

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Teoría y Estética de los Medios

CATEDRA: Ex González

- Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
- Carga horaria total: 60hs.
- Carga horaria semanal: 4hs.
- Duración del dictado: Cuatrimestral.
- Turnos: 1er Cuatrimestre turno tarde, 2do Cuatrimestre turno noche.
- Tipo de promoción: con Examen Final.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4°

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DE MATERIA

Con el fin de formar la construcción de una mirada propia del estudiante en el Diseño Audiovisual, la asignatura se propone como un espacio de reflexión y producción teórico-práctico sobre la problemática del sentido desde la escena propia y desde los modos de construcción de los territorios audiovisuales, atendiendo la compleja relación que existe entre los paradigmas de la comunicación, los medios y las transformaciones culturales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ahondar en la identificación de un estilo propio a partir de la indagación del sentido, reconociendo su propio patrimonio imaginario y el contexto social y personal del que deviene.
- Comprender las características fundamentales de las poéticas actuales en cruce con los medios y las artes audiovisuales, a partir de las matrices culturales, de los sistemas de representación y simbolización, desde el lugar de la mirada propia y la perspectiva del creador audiovisual.
- Identificar y poner en acción las dimensiones espaciales y temporales, así como las representaciones sociales y usos del cuerpo y el lenguaje de los objetos.

- Estimular en los estudiantes una actitud de crítica y reflexión para la lectura, escritura e interpretación de los medios en relación al diseño audiovisual.
- Favorecer la toma de consciencia de los roles sociales, éticos y culturales del profesional Diseñador.

3. CONTENIDOS

UNIDAD TEMÁTICA 1: Construcción de sentido; de las ficciones propias a una poética audiovisual.

El arte y el diseño, diferencia entre comunicar una idea y provocar sentido. Polisemia del sentido. Operaciones del sentido, distanciamiento, vaciamiento, corrimiento, selección y combinación. Relación forma y contenido. La construcción de la imagen poética. Distancia entre imagen y concepto. Representaciones sociales y sistemas de simbolización. La subjetividad y el sentido. La ficción propia. Los elementos audiovisuales (Espacio, Tiempo, Cuerpo, Objeto, Luz, Sonido, Palabra). Gramática de la fantasía. Aprehensión del mundo en la infancia. El juego y la imaginación. La digresión como método creativo. La invención de la imagen. El detalle y el corrimiento de sentido.

UNIDAD TEMÁTICA 2: Matrices culturales; las imágenes que habitamos.

Las Matrices culturales: modos de construcción y modelos de historias. Metáfora y Metonimia. Metáforas del lenguaje. Metáfora como estructura de pensamiento. Alfabetización colectiva. Los mitos, las semillas inmortales. Los viajes de occidente, los argumentos universales. Los motivos visuales: las imágenes del silencio. Pensamiento visual e icónico. El cine y su relación con la tradición pictórica. La plástica y su interrelación con el movimiento. Los géneros. El amor romántico. Amor y capitalismo.

UNIDAD TEMÁTICA 3. Entornos culturales; las huellas modernas en el cuerpo

¿Qué es lo contemporáneo? Crisis y aceleración de las ideas modernas. La cultura: la ética, la ciencia y la estética. La crisis del Estado-Nación. La crisis de la idea de "progreso indefinido". Después de la Posmodernidad: Sobremodernidad, Hipermodernidad. El tiempo atomizado. Sociedad del rendimiento. Del deber ser al no poder-poder. La estetización del mundo, hacia la sociedad trans-estética. Poscolonialismo y transculturalismo. Identidades subalternas, los otros y la acción política. Ecologías de saberes. Epistemología de la ausencia. Filosofía de los márgenes. Nuevas configuraciones del sujeto. Del cuerpo-boca al cuerpo-ojo. Representaciones y usos sociales del cuerpo. El cuerpo y el género. Los espacios, entre los lugares y los no-lugares.

UNIDAD TEMÁTICA 4. Convergencia de medios, nuevas configuraciones del espacio y del tiempo en la relación espectacular.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Paradigmas de la comunicación, emisor/diseñador, receptor/espectador. Teoría de las cuatro pantallas. Ecología de medios. Nuevas configuraciones del paradigma de la comunicación: usuarios, prosumidores. Nuevos medios. Convergencia. El espacio en la relación espectacular. El modelo carnavalesco, circense, a la italiana. Escena fantasma. El espacio transmedial. Nuevas formas de percibir el espectáculo. El nuevo espectador, su disposición y disponibilidad.

Modalidad de Enseñanza:

Las clases regulares de la materia tienen un carácter teórico-práctico. En las mismas se alternan exposiciones teóricas, proyecciones de material audiovisual de diferente índole y diferentes medios (cortometrajes, largometrajes, publicidades, televisión, redes sociales, experiencias interactivas) y actividades prácticas.

Se construye un espacio formativo dinámico, en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje está atravesado por la participación activa de los estudiantes. En esta dirección, realizamos diversos ejercicios clase a clase en paralelo con los contenidos teóricos, siempre con el objeto de que el estudiante problematice la construcción del sentido desde la escena propia y desde los territorios audiovisuales, comprendiendo las dinámicas entre la comunicación y la mediatización enmarcadas en el devenir de las prácticas culturales.

De igual manera, se proponen trabajos por fuera del aula, en la búsqueda de imágenes propias, a partir de relatos y piezas audiovisuales, con el fin de comprender las particularidades del territorio audiovisual.

En su proceso formativo los estudiantes deben aprender a analizar, incorporar y poner en acción las distintas posibilidades de acercamiento a la construcción de sentido. A través de ejercicios, comparados y analizados desde diferentes enfoques, los alumnos pueden discernir los procedimientos que les sirven para problematizar sobre el diseño y las diversas poéticas y medios.

