

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: TEORÍAS AUDIOVISUALES – Cátedra Speziale – 2019 (1er cuatrimestre)

- Plan de estudios: Nuevo Plan de Estudios de Diseño de Imagen y Sonido (Resolución CS n° 6181/16)
- Carga horaria total: 60 hs.
- Carga horaria semanal: 10 hs.
- Duración del dictado: 4 hs.
- Turnos: miércoles noche
- Tipo de promoción: con Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) 2 NIVEL

2. OBJETIVOS

En la asignatura *Teorías Audiovisuales* nos proponemos examinar y discutir nociones conceptuales que posibiliten la comprensión y la investigación sobre la teoría, la estética y la poética del cine en particular, y de las producciones audiovisuales en general, en su relación con el hacer específico dentro del campo del Diseño de Imagen y Sonido. La aparición de nuevos soportes de comunicación exige nuevas concepciones e interpretaciones sobre las formas tradicionales de la comunicación audiovisual. Por ello, se considerará un panorama general de la teoría y la estética en relación al dispositivo audiovisual y sus manifestaciones artísticas – susceptible a ser ampliado en otras instancias – para luego poder trazar correlaciones con otros medios de representación: del cine a la televisión, del video a los medios digitales, pasando por las instalaciones y las intervenciones urbanas. El objetivo es enmarcar dos actividades fundamentales: revisar conceptos teóricos interdisciplinarios que propicien un análisis reflexivo sobre el medio audiovisual, sus modos de representación y el rol que juegan las audiencias en ellos; y establecer relaciones entre las prácticas sociales de producción cultural, las matrices de percepción y las formas de consumo que surgen en la actualidad.

La asignatura se propone como un espacio de análisis, investigación y reflexión sobre distintas estrategias de comunicación en relación a obras audiovisuales incorporando el estudio de elementos y recursos que provienen de soportes tradicionales - fotografía, cine y televisión – para entablar continuidades y rupturas que facilitan y que exploran los dispositivos tecnológicos digitales y las prácticas contemporáneas en torno al audiovisual. Las tecnologías tienen una particular repercusión en los sistemas de vida y formas de pensar e imaginar el mundo, por consiguiente, se pondrá énfasis en la heterogeneidad de la representación audiovisual incluyendo intervenciones audiovisuales que involucren la noción de hibridación, interactividad y transmedialidad – pero teniendo en cuenta su genealogía específica.

Los contenidos que se desarrollarán a lo largo de la cursada estarán abordados desde tres ejes principales: el diseño audiovisual, la teoría audiovisual y las estéticas/poéticas/políticas contemporáneas. El diseño audiovisual es una disciplina proyectual de las artes tecnológicas que se despliegan tanto en el espacio como en el tiempo. Busca resolver necesidades específicas de la comunicación social y de la creación artística a través de la puesta en forma de los recursos que le brindan los dispositivos, los formatos y los códigos de representación. Así, articula un discurso propio según la materialidad del soporte elegido para la realización de la obra audiovisual, comprendiendo las tensiones que se generan entre arte, técnica y diseño. Las producciones simbólicas y las manifestaciones culturales vinculadas a esta disciplina requieren de un análisis integral que permita desarrollar una sensibilidad estética y una lectura crítica de sus

objetos de estudio para brindarle al Diseñador de Imagen y Sonido nociones conceptuales que sustenten sus propias realizaciones.

- **Objetivos**

La materia se propone explorar la compleja relación que existe entre los procesos y fenómenos comunicacionales, las transformaciones culturales y la constitución de subjetividades e identidades particulares de la industria audiovisual como también de las creaciones autorales del diseño audiovisual. Para ello, se ofrecerá a los estudiantes, a partir de un abordaje interdisciplinario, distintas perspectivas, teorías y modelos de conocimiento en torno a los bienes simbólicos audiovisuales con el objetivo de promover el análisis y el debate sobre cómo pueden ser entendidas las matrices perceptivas y sus producciones simbólicas en el marco de un mundo contemporáneo que se encuentra en constante transformación. La propuesta apunta a incentivar la investigación dentro del campo audiovisual, sin descuidar los procesos tecnológicos y como los mismos inciden en la comunicación. Asimismo, la asignatura pretende estimular en los estudiantes la capacidad de discusión sobre fuentes primarias desde una disposición crítica y creativa, para fomentar la reflexión en torno al audiovisual, al diseño y sus distintas posibilidades.

