

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: MEDIOS EXPRESIVOS II

CATEDRA: LA FERLA

- Plan de estudios: AÑO 2019 + Plan Anterior
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 8 horas
- Duración del dictado: 4 horas efectivas de clase, 1 cuatrimestre
- Turnos: Tarde
- Tipo de promoción: Examen final.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: Segundo año (ambos cuatrimestres)

2. OBJETIVOS

El objetivo de la materia es producir una praxis con los medios de comunicación desde el arte y el diseño. Se estudian las "máquinas de imágenes" considerando el origen de los aparatos audiovisuales en su esencia tecnológica, sus lenguajes, usos masivos y sus vertientes experimentales a lo largo de la historia. Se investiga la especificidad de los medios analógicos, sus combinatorias y conversión informática, tanto como su expansión hacia el arte contemporáneo. Se analiza la actualidad de los medios en su difusión y su circulación a través de las diversas interfaces culturales de la sociedad urbana y globalizada. Esta propuesta para Medios Expresivos II 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 propuso el estudio de los medios cinemáticos como acción y pensamiento de diseño. La materia combina los estudios visuales y culturales para un relato concentrado en la exposición de los medios de comunicación en el ámbito del arte contemporáneo.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

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. Los Medios Expandidos.

Unidad temática 2:

Máquinas de imágenes.

2.1 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. Fotografía expandida.

2.2 Cine. Precinemas. De la cámara oscura al panorama. La juguetería filosófica y la cronofotografía. El desencuadre fílmico, 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 cuadro 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, metraje encontrado, hibridez. La ciudad filmada. El cine expandido.

2.3 Televisión, video, imagen electrónica. El efecto del directo. Del flujo de la programación al *surfing*. La imagen corporativa. Relaciones entre 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.

2.4 Audiovisual calculado, máquinas de imágenes portátiles y locativas. Imagen numérica y nuevas tecnologías. Por una historia del ordenador y las máquinas de procesamiento de datos. La cuestión de los medios móviles. 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.

Unidad temática 3:

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

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

Modalidad de Enseñanza:

A partir del recorrido crítico por espacios urbanos y 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 exhibidas 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 *in situ*, en los lugares donde ocurren las exposiciones a partir de convenios con diversas instituciones. El análisis crítico se concreta a partir de una serie de ensayos monográficos considerando conceptos y pautas que surgen de los textos estudiados, de sus reseñas comprensivas y las clases teóricas durante las clases. Un proceso de pensamiento que es parte de una acción de diseño que culmina en el desarrollo de un proyecto de arte tecnológico vinculado a los recorridos realizados por el entorno urbano. En este proceso se aplican conceptos integrales de diseño en el uso de las tecnologías móviles y locativas como herramientas de base de datos de posicionamiento y registro audiovisual. Así es como se propone una práctica de reflexión y producción, focalizada en el estudio de la confluencia de los medios expandidos al ámbito del arte. Este proceso de pensamiento es parte de una acción de diseño que se continúa en el desarrollo de un proyecto a ser expuesto en alguna de las instituciones visitadas durante la cursada. En este proceso se aplican conceptos de curaduría, montaje y diseño expositivo.

Etapas de trabajo:

- Clases teóricas y prácticas. Los alumnos tienen acceso personal a los materiales en formato digital a través de su correo electrónico. Se refuerzan los conocimientos teóricos adquiridos mediante una serie de entregas de trabajos prácticos, que consisten en ensayos analíticos y argumentativos, un diario analítico de las obras y las exposiciones. Se solicitan además reseñas de los textos de lectura; más un trabajo práctico final de carácter individual. Las comisiones se componen de grupos de doce alumnos. Se propone una práctica de reflexión y producción, focalizada en la confluencia de los medios en ámbito del arte.

- Examen escrito.

- Trabajo Práctico Final: **Cartografiando el entorno urbano. Diseño con medios locativos móviles.**

Proyecto individual que pone en escena las tecnologías móviles en la ciudad representada-aumentada. A partir del concepto de "cultura de la movilidad" (André Lemos), se desarrolla una lectura del entorno urbano-museístico a través de los medios locativos y móviles (teléfono celular). Eligiendo alguna de las instituciones museísticas visitadas durante el cuatrimestre, se debe mapear-cartografiar el territorio, para luego trabajar el registro para el proyecto de una obra/objeto que puede ser editorial o digital. En este proceso de diseño se combinarán los registros de los datos móviles generados a partir de los recorridos y su escritura desde el medio. La puesta en escena gráfica se propone bajo la vertiente del libro de artista. Asimismo se desarrolla un ensayo monográfico como justificación teórica que piense al proyecto desde la

praxis de (los) medios expresivos, móviles y locativos. Este escrito, que es parte importante de la entrega, hará referencia a los conceptos trabajados en clase durante la cursada.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de la cursada: Entrega aprobada de todos los trabajos prácticos.

Aprobación de final: Exámen y exposición del trabajo final.

Bibliografía:

- 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 cuestas?, 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, Jorge La Ferla y Alberto Quevedo (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2014.
- Círculo Alameda, Gilberto Prado y Jorge La Ferla, Laboratorio Arte Alameda, INBA, Ciudad de México, 2018.
- Comprender los medios de comunicación. Las Extensiones del ser humano, Marshall McLuhan, Paidós, Barcelona, 1994.
- De la pantalla al arte transgénico, La Ferla, Jorge (comp.), Libros del Rojas, Bs. As., 2000.
- Desencuadros. Cine y Pintura, Pascal Bonitzer, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2007.
- Discursos Interrumpidos I, Walter Benjamin, Taurus, Buenos Aires, 1989.
- El nuevo arte de diseñar libros, Szlifman, Mariel (comp.), Wolkowicz Editores, 2018.
- Elogio de la Low-Tech. Historia y estética de las artes electrónicas en América Latina, Rodrigo Alonso, Luna Editores, Buenos Aires, 2015
- Escritos de vista y oído, Eugeni Bonet, MACBA, Barcelona, 2014.
- Estética de la Instalación, Juliane Rebentisch, Caja Negra, Buenos Aires, 2018.
- 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.
- Mobile Nation: Creating Methodologies for Mobile Platforms Hardcover, Lady, Martha/Beesley, Philip (comp.), Riverside Architectural Press, 2008.
- 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, 2007: <http://www.elcultural.es/revista/arte/Han-desertado-las-musas-de-nuestros-museos/20538>.
- El Cultural, 2009: <http://www.elcultural.es/revista/arte/La-instalacion-como-y-por-que/25543>.
- Kilómetro 111, Nro. 13, Registros del acontecimiento político, Buenos Aires, 2015.
- La Tempestad*, Volumen 13, N.79, México D.F., Julio/Agosto 2011.
- Montajes. Revista de Análisis Cinematográfico, Ciudad de México, 1/ 2017.
- Revista KEPES Año 7 No. 6 enero-diciembre 2010, págs. 151-165.
- Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. No 12 | Primer semestre 2018, pp. 125-140. URL: http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=300&vol=1

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.

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 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.

MAPEAR NO ES HABITAR. 4º encuentro iberoamericano de arte, trabajo y economía (4EIAE), VV.AA., Flasco, Arte Actual, 2017.

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.

La Revolución del Video, La Ferla, Jorge (comp), Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Publicaciones del C.B.C., UBA., Buenos Aires, 1996.

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

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

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

Esquema de la materia

MEDIOS EXPRESIVOS II

POR UNA PRAXIS DEL DISEÑO CON LOS MEDIOS EXPRESIVOS

