7. "Del "marco" al "margen": el Museo Moderno", Santos Zunzunegui en **Metamorfosis de la mirada**.
8. "¿Han desertado las musas de nuestros museos?", **Román Gubern** en **El Cultural, 2007**.
9. "Instalaciones. El espacio resemantizado", Ana Claudia García en **Territorios Audiovisuales**.
10. "La institución museística", Santos Zunzunegui en **Metamorfosis de la mirada**.
11. "Memorias audiovisuales. Praxis de archivos", Jorge La Ferla en **Territorios Audiovisuales**.
12. "Museos; dilemas de la institucionalidad", Inés Katzenstein, **Un lugar bajo el sol, CCEBA, Buenos Aires, 2007** (Inédito).
14. "El museo imaginario" (Fragmento), André Malraux en **Las voces del silencio. Visión del arte**.
15. "Las paredes blancas y las paredes sucias", Martí Manen en **Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)**.
16. ¿Qué hace un curador?, Laurent Jeanpierre, "La forma mínima".

IV. Máquinas de imágenes.

I. Fotografía/Cine. Ontología de las imágenes fotoquímica, electrónica y digital. La fotografía: entre el documento, el signo y el arte. Filosofía de la fotografía como ontología del audiovisual. El encuadre, 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, encuadre, composición del cuadro. De Lumière/Edison a Griffith y la eclosión soviética, Vertov y Eisenstein. El largometraje de sala y la experimentación. Cine 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. Desde los orígenes a su parodia contemporánea: autorreferencialidad, autorretrato, *foundfootage*, hibridez. El documental de creación y la ciudad: realismo y experimentación.

Artículos de referencia y lectura

Módulo IV.I

1. "El cine después del cine", Jorge La Ferla, inédito.
2. "Cine: una puesta en otra escena. Quince años después", Eduardo Russo en **Territorios Audiovisuales**.
3. "De la verosimilitud al index", Philippe Dubois en **El acto fotográfico**.
4. "Desencuadres", Pascal Bonitzer en **Desencuadres. Cine y Pintura**.
5. "Dispositivo cinematográfico y narración (apuntes sobre una divergencia)", Gustavo Galuppo en **Territorios Audiovisuales**.
6. "La fotografía como expresión del concepto", Arlindo Machado en **El paisaje Mediático**.
7. "Fotografía y cine: máquina y espectáculo", Sebastián Schjaer en **Territorios Audiovisuales**.
8. "La imagen", Vilém Flusser en **Hacia una filosofía de la fotografía**.
9. "La imagen técnica", Vilém Flusser en **Hacia una filosofía de la fotografía**.
10. "Ontología de la Imagen fotográfica", André Bazin en **¿Qué es el Cine?**
11. "Video y Teoría de las Imágenes: I. Máquinas de Imágenes: una cuestión de línea general" Philippe Dubois en **Vidéo, Cine, Godard**.

II. Artes electrónicas. El efecto del directo. Del flujo de la programación al surfing televisivo. 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 directo en el espacio urbano, control y vigilancia, su conversión televisiva y *on line*. El video como escritura urbana. 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. La postproducción.

Artículos de referencia y lectura

Módulo IV.II

1. "Video y Teoría de las Imágenes: I. Maquinas de Imágenes: una cuestión de línea general" Philippe Dubois en *Vidéo, Cine, Godard*.
2. "Video y Teoría de las Imágenes: II. Para una estética de la imagen video" en *Vidéo, Cine, Godard*.
3. "Videoinstalaciones", José Ramón Perez Ornia (comp.) en *El arte del video*.
4. "Video, el cine por otros medios", Gustavo Galuppo en *Territorios Audiovisuales*.
5. "TV: Dispositivo, formas culturales y repertorio de calidad" JLF en *Territorios Audiovisuales*.

III. Audiovisual numérico. La revolución digital y las (denominadas) nuevas tecnologías. Por una historia del ordenador y las máquinas de procesamiento (de datos) y de pensamiento. Posibilidades expresivas de la imagen numérica. Percepción, consumo y prácticas artísticas en la red. La hibridez y la transferencia digital del audiovisual analógico. Multimedia, Crossmedia, hipertexto y narrativas no lineales. Net Art/Web Art. Cibercultura.

Artículos de referencia y lectura

Módulo IV.III

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. "El cine digital", Lev Manovich en *Arte, ciencia y tecnología. Un panorama crítico*.
4. "Cine (y) digital. Aproximaciones a las convergencias entre el cine y el digital", Jorge La Ferla en *Cine (y) digital*.
5. "Máquinas de pensar", Rejane Cantoni en *El medio es el diseño audiovisual*.
6. "El medio es el programa", Xavier Berenguer. Universidad Pompeu Fabra en *El medio es el diseño*.
7. "¿Qué es un nuevo medio?", Lev Manovich en *El Lenguaje de los nuevos medios*.
8. "Repensando a Flusser y las imágenes técnicas", Arlindo Machado en *El paisaje mediático*.
9. "La Revolución telefónica de la imagen digital", Wolfgang Schäffner en *Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación*.

IV. Bioarte, Arte Transgénico, Realidad Virtual/Aumentada, Post Media, PosTubo.

Artículos de referencia y lectura

Módulo IV.IV

1. "El arte del silicio", Lucia Santacla en *El medio es el diseño audiovisual*.
2. "Cine del "posttubo" en la era del fin de lo virtual", Giselle Beiguelman en *El cine hace escuela*.
3. "La irrazonable efectividad de la convergencia metodológica entre el arte y la ciencia", Peter Weibel en *El Medio es el Diseño Audiovisual*.
4. "Por el arte transgénico", Arlindo Machado en *De la pantalla al arte transgénico*.
5. "La Trayectoria del Arte: Medios-húmedos y las Tecnologías de la Conciencia", Roy Ascott en *Artes y Medios Audiovisuales. Un estado de situación*.