Se espera que al finalizar el curso, los estudiantes:

- Conozcan las características fundamentales de las teorías, las estéticas y las poéticas contemporáneas aplicadas a los medios y a las artes audiovisuales articulando los distintos enfoques de las matrices de percepción, de representación y de comunicación de los diferentes contextos socio-históricos.
- Se familiaricen con las discusiones propias de las teorías y de los estudios de cultura audiovisual.
- Desarrollen el análisis y la investigación sobre los medios y las artes audiovisuales desde una perspectiva interdisciplinaria para poder proyectarla en su propio campo profesional.

Objetivos particulares

- Identificar y revisar distintas contribuciones conceptuales sobre la problemática de la industria audiovisual, que permitan poner en juego indagaciones de los fenómenos comunicacionales contemporáneos.
- Contextualizar y desarrollar diversas herramientas teóricas y analíticas, con bases epistemológicas y metodológicas consolidadas del campo disciplinar, que fomenten el estudio y la investigación del objeto audiovisual.
- Adquirir una actitud crítica sobre el diseño audiovisual como un entramado complejo de elementos que contribuye a generar mensajes, sentidos y circulaciones en relación a la sociedad, la cultura y la técnica donde se configura.

Como expectativas de logro

1. Conocer y comprender el hacer específico de cada medio audiovisual a partir de distintas posiciones teóricas.
2. Vincular las teorías cinematográficas, en particular, y audiovisuales, en general, con la metodología de análisis e investigación propia del campo del diseño audiovisual.
3. Adquirir el dominio del lenguaje específico del área disciplinar.
4. Incentivar la reflexión y la discusión sobre las producciones cinematográficas para generar nuevas investigaciones sobre los mismos.
5. Desarrollar criterios propios sobre las producciones simbólicas, sus poéticas específicas y las resignificaciones que de ellas se desprenden.
6. Problematizar las herramientas conceptuales existentes en torno al diseño para aplicarlas creativamente en el propio proceso de producción audiovisual.
7. Integrar la teoría con la actividad profesional.

3. CONTENIDOS

Módulo I

Unidad Temática 1: Teorías, estéticas, poéticas y políticas audiovisuales

Teorías Audiovisuales y la problemática de la representación. La imagen de creación y la imagen de registro. Palabras claves de las teorías audiovisuales. La teoría como una construcción de puntos de vista. Problematicación del concepto de Representación. Modos de representación en el audiovisual. La imagen fotográfica y la imagen en lo audiovisual: consideraciones preliminares. Punctum, Studium y Punctum temporal de la imagen fotográfica. Hacia la visualidad, la trascendencia y la dimensión política de la imagen. El todo, la verdad y los emblemas hacia la construcción del significado. Niveles de referencia: verdad/ficción. Reflexiones sobre la imagen en movimiento y el espacio-tiempo audiovisual. Materias y formas de la expresión. Procedimientos, instrumentos y materiales que constituyen una obra.

Unidad temática 2: Hacia una teoría del diseño audiovisual

Teoría del Diseño. Nociones de proyecto y pensamiento proyectual: saber-hacer. Diseño y comunicación. Diseño como campo de acción. Relaciones entre la noción de campo y la noción de disciplina. Tensiones entre el Arte y el Diseño. La Escuela de la Bauhaus y sus representantes. Puesta en relación de distintas concepciones del diseño audiovisual. Modos de ver la disciplina. Diseño audiovisual y prácticas de pantalla. Distintos procesos de diseño audiovisual. La participación estética. Las relaciones entre estética, poética y contexto social: diferenciación y conceptualización. Los estudios visuales en la investigación de las artes audiovisuales: perspectivas críticas. Reflexiones críticas para una teoría del Diseño de Imagen y Sonido.

Unidad temática 3: Puesta en forma, lenguajes e Imaginarios audiovisuales

Puesta en forma y lenguaje específico de las imágenes en movimiento. La secuencia de títulos. Poéticas autorales y visiones de mundo. Audiovisual e imaginarios institucionalizados. Paradigmas de representación audiovisual. Cine clásico: relación entre estructura narrativa y lenguaje audiovisual. Relaciones causa-efecto, uso del tiempo y construcción del universo ficcional. Cine manierista: relaciones entre el objeto representado y la representación. Fin de la apoteosis del espectador. Narración auto-consiente. Cine moderno: elementos disruptivos y rupturas en el lenguaje audiovisual. Cine de autor. ¿Postmodernidad / cine contemporáneo? Relaciones entre: Parodia y Pastiche; y entre Realidad Virtual y Simulacro. Intertextualidad e Interfaces. Puesta en relación de casos testigos: clásicos, manieristas, modernos y contemporáneos. Cultura audiovisual digital y mutaciones en lo audiovisual hacia la reivindicación de las tecnologías obsoletas. Búsqueda de lo nuevo entre la forma y el contenido. Controversias de la expresión audiovisual contemporánea. El espectador cinematográfico y la cultura audiovisual: hacia un espectador activo.

