

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: DISEÑO AUDIOVISUAL (PLAN ANTERIOR) / DISEÑO AUDIOVISUAL Y ARTES MEDIÁTICAS (PLAN NUEVO)

CATEDRA: LA FERLA

- Plan de estudios: 2019 + Plan Nuevo
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 8 horas 4 horas reales de clase; 4 horas de trabajo de investigación
- Duración del dictado: 4 horas
- Turnos: Tarde
- Tipo de promoción: Promoción directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: Tercero. Materia electiva.

2. OBJETIVOS

Diseño Audiovisual es una materia optativa de la Carrera de Diseño Gráfico que vincula los estudios visuales, el arte contemporáneo y el pensamiento urbano como una acción de diseño. DAV se propone como continuación de las temáticas y prácticas planteadas por nuestra Cátedra en la materia Medios Expresivos II considerando una praxis con el diseño vinculada al final de la carrera de DG. Durante la cursada se analiza el panorama contemporáneo de los medios en su circulación social y urbana del cual surge un relato que vincula al arte con el diseño. La praxis de la materia propone un trabajo de percepción y creación a partir de la combinatoria de los recorridos críticos por la ciudad y su paisaje mediático para una puesta en escena del yo a partir de la práctica del autorretrato, la instalación y el libro de artista.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

Diseño (y) Audiovisual: una forma de pensamiento. El arte nuevo de hacer libros.

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. Arte postal, *bookwork*, libro de artista: arqueología, historia y sus expansiones contemporáneas. El libro expuesto.

Unidad temática 2:

Diseño y percepción. La ciudad representada.

La ciudad pensada. Lectura crítica del paisaje urbano y su interpretación, a partir del desplazamiento. La enunciación, el cuerpo y la mirada, mediada por la tecnología. Marcas 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, posicionamiento y seguimiento. Las pantallas móviles.

Unidad temática 3:

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/DidiHuberman), Metadata (Kallinikos), Museo Imaginario (Malraux). Arte contemporáneo y medios: el audiovisual y el archivo, 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. Lo editorial y las impresiones gráficas: catálogo, folleto, libro como propuestas de diseño y pensamiento expográfico.

Unidad temática 4:

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 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 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. Desde los orígenes a su parodia contemporánea: autorreferencialidad, autorretrato, *found footage*, hibridez. El documental de creación y la ciudad: realismo y experimentación.

II. Artes electrónicas. Ontología de la TV. Del efecto del directo al diferido. Del flujo al *surfing* televisivo. La puesta en escena de piso. La standardización del mensaje televisivo y la imagen corporativa.. El repertorio y la TV de calidad. El directo en el espacio urbano, control y vigilancia y su conversión televisiva y *online*. 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.

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. Los medios nómades y locativos.

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

Modalidad de Enseñanza:

A partir del estudio de los diversos dispositivos y lenguajes audiovisuales se analizan obras, exposiciones e intervenciones urbanas. Se concreta una práctica de reflexión y producción sobre el paisaje mediático focalizada en los espacios de arte. Se trata de una acción de percepción que será representada como un autorretrato a partir de una serie de ensayos y un objeto de diseño bajo la forma de un *bookwork* o libro de artista y su posible expansión a la instalación. La entrega final resulta de la consecuencia de la itinerancia física, analítica y conceptual de la materia por la ciudad, como un ejercicio crítico de percepción sobre la propia cursada, la interpretación de los recorridos realizados y los contenidos trabajados en la cursada. En este proceso de diseño multimedia hipertextual, convergen los medios gráficos y audiovisuales para una acción de diseño de carácter autorreferencial.

Etapas:

1. Diario analítico de obras y exposiciones. Ensayos analíticos y argumentativos sobre recorridos, muestras y obras trabajadas.
2. Examen parcial escrito.
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. La entrega contempla un diseño instalativo en el taller.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado: Entrega y nivel de los TP's

Aprobación de final: Parcial y presentación del TP final.

Bibliografía:

- 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
- El arte nuevo de hacer libros, Ulises Carrión, Tumbona, México, 2016.
- 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 cuestas?, 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 Chaves/María Ledesma, Paidós, Buenos Aires, 1997.
- Eduardo Kac, Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2006.
- El nuevo arte de diseñar libros, Szlifman Mariel (comp.), Wolkowicz Editores, 2018.
- 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 nuevo arte de diseñar libros. Sobre el libro de artista y otras formas editoriales expandidas, Mariel Szlifman (ed.), Wolkowicz, Buenos Aires, 2018.
- El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs.As., 2000; Nueva Librería, Buenos Aires, 2009.
- Poéticas Oblicuas. Modos de contraescritura y torsiones fonéticas en la poesía experimental (1956-2016), Espacio de Arte Fundación OSDE, Buenos Aires, 2016.
- 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.
- Ulises Carrión. Querido Lector. No lea, Museo Jumex #8, Ciudad de México, 2017.
- 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

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>.

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

Minerva 16.11.

Revista Block, Nro. 5, 2005

Revista 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
Revista Nómadas, Valparaíso/Madrid, 2007.
Revista Kepes, 12, 353-378. DOI: 10.17151/kepes.2015.12.12.17).
Revista October, Nro. 8, 1979.
Secuencias, Revista de Historia del Cine, Madrid, 2do. Semestre 2010.

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.