

*En todos los mundos
hay imágenes flotantes,
íconos vagabundos
cuyo destino es ir a la deriva,
figuras que inquietan a los seres fijos
y a las cosas atadas.*

*Pero hay además mundos
hechos solamente de imágenes,
sin anclajes ni puertos.
Íntegramente nómades,
destellos sin raíz,
fulguración en fuga.*

*Toda imagen tiende espontáneamente
a descartar su fuente
y valerse a si misma.*

*Y esos mundos de imágenes flotantes
Intentan también prescindir de los otros
en busca de un espacio más libre.*

*Porque más allá de la pesadez de los cuerpos,
sólo las imágenes son libres.*

Por lo tanto, debe el hombre convertirse en imagen.

*O dejar que su imagen se vaya libremente
y aprender a quedarse sin imagen.*

Roberto Juarroz

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

MATERIA: TEORÍA Y ESTETICA DE LOS MEDIOS – 2º AÑO

Materia de dictado cuatrimestral

Cátedra: González

UNIDAD 1:

A)- LA SOCIEDAD DE FIN DE SIGLO: La relación espectacular. La vida como espectáculo. El narcisismo: un modelo individualista. La seducción y su problemática. Relación mirada-seducción. Proceso de Personalización. Sistemas de consumo. El sistema de los objetos. El reinado del look. El consumo de imágenes e información.

B)- LA PROBLEMÁTICA DEL SENTIDO: El modelo del “corrimiento”. Significación y sentido. La “banalización” y el vaciamiento del sentido. La problemática del sentido en los medios. La producción significativa en teatro, cine, video, TV. Aspectos generales.

Trabajos prácticos: Sobre el sentido. Las construcciones metonímicas y metafóricas. La imagen y el sentido. “leer el significado y construir el sentido”

UNIDAD 2:

A)- EL ACTOR Y SU PARADIGMA: El paradigma de los cuerpos en vivo – el actor: presencia e inminencia. Entrenamiento del actor y abordaje de la escena.

B)- RELACIONES ACTOR – PERSONAJE SEGÚN LA TEORÍA DEL SUJETO: desde la composición a la construcción. Máscara y rostro. El actor cinematográfico: la máscara y el “star system”.

C)- LA ESCENA: Puesta en escena y su semiótica en el teatro y el cine. El actor, el director y la escena. Acción (dramática y física). Acción, imagen, ritmo, teoría de los conflictos.

D)- SISTEMAS DE ACTUACIÓN: 1- Modelo de la fusión. 2- Modelo dionisiaco de la no fusión. 3- Modelo de la hiperefusión: el rito y las convenciones.

Trabajos Prácticos: Dirección de una escena en clase. Abordajes, géneros, dirección de actores.

UNIDAD 3:

A)- LA NOCIÓN DE CUERPO EN OCCIDENTE: Enfoque filosófico. Enfoque del psicoanálisis.

B)- EL CUERPO EN LOS MEDIOS: El fenómeno de la descorporización. Los cuerpos planos. El cuerpo – imagen. Enfermedad de la imagen. El cuerpo en el cine. La prótesis simbólica.

C)- EL CUERPO EN VIVO: El actor en el teatro. Técnicas corporales. El “cuerpo cotidiano” y la “extracotidianidad”. Cuerpo y equilibrio. Centros de energía.

D)- LA SEMIÓTICA DEL GESTO EN EL ACTOR: La gestualidad como significante.

E)- RELACIONES CUERPO-ESPACIO-RITMO-ENERGÍA

Trabajos Prácticos: Realización de técnicas corporales para el trabajo del actor. Lectura de cuerpos “en imágenes”.

UNIDAD 4:

A)- LA PROBLEMÁTICA DEL ESPACIO: Enfoque filosófico. Enfoque desde el psicoanálisis. Diseños espaciales de las primeras imágenes. Breyer y la geometría del inconsciente. La vida en espacios. Simbolizaciones, climas, sentimientos narrados en el espacio.

B)- EL ESPACIO COMO SIGNO: Espacio y producción significativa. El espacio y la puesta en escena en teatro y cine. El espacio y la “veda”.

C)- EL ESPACIO Y LA RELACIÓN ESPECTACULAR: Modelos, carnavalesco, circense, a la italiana. La V y la escena fantasma.

D)- EL ESPACIO EN EL CINE: Lectura de “imágenes”. Desbrozamiento de “los espacios”. La producción cinematográfica.

Trabajos Prácticos: Diseños espaciales en imágenes internas. El espacio en el abordaje de escenas. Práctica de la puesta en escena cinematográfica. Lectura de imágenes.

UNIDAD 5:

A)- UN ENFOQUE DEL CINE DE FIN DE SIGLO: De la imagen-acción a la imagen-movimiento. Del cine de “comportamiento” al cine del “lenguaje”. Los modelos SAS – ASA, etc.