Unidad Temática 4: Perspectivas contemporáneas en los estudios sobre lo audiovisual.

Noción de Dispositivo y la relación con la tecnología audiovisual. Acciones poéticas y la dimensión de los mecanismos de reproducción audiovisual. Estética de la máquina y la era de la ausencia. Dispositivos y rupturas: relación entre los procesos industriales y las formas de representación. El film en su devenir: manifiestos y origen del cine como proceso de diseño. Expresión auro-visual: el aquí y ahora. Las vanguardias históricas y sus manifiestos específicos. Vanguardias y cine. Revisiones, rupturas y crítica. ¿Fin de las vanguardias? ¿Neo-vanguardias? Ocularcentrismo cartesiano y eurocentrismo. Relaciones entre técnica, ideología y poder en el hacer audiovisual. La anamorfosis, como un acto de profanación a la forma de representación.

Módulo II

Unidad Temática 5: Ensayo audiovisual

La vida cotidiana en la pantalla y la importancia del yo. La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual. Documental y Ensayo Audiovisual. Audiovisual Espectacular, Crítico-Expresivo, Referencial y Experimental. Obra indeterminada. Noción de autor. Las relaciones entre obra y autor a lo largo de la historia del arte. Teoría del autor

de los Cahiers y Sarris. Políticas de autor. Barthes, Foucault y la semiótica cinematográfica. Problemas y tensiones de este concepto en distintas obras audiovisuales. Poéticas autores. Estudio de casos específicos.

Unidad Temática 6: Estéticas contemporáneas y prácticas audiovisuales: algunos casos específicos.

Analógico / Digital: relaciones entre fragmentación y sentido. Conceptualización de la representación analógica: interpretación, fragmentación y recomposición. Cine expandido y su vinculación con los medios electrónicos en el hacer artístico. Nuevos espectáculos y desvíos audiovisuales. El audiovisual como medio de intervención espacial: instalaciones, video-mapping, VJ. Pensar la imagen como proyecto. Conceptualización de lo digital. Las relaciones entre representación y programación. Modos de representación y experiencias sensoriales: realidad virtual, holografía, IMAX, 3D, 360°. Relaciones entre el pre-cine y el post-cine. El post-cine, net-art, animación por ordenador y video-culturas. La convergencia mediática y el cine en conexión. El arte de los medios de comunicación y la experimentación tecnológica. Poéticas/políticas tecnológicas. Poesía y cine. Videopoesía. Haiku audiovisual. Arte de ofuscación y poesía digital. Hacia una poesía del diseño audiovisual.

Modalidad de Enseñanza:

La asignatura tiene un enfoque teórico-práctico, basado en la exposición de los conceptos específicos, lecturas bibliográficas y etapas de análisis y de debate sobre las nociones propuestas por los autores.

Durante el desarrollo de la cursada se dictarán, en una primera instancia, clases teóricas que permitirán establecer el marco conceptual de trabajo. En cada unidad se incorporan y discuten nociones, que luego se vuelcan en ejemplos de análisis concretos. Para vincular la teoría a la práctica se realizarán actividades y esquicios breves para ser resueltos en clase. Asimismo, se abrirá un espacio para exponer en forma oral las nociones conceptuales en relación con sus respectivos proyectos de investigación e interés personal.

Los estudiantes optarán por las lecturas adecuadas para el trabajo de investigación final donde harán un análisis de sus objetos de estudio específicos articulando así la bibliografía propuesta por la cátedra con sus propios proyectos.

Actividades:

- El curso contará con clases teóricas, clases teórico-prácticas y clases prácticas en comisiones.
- Exposiciones dialogadas y revisión de la bibliografía obligatoria.
- Audiovisión y análisis de obras audiovisuales.
- Puesta en común y discusión sobre los conceptos teóricos en comisiones prácticas.
- Trabajos grupales a modo de esquicios sobre comprensión de lecturas, investigación, análisis, exposición y discusión de las lecturas y conceptos trabajados.
- Trabajo integrador final donde se pondrán en relación las nociones teóricas aplicadas a un tema-problema específico.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

- Aprobación de 1 (un) parcial presencial individual, donde el estudiante acredite la lectura crítica y en profundidad de la bibliografía teórica obligatoria de las unidades 1, 2 y 3.
- Aprobación de 1 (un) trabajo práctico grupal que integren los conceptos de las unidades teóricas.
- Entrega de la totalidad de esquicios individuales y grupales realizados durante la cursada.
- Asistencia presencial al 75% a las clases teóricas y prácticas.