3. Propuesta de Trabajos Prácticos

- 3.1 Diario analítico de obras y exposiciones. Ensayos sobre recorridos, muestras y obras analizadas.
- 3.2 Examen parcial escrito: 1/6/2016
- 3.3 Trabajo Práctico Final

Desarrollo de una obra audiovisual –fotografía, video, interactivo, instalación, etc.–, que estará atravesada por un pensamiento sobre el entorno urbano, la mirada maquínica y los modos de ver y pensar el diseño en este ámbito. Tanto la figura del *flâneur* (Baudelaire) como la idea del atlas personal (Warburg), aparecen como cuestiones claves en cuanto a las posibilidades de generar una obra. El objeto de diseño a proyectar seguirá las tradiciones del libro de artista, medio de expresión donde espacio poético y visual convergen. La obra estará acompañada por un informe monográfico donde se trabajará el partido conceptual y su fundamentación teórica correspondiente.

Lanzamiento del TP Final: 08/6/2016

Entrega TP Final: 6/7/2016

Firma de Actas: 13/7/2016

4. Bibliografía

4.1 Bibliografía de referencia

- Anais do VI Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, Monteiro, R. H. e Rocha, C. (Orgs.), UFG, FAV, Goiânia-G O, 2013
- Artes y Medios Audiovisuales I. Cine, Documental, Video, Nuevos Medios, Telemática, La Ferla, Jorge (compilador), MEACVAD/Nueva Librería, Buenos Aires, 2007.
- 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 cuéscas?, Georges Didi-Huberman, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011.
- El acto fotográfico. De la representación a la Recepción, Philippe Dubois, Ed. Paidós, Barcelona, 1986.
- El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine, Pascal Bonitzer, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007.
- Cine de Exposición. Instalaciones fílmicas de Andrés Denegri, Espacio de Arte Fundación OSDE; Buenos Aires, 2013.
- El cine hace escuela, La Ferla, Jorge y Quevedo, Alberto (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2014.
- 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., Bs. As., 1997.

Muntadas. Con/textos. Una antología crítica, Editorial Simurg/Cátedra La Ferla-U.B.A.; Buenos Aires, 2002.

Cultura das mídias, Santaella, Lucia, Experimento, San Pablo, 2003.

Desencuadres. Cine y pintura, Pascal Bonitzer, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007.

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

Discursos Interrumpidos I, Walter Benjamin, Taurus, Buenos Aires, 1989.

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

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

Entre Imágenes, Raymond Bellour, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2009.

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

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

Cuentos 1, Edgar Allan Poe, Alianza Editorial, Madrid, 1970.

La irrupción de lo impensado: Cátedra de Estudios Culturales Michel de Certeau, Francisco A. Ortega (comp.), Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004.

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 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

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

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.

Las prácticas mediáticas. Predigitales y Postanalógicas, Mecvad 08, Aurelia Rivera/Nueva Librería, Buenos Aires, 2008.

Puntos de Encuentro en la Iconosfera. Interacciones en el audiovisual, Antoni Mercader y Rafael Suárez (eds.), Universidad de Barcelona, Barcelona, 2013.

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

Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado), de Martí Manen. Editorial Consonni, Bilbao, España, 2012.

Territorios Audiovisuales, La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp.), Buenos Aires, 2011.

Ver y Poder: La inocencia perdida, Jean-Louis Comolli, Nueva Librería, Buenos Aires, 2007.

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

Las voces del silencio. Visión del arte, André Malraux, Emecé, Buenos Aires, 1956

Publicaciones periódicas y catálogos

Revista Block, Nro. 5, 2005.

La Forma Mínima

<http://manuelvelazqueztorres.blogspot.com.ar/2010/06/que-hace-un-curador.html>

Minerva 16.11

Revista Nómadas, Valparaíso/Madrid, 2007.

Secuencias, Revista de Historia del Cine, Madrid, 2do. Semestre 2010.

Revista Kepes, 12, 353-378. DOI: 10.17151/kepes.2015.12.12.17)

4.2 Bibliografía Complementaria

Arte, ciencia y tecnología. Un panorama crítico, Jorge La Ferla (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2010.

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

The Century Of Artists' Books, Johanna Drucker, Granary Books, New York, 2004.

Cultura das mídias, Lucia Santaella, Experimento, San Pablo, 2003.

Discursos Interrumpidos I, Walter Benjamin, Taurus, Buenos Aires, 1989.

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

Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l'art contemporain, Anne Moeglin-Delcroix, (rééd.), Le Mot et le reste, Marseille, 2012.

Metamorfosis de la mirada. Museo y Semiótica, Santos Zunzunegui, Cátedra, Madrid, 2003.

Metamorfosis. El museo y el arte en la era digital, Antonio Cerveira Pinto, MEIAC, Badajoz, 2006.

Muntadas. Con/textos. Una antología crítica, Editorial Simurg/Cátedra La Ferla-U.B.A.; Buenos Aires, 2002.

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

Televisión, La Ferla, Jorge (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2013.

El software toma el mando, Lev Manovich, UOCpress, Barcelona, 2013.

La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del Diseño Gráfico (1948-1984), Verónica Devalle, Paidós, Buenos Aires, 2009.

□ DAV/DG/FADU/I-2016