B)- EL ACTOR DE LA NO COMPOSICIÓN EN EL CINE DE FIN DE SIGLO.

C)- LA CRISIS DE LOS GÉNEROS: Los “tópicos” y el “vagabundeo” como metáfora en el nuevo road movie.

D)- EL CINE MUESTRA EL ARTIFICIO: Grandes directores.

Trabajos Prácticos: Trabajo en subgrupos consistente en monografía y video sobre el tema “cine de fin de siglo”

UNIDAD 6:

A)- DISCURSO DE LA POSMODERNIDAD: Fragmentación y promiscuidad.

B)- LA TV: El vaciamiento del sentido – la construcción del sentido.

C)- LA TV. LOS GÉNEROS Y SUS CRISIS: La telenovela. La noticia. El cine por TV. Las miniseries y el video.

Trabajos Prácticos: Pequeño guion “un día de TV”. Trabajo en subgrupos.

FOROS DE DISCUSIÓN

Reportajes y artículos de grandes creadores o pensadores. Talleres de reflexión. Teorizar, desde la práctica. Modelos teóricos y estéticos que aparecen en el discurso de los creadores.

BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

- La Era del Vacío “Ensayos sobre el individualismo contemporáneo”. Gilles Lipovetsky. Ed. Anagrama.
- El sistema de los objetos. Jean Baudrillard, Ed. Siglo XXI
- De la seducción. Jean Baudrillard
- La forma y el sentido del cine. Sergei Eisenstein, Ed. Siglo XXI (2 tomos)
- La imagen – movimiento. Estudios sobre cine. Gilles Deleuze, Ed. Paidós Comunicación (2 tomos)
- El cine según Hitchcock. Francois Truffau. Ed. Alianza.
- Mi último suspiro. Luis Buñuel. Ed. Plaza & Janes
- La máquina de visión. Paul Virgilio, Ed. Cátedra Madrid Signo e Imagen.
- La lectura de la Imagen: Prensa-Cine-TV. Lorenzo Vilches, Ed. Paidós Comunicación.
- El discurso televisivo “Espectáculo de la Posmodernidad”. Jesús González Requena. Ed. Cátedra.
- La Máscara. Genevieve Allard y Pierre Leport. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Semiótica del Teatro. Fernando de Toro. Ed. Galerna.
- El Director y la Escena. Edward Braun. Ed. Galerna.
- Teatro de la Muerte. Tadeusz Kantor. Ed. De la Flor.
- Técnicas y Teorías de la Dirección Escénica. Colección Escenología.
- Ideas y Metáforas: Carlos Parajón. Ensayos filosóficos sobre el lenguaje. Ed. Biblos
- Lenguaje – Ficción – Realidad. Maria Marta Foulkes. Ed. Biblos
- Producción significativa y puesta en escena (En el cine y el Teatro). Giacomo Bettetini, Ed. Cátedra.

- La conversación Audiovisual. Giacomo Bettetini. Ed. Cátedra.
- Investigaciones sobre espacio escénico (la Bauhaus y otros) Ed. Comunicación-Madrid
- Diccionario de Teatro. Patrice Pavis, Ed. Paidós.
- La estructura Dramática. Raul Serrano. Ed. Revista Espacio.
- El Espacio Vacío. Peter Brook. Ed. Península.
- Textos Técnicos. Meyerhold (2 tomos). Ed. Comunicación.
- El Trabajo del Actor sobre Sí mismo. Stanislavski. Obras Completas. Ed Quetzal.
- Más allá de las Islas Flotantes. Eugenio Barba.
- Anatomía del Actor. Eugenio Barba.
- Hacia un Teatro Pobre. Grolowski. Ed. Siglo XXI.
- El Método del Actor Studio. Robert Hethmon. Ed. Fundamentos.
- Dialéctica del Actor Creador. Raul Serrano.
- Sobre Semiótica general. Benveniste – Jakobson – Kristeva – Saussure – Peirce – Pavis – Morri Bourdieu – Greimas – Humber – Eco – (por la extensión no se detallan autores)
- Revistas Espacio para la Investigación teatral (Celcit-Argentina). El Público (Espacio), El Amante (Argentina) y otras
- El Vestido Habla. Nicola Squicciarino, Ed. Cátedra.
- Teoría del Espectáculo. André Helbo, Ed. Paidós Studio
- La Microfísica del Poder. Michael Foucault. Ed. La Piqueta.
- El Placer del Texto. Roland Barthes. Ed. Siglo XXI.
- Mitologías. Roland Barthes. Ed. Siglo XXI.
- La Poética del Espacio. Gastón Bachelard. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- La estructura de las revoluciones científicas. T. S. Kuhn. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Diario Tiempo Argentino: Sección Cultura. 15/7/84. Art de la Percepción a la Historia, por Pablo Pavesi.
- El Medio es la TV. Colección Cuadernillos de Géneros.
- Al Actor. Michael Chejov, Ed. Diana, México.