Aprobación de final:

- Examen final oral individual sobre todos los contenidos detallados en el Programa Analítico de la asignatura de acuerdo con las fechas previstas en el Calendario Académico de la Facultad.

Bibliografía:

Módulo I

- Agamben, Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif? Trad. de Roberto J. Fuentes Rionda, de la edición en Revista Sociológica, año 26, nº 73, pp. 249-264 mayo-agosto-2011 [2007]
- Aumont, Jacques, Diccionario teórico y estético, Buenos Aires, La marca editora, 2015 [2001]
- Barthes, Roland. La Cámara Lúcida. Buenos Aires, Paidós, 2008. Cap. 9, 10, 11 y 39.
- Bordwell, David, La Narración en el Cine de Ficción. Barcelona, Ed. Paidos, 1996. Cap. 9.
- Burch, Noel, Tragaluz del infinito, Madrid, Cátedra, 1991. Cap. 8
- Canudo, Riccioto. "Manifiesto de las Siete Artes", en Joaquim Romaguera I Ramio y Homero Alsina Thevenet (comps.), Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid, Cátedra, 2008.
- Comolli, Jean-Louis, Cine contra espectáculo seguido de técnica e ideología: 1971-1972, Buenos Aires, Manantial, 2010.
- Costa, Antonio, Saber ver cine. Barcelona, Paidós, 1991. Cap. 7
- Darley, Andrew, Cultura visual digital, Barcelona, Paidós, 1998. Cap. 3
- Doberti, Roberto, "La cuarta posición", Laboratorio de Morfología, Buenos Aires, FADU, UBA, 2005.
- Flugelman, Iván. "Diseño Audiovisual", en J. La Ferla (comp.) Artes y Medios Audiovisuales: un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas. Buenos aires, Aurelia Rivera Nueva Librería, 2008.
- Fontcuberta, Joan, El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A, 1997 [2011]
- Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Buenos Aires, Siglo XXI, 1966 [2008]. Prefacio y Cap. 1
- González Requena, Jesús; Clásico, Manierista, Postclásico; Área 5. Revista de Comunicación Audiovisual y Publicitaria; nº 5; 1996; Madrid.
- Groys, Boris, "Introducción" en Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Gropius, Walter, Manifiesto de la Bauhaus, Buenos Aires, Wipe Editores, 2018 [1919]
- Lash, Scott, "Cine: de la representación a la realidad" en Sociología del posmodernismo, Buenos Aires, Amorrurtu, 2007.
- Moholy Nagy, László, La fotografía es la creación con luz, Buenos Aires, Wipe Editores, 2018 [1928]
- Monteverde, José Enrique y Màgic, Drac; "Cuestiones previas" en Cine, historia y enseñanza; Editorial Laia; Barcelona; 1986.
- Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Buenos Aires, Debolsillo, 2012 [1973]
- Speziale Anabella. "Dispositivo Audiovisual: Pantallas: Greenaway Algunos cruces entre las posibilidades tecnológicas y la creación artística audiovisual." en Imaginarios Culturales. Notas para una sociología de los medios de comunicación audiovisuales. Editorial Azzurras. Comps. Cassone, García Rivello y Speziale. Buenos Aires, Argentina, 2012.
- Stam, Robert, "Las vanguardias históricas" en Teorías del cine. Una introducción, Barcelona, Paidós, 2001.
- Vertov, Dziga, "Del Cine-Ojo al Radio-Ojo", "Nosotros", "La importancia del cine sin actores" y "El Kino-Pravda" en Joaquim Romaguera I Ramio y Homero Alsina Thevenet (comps.), Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid, Cátedra, 2008.
- Weibel, Peter, "La era de la ausencia" en J. La Ferla (comps.) El medio es el Diseño Audiovisual, Manizales, Universidad de Caldas, 2007 [1992].

Módulo II

- Alonso, Rodrigo, "Tecnologías para los sentidos" en Todavía, 13, Buenos Aires, Abril 2006.
- Astruc, Alexander, "Nacimiento de una nueva vanguardia: La cámara stylo", en Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1988. [1948]
- Farocki, Harun. Desconfiar de las Imágenes, Buenos Aires Caja Negra; Goethe Institut; 2013
- Foucault, Michel, ¿Qué es un autor? Entre filosofía y literatura. Obras esenciales I. Barcelona: Paidós, 1999 [1969]
- García Martínez, A. N. "La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual" en COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. Vol. XIX N°2; Navarra; 2006.
- Kozak, Claudia, Tecnopoéticas argentinas: archivo blando de arte y tecnología, Buenos Aires: Caja Negra, 2012
- Kozak, Claudia, Poéticas/políticas tecnológicas en Argentina 1910-2010. Buenos Aires, Fundación La Hendija, 2014

- Machado, Arlindo, Pre-cine y Post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales, Buenos Aires, La marca editora, 2015. Cap. 1
- Russo, Eduardo, "Lo viejo y lo nuevo ¿Qué es del cine en la era del post cine?" en J. La Ferla (comp) Arte, Ciencia y Tecnología. Un panorama crítico. Programa de formación EFT 2006-2008. Buenos Aires, Espacio Fundación Telefónica, [2008] 2009.
- Speziale, Anabella, "Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social" en Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo, 2019.
- Stam, Robert, "El culto al autor", "La americanización de la teoría del autor", "Algunos interrogantes sobre autoría y género", "Post-cine: la teoría digital y los nuevos medios" en Teorías del cine. Una introducción, Barcelona, Paidós, 2001.
- Strand Mark, "Fantasía sobre las relaciones entre poesía y fotografía", en The weather of words, Poetic Invention, New York, Knopf, 2000.
- Tassara, Mabel, Figuras, figuraciones. Momentos retóricos del cine, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2018.
- Weinrichter, Antonio. Desvíos de lo real. El cine de no ficción, Madrid, T&B Editores, 2005

Bibliografía para ampliar (no obligatoria)

- Adorno, Theodore W., "El ensayo como forma" en Notas de literatura, Buenos Aires, Ariel, 1962.
- Albera, François. La Vanguardia en el cine. Buenos Aires: Manantial, 2009. Cap. 4
- Bazin, André, "Ontología de la imagen fotográfica", "El mito del cine total" y "El mundo del silencio" en ¿Qué es el cine? (Segunda edición). Madrid, Ediciones RIALP, 1990.
- Benjamin, Walter, El autor como productor, Madrid, Ed. Taurus, 1975 [1934]
- Benjamin, Walter, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, México, Ítaca, 1940 [2008].
- Barthes, Roland, "La muerte de un autor" en El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós, 1987 [1966]
- Calvera, Anna, Arte ¿? diseño: nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos, Madrid, Gustavo Gili, 2003.
- Costa, Antonio, Saber ver cine. Barcelona, Paidós, 1991. Cap 9.
- de Andrade, Oswald, Manifiesto Antropófago, Revista de Antropofagia, Año 1, No.1, mayo 1928.
- Deleuze, Gilles, Cine 1: Bergson y las imágenes, Buenos Aires, Cactus, 2009 [1981-1982].
- Deleuze, Gilles, "Carta a Serge Daney: Optimismo, pesimismo y viaje" en Conversaciones, Valencia Pre-Textos, 1996.
- Deleuze, Gilles, "¿Qué es un dispositivo?" en Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Editorial Gedisa, 1990.
- González Requena, Jesús. En el umbral de lo inverosímil (Con la muerte en los talones); Revista Contracampo; Año III N° 23; septiembre 1981; Barcelona.
- González Requena, Jesús; La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk; Capítulo 1. El sistema de representación clásico y las estructuras manieristas; (páginas 26-48); Valencia/Minneapolis, Hiperión, Instituto de Cine y Radio-Televisión; 1886.
- Gubern, Román, Historia del cine, Barcelona, Anagrama, 2014.
- Kim, Eliana y Zslifman, Mariel, "Acerca del diseño audiovisual. Una forma de pensamiento" en Territorios Audiovisuales, La Ferla, J. y Reynal, S. (eds.), Buenos Aires, Librería, 2012.
- Machado, Arlindo, "Arte y medios: aproximaciones y distinciones" en La Puerta, La Plata, FBA, 2004.
- Marinetti, Filippo Tommaso y otros. Futurismo: manifiestos y textos. Buenos Aires: Quadrata, 1909-1912-1916 [2007].
- Sacks, Oliver, "Ver y no ver" en Un antropólogo en Marte. Siete relatos paradójicos, Barcelona, Anagrama, 1995 [2001].
- Sánchez-Biosca, Vicente, "Introducción" en Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras, Barcelona, Paidós, 2004.
- Tangelson, Guillermo, "Los huérfanos del siglo. Tiempo y espacio en la época de las nuevas tecnologías" en S. Espinosa (comp) Escritos sobre audiovisión: tecnologías, lenguajes y producciones, Libro 5, Remedios de Escalada, Universidad Nacional de Lanús, 2013.
- Trilnick, Carlos, "Apuntes sobre diseño audiovisual electrónico" en Anales del Instituto de arte americano e investigaciones estéticas "Mario J. Buschiazzo", vol. 43 n. 2, pp. 69-80, Buenos Aires: FADU-UBA, 2013.

Materiales Audiovisuales

- Akerman, Cantal, La habitación (La chambre, 1972)
- Aravena, Claudia, 11 de septiembre (2005)
- Cuba, Larry, Calculated movements (1985)
- Deren, Maya, Meshes of the Afternoon (1943)
- Duchamp, Marcel, Anémic cinema (1926)
- Duffer, Matt y Duffer, Ross, Stranger things (2016) Cap 1: The Vanishing of Will Byers

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Farocki, Harun, Trabajadores saliendo de la fábrica (Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995)
- Farocki, Harun, Parallel I (2012)
- Frampton, Hollis, Nostalgia (1971)
- Fischinger, Oskar, Munich Berlin caminando, (München-Berlin Wanderung, 1927)
- Godard, Jean-Luc, Sin aliento (À bout de souffle, 1960)
- Godard, Jean-Luc, Histoire(s) du cinéma (1988-1998)
- Godard, Jean-Luc, Yo te saludo Sarajevo, (1994)
- Godard, Jean-Luc, En la noche de los tiempos (Dans le noir du temps, 2002)
- Greenaway, Peter, The Tulse Luper Suitcases (2003-2011)
- Hawks, Howard. Luna Nueva (His Girl Friday, 1940)
- Herzog, Werner, Fitzcarraldo (1982)
- Herzog, Werner, Mi enemigo íntimo (Mein Liebster Feind, 1999)
- Herzog, Werner, Grizzly Man (2005)
- Hitchcock, Alfred, Sabotaje (Saboteur, 1942)
- Hitchcock, Alfred, La ventana indiscreta (Rear window 1954)
- Hitchcock, Alfred, Vértigo (1958)
- Hitchcock, Alfred, Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959)
- Ishii, Katsuhito, El Sabor del Té (The taste of tea, 2004)
- Ivens, Joris, Regen (1929)
- Jarmusch, Jim, Paterson (2016)
- Kawase, Naomi, Hanezu (2011)
- Lynch, David, Terciopelo Azul (Blue Velvet, 1986)
- Malick, Terrence, El árbol de la Vida (The tree of life, 2011)
- Man Ray, Emak Bakia (1926)
- Man Ray, La estrella de mar (L'Etoile de mer, 1928)
- Marino, Iván, Los desastres (2006-2007) en <http://ivan-marino.net>
- Marker, Chris, La jetée (1962)
- Mattes, Eva y Franco, Freedom (2010)
- Mettler, Peter, Picture of light (1994)
- Oppenheimer, Joshua, The Act of Killing (2012)
- Ray, Nicholas, Delirio de locura (Bigger than life, 1956)
- Resnais, Alain, Hiroshima mon amour (1959)
- Reynagas, Carlos Japon (2002)
- Rosefeldt, Julien, Manifiestos (Manifest, 2014/15)
- Siminiani, León, Mapa (2012)
- Siodmak, Robert, Forajidos (The Killers, 1946)
- Tarantino, Quentin, Tiempos violentos (Pulp Fiction, 1994)
- Varda, Agnès, Las playas de Agnès (Les Plages d'Agnès, 2008)
- Varda, Agnès, Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe (1975)
- Vasulka, Woody y Stenia, Art of memory (1987)
- Vertov, Dziga, El hombre de la cámara (Chelovek s kino-apparatom, 1929)
- Welles, Orson, La dama de Shangai (The Lady from Shanghai, 1947)
- Witney, John, Arabesque (1975)
- Wong Kar Wai, Con Ánimo de Amar (In the mood for love, 2000)

Páginas Web de consulta

UbuWeb: www.ubu.com

Lifeplay: <http://www.lifeplay.es>

ARSGames: <http://sello.arsgames.net/>

Bibliografía recomendada (no obligatoria)

- Aicher, Otl. El mundo como proyecto. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1994.
- Albera, Francois y Tortajada, María, "Introducing to an Epistemology of Viewing and Listening Dispositives" en Cinema beyond film. Media epistemology in the modern era. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010. (Traducción al castellano por Anabella Speziale)

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Alonso García, Luís. La oscura naturaleza del cinematógrafo. Raíces de la expresión aurovisual, Valencia, Ediciones de la mirada, 1996. Cap 1, 2 y 8.
- Alonso, Rodrigo, "Hazañas y peripecias del videoarte en Argentina" en Cuadernos de Cine Argentino. Cuaderno 3: Innovaciones Estéticas y Narrativas en los Textos Audiovisuales. Buenos Aires, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 2005.
- Alonso, Rodrigo, "Estéticas. Poéticas. Prácticas", en Historia Crítica del Video Argentino, en La Ferla, J. (comp.). Buenos Aires, Fundación Constantini-Fundación Telefónica, 2008.
- Aumont, Jacques, Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. Estética del cine. Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós, Barcelona, 1985. Caps. 1 y 2
- Aumont, Jacques, "El papel de la imagen" y "El papel del arte" en La imagen. Barcelona, Paidós, 1992.
- Baigorri, Laura, "GAME as CRITIC as ART. 2.0." en Catálogo de la 17 Exposición Audiovisual de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Sala de Exposiciones del BBVA de Bilbao. pp. 61-67. diciembre 2004.
- Bellour, Raymond, "La utopía video" y "La memoria que arde" en Entre imágenes. Foto. Cine. Video. Buenos Aires, Colihue, 2009.
- Bonnefoy, Yves, Lugares y destinos de la imagen: un curso de poética en el Collège de France. Buenos Aires, El cuenco de Plata, 2007.
- Bordwell, David y Thompson K. El Arte Cinematográfico. Ed. Paidós, Barcelona, 1995. Cap. 3.
- Bourriaud, Nicolás, "El uso de los objetos" en Postproducción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004.
- Breschand, Jean, El documental. La otra cara del cine, Ed. Paidós, Barcelona, 2004.
- Cabañes Martínez, Eurídice y Oulton, Luján, "Hibridaciones contemporáneas: el nuevo ambiente estético" en Revista Bit y Aparte no1, editorial Sello Arsgames, España, marzo 2014
- Carlón, Mario, "Un marco para el estudio de lo cinematográfico y lo televisivo. Del sistema de Bellas Artes al Sistema Técnico Indicial", en De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad. Buenos Aires: La Crujía, 2006.
- Deleuze, Gilles, "La imagen-movimiento y sus tres variedades" en La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona, Paidós, 1991.
- Feldman, Simón, La composición de la imagen en movimiento, Gedisa, Barcelona, 1995. Cap 1.
- Filippelli, Rafael, "Historia y teoría" en El plano justo. Cine moderno: de Ozu a Godard. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2008.
- Galuppo, Gustavo, "Dispositivo cinematográfico y narración. Apuntes sobre una divergencia" en Territorios Audiovisuales, La Ferla, J. y Reynal, S. (eds.), Buenos Aires, Librería, 2012.
- Imbert, Gérard, Cine e imaginarios sociales. El cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010). Madrid, Cátedra, 2010. Segunda Parte y Tercera Parte.
- Jameson, Fredric. Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 1991.
- Julier, Laurent, "Las imágenes digitales. Desafíos estéticos y epistemológicos" en La imagen digital. De la tecnología a la estética, Buenos Aires, La Marca, 2004.
- Kracauer, Siegfried, Teoría del cine. La redención de la realidad física. Barcelona, Paidós, 2001. Cap 10.
- Machado, Arlindo. "El video y su lenguaje". Video Cuadernos VI. Buenos Aires. Ediciones Nueva Librería. 1994.
- Machado, Arlindo, "La fotografía como expresión del concepto" en El Paisaje Mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.
- Machado, Arlindo, El sujeto en la pantalla, Barcelona, Gedisa, 2009. Cap 1.
- Nichols, Bill, La representación de la realidad. Barcelona, Paidós, 1997. Cap 2.
- Potter, Norman, Qué es un diseñador: objetos.lugares.mensajes. Barcelona, Ed. Paidós, 1999. Cap 1.
- Provitina, Gustavo, El cine-ensayo. La mirada que piensa. Buenos Aires, La Marca Editores, 2014.
- Ráfols, Rafael y Colomer, Antoni, Diseño audiovisual, Barcelona, Gustavo Gilli, 2003.
- Rancière, Jaques, "El vértigo cinematográfico: Hitchcock – Vertov y vuelta" en Las distancias del cine. Buenos Aires, Manantial, 2012.
- Sánchez Coterón, Lara, "El videojuego como paradigma de creación procedural: ventajas e inconvenientes" en Revista LifePlay N° 3, septiembre, 2014
- Smith, Terry, "Introducción. El arte contemporáneo por dentro" en ¿Qué es el arte contemporáneo?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
- Sorlin, Pierre, Estéticas del audiovisual. Buenos Aires, La Marca Editora, 2010. Introducción, Cap 1 y Cap 4.
- Speziale, Anabella, "Pantallas en loop. La oscura naturaleza del collage audiovisual en vivo" en AAVV Actas del Congreso, II Congreso de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, Buenos Aires, ASAECA, 2010.-

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Tarkovski, Andrei, "Sobre la relación entre el artista y el público" y "Sobre la responsabilidad del artista" en Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine. Madrid, Rialp, 1991.

- Youngblood, Gene, Cine expandido. Sáenz Peña, Ed. UNTREF, 2012. Parte 2.

Materiales Audiovisuales recomendados (no obligatorios)

- Akerman, Chantal, D'Est (1993)
- Allen, Corey, Star Trek: la nueva generación, episodio Encuentro en Farpoint (1987)
- Antonioni, Michelangelo. El Desierto Rojo (Il Deserto Rosso, 1964)
- Antonioni, Michelangelo. Blow up – Deseo en una mañana de verano (Blow-up, 1966)
- Becker, Wolfgang, Good Bye Lenin! (2003)
- Begman, Ingmar, Persona (1966)
- Borremans, Michäel A Knife in the eye, (2009).
- Brakhage, Stan, Dog Star Man (1961-1964)
- Caouette, Jonathan, Tarnation (2003)
- Carri, Albertina, Los Rubios (2003)
- Carri, Albertina, Restos (2010)
- Chomét, Sylvain, Las trillizas de Belleville (2003)
- Cocteau, Jean, La sangre de un poeta (L'sang d'un poète, 1932)
- Debord, Guy, La sociedad del espectáculo (La société du spectacle, 1973)
- D-Fuse, Vj, audio-visual art + vj culture (2006)
- Disney, Walt, Fantasía (1940)
- Di Tella, Andrés, Hachazos (2011)
- Figgis, Mike, Timecode (2000)
- Farocki, Harun, El Fuego Inextinguible (Nicht lösbares Feuer, 1969)
- Farocki, Harun, Imágenes del mundo y epitafio de la guerra (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, 1988)
- Farocki, Harun, Videogramas de una revolución (Videogramme einer Revolution, 1992)
- Farocki, Harun, Serious Games III: Immersion (2009)
- Gance, Abel, La rueda (1923)
- Godard, Jean-Luc, Weekend (1967)
- Grant, Catherine, The Audiovisual Essay: My Favorite Things (2014)
- Herzog, Werner, Lecciones en la oscuridad (Lektionen In Finsternis, 1992)
- Herzog, Werner, La cueva de los sueños olvidados (Cave of forgotten dreams, 2011)
- Hirsch, Narcisca, Testamento y vida interior (1977) y El aleph, (2005)
- Isou, Isidore, Tratado de la baba y de la eternidad (Traité de bave et d'éternité, 1951)
- Jeunet, Jean-Pierre, Amelie (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, 2001)
- Kawase, Naomi, Embracing (Ni tsutsumarete/En sus brazos, 1992)
- Kiarostami, Abbas, Roads of Kiarostami (2006)
- Kluge, Alexander, Noticias de la Antigüedad ideológica: Marx/Eisenstein/El capital (2008)
- Lee, Ang, El Tigre y el Dragón (Crouching tiger, hidden dragon, 2000)
- Leger Fernand Ballet Mecanique (1924)
- Lisberg, Steven, Tron (1982)
- Llinás, Mariano, Balneareos, (2002)
- Lucas, George, Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)
- Lynch, David, El camino de los sueños (Mulholland Dr., 2001)
- Man Ray, El regreso de la Razón (1923)
- Marker, Chris, Sans Soleil (1983)
- Marker, Chris, Immemory (1997) en www.gorgomancy.net
- McLaren, Norman, Pas de deux (1968)
- Mekas, Jonas, Walden (1969)
- Mettler, Peter, Gambling, Gods & LSD (2002)
- Mettler, Peter, The end of time (2012)
- Morrison, Bill, photo op (1992) y Trinity (2000)
- Muntadas, Antoni, On Translation: the internet project (1995-2002)
- Nam June Paik, Magnet TV (1965), registro de la obra en museo.
- Ono, Yoko, One, (1965)

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Rist, Pipilotti, à belle étoile, (2007)
- Ruttmann, Walter, Berlin, sinfonia de una ciudad (1927)
- Sapir, Esteban, La antena (2007)
- Scher, Jeff, Yours (1997)
- Scott, Ridley, Blade Runner (1982)
- Tarkovsky, Andrei, La zona (Stalker, 1979)
- Truffaut, François, Los 400 golpes (Les quatre cents coups, 1959)
- von Trier, Lars, Melancolía (Melancholia, 2011)
- Wachowski, Hnos, Matrix (The matrix, 1999)
- Warhol, Andy, Chelsea girls (1966)
- Weerasethakul, Apichatpong, El hombre que podía recordar sus vidas pasadas (Tío Boonmee Who Can Recall His Past Lives, 2010).
- Wells, Orson, El Ciudadano (1941)
- Welles, Orson, La dama de Shangai (The Lady from Shanghai, 1947)
- Wells, Orson, F de Falso (F for fake, 1973)
- Wenders, Win, Pina 3D (2011)
- Winkler, Irwin, A primera vista. (At First Sight, 1999)