Cada estudiante diseña una bitácora –cuaderno–, exclusivo de la cursada, en donde lleva registro de cada una de las actividades prácticas. En este objeto proyectual, se adjuntan imágenes, fotografías, recortes, relatos, textos, dibujos, etc. Este objeto de creación individual se convierte en colectivo hacia el final de la cursada, cuando organizados en duplas creativas, investigan las imágenes desarrolladas a lo largo del cuatrimestre con el fin de encontrar los disparadores proyectivos para el Trabajo Práctico Final.

A lo largo del cuatrimestre el estudiante realiza una serie de ejercicios que se detallan en los Trabajos Prácticos.

La Cátedra cuenta con un espacio de comunicación virtual. Allí se puede descargar la bibliografía general, acceder a la filmografía específica y obtener las guías de lecturas para los diversos trabajos y ejercicios que se proponen. Por otro lado, existe un grupo oficial de Facebook, que le permite al estudiante estar actualizado con la agenda de contenidos semana a semana. Este espacio incentiva el intercambio virtual entre estudiantes a partir de los comentarios sobre videos específicos, pre-entregas y aportes de materiales que surgen en la clase. De esta manera profundizamos su

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

interés por los contenidos, fomentando un pensamiento crítico-reflexivo y participativo. De más está decir que este espacio satélite de la Cátedra no reemplaza ni sustituye la participación y el aprendizaje que se da en clase en el vínculo presente entre estudiantes y profesores.

Modalidad teórico-práctico:

De acuerdo a lo expuesto, se desarrollan clases teórico prácticas de carácter expositivo, explicativas y demostrativas, utilizando diversos recursos (power point, videos, proyecciones, etc.).

Se utiliza el método expositivo con el fin de transmitir conocimientos. Se propone el estudio de obras (filmes, libros, producciones artísticas en diversos medios) que permiten adquirir aprendizajes mediante el análisis de casos. A lo largo de todo el cuatrimestre se realizan diversos trabajos prácticos, tantos individuales como de a duplas con el fin de poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo y desarrollar aprendizajes activos a través de la puesta en acción de estrategias.

Modalidad de Evaluación:

La evaluación tiene un carácter continuo, dado que hay una metodología de seguimiento pormenorizado de las producciones hechas en clase. Las instancias de evaluación generan un intercambio con los alumnos, y estimulan el trabajo y la reflexión grupal, apoyadas en una concepción colaborativa de la construcción del saber, que desarrolla tanto habilidades individuales como grupales.

En primer término, se evalúa la participación del estudiante donde se comprueba si alcanzó los objetivos de cada unidad. Cada ejercicio forma parte de la bitácora personal del estudiante que tiene dos visualizaciones a lo largo del cuatrimestre y una corrección pormenorizada al final de la cursada. Los ejercicios/prácticos consisten en relatos escritos, fotografías, material filmado, y memorias escritas donde dan cuenta de la experiencia y de los resultados obtenidos. Cada práctico tiene una devolución grupal dentro de la clase en la que se analizan las fortalezas y debilidades de cada trabajo en una puesta en conjunto con los docentes y el resto de los compañeros.

El último trabajo práctico integra en su realización la totalidad de las unidades desarrolladas, tanto teórica como prácticamente, y le permite al cuerpo docente evaluar si el grado de aprendizaje de los estudiantes se corresponde con los objetivos propuestos por la Cátedra. De entre los resultados se destaca la importancia de los procesos de devolución en términos de calidad del feedback y el feedforward, retroalimentación prospectiva, como estrategias de aprendizaje. Se valora la posibilidad que ofrecen para ayudar en el desarrollo de competencias específicas y transversales. Mediante el

feedforward, lo que nos proponemos es capitalizar la experiencia para que el estudiante integre las estrategias y herramientas del trabajo práctico en los futuros proyectos de Diseño.

Por otra parte, esto opera indirectamente como una evaluación del funcionamiento de la propia Cátedra y sirve para ir introduciendo actualizaciones en el programa y la metodología de la materia.

El cuerpo conceptual que se va desarrollando en las clases se examina, promediando el curso, en un parcial escrito. El sentido de esta evaluación es apreciar en qué medida el estudiante ha comprendido las diversas teorías y modelos tratados en clase y que se complementan con la bibliografía de la materia.

Todas las instancias de evaluación tienen una instancia de recuperación.

La asignatura tiene una evaluación final obligatoria. Para poder acceder a la evaluación final, el estudiante debe llegar al final de la cursada con todos los ejercicios, el trabajo práctico final y el examen parcial aprobados. El examen final se centra en la visión que ha desarrollado el alumno sobre temas conceptuales, prestando particular interés al trabajo sobre el cuerpo bibliográfico ofrecido por la Cátedra, y en la reflexión acerca de cómo integra los contenidos teóricos al ejercicio del diseño.

APROBACIÓN DE LA MATERIA

Asistencia

Siguiendo las normativas de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo para las asignaturas teóricas, es condición tener el 75% de la asistencia a las clases semanales para mantener la regularidad de la cursada.

Trabajos Prácticos

Los trabajos prácticos deben ser entregados en los plazos establecidos, incorporados en la bitácora, cumpliendo con los requisitos indicados en los folios que los alumnos reciben durante la cursada. Se deben tener todos los trabajos prácticos entregados y aprobados para aprobar la cursada de la materia.

Evaluación parcial

Se realizan un (1) examen escrito de carácter individual que es calificado con nota numérica hacia el final del primer cuatrimestre y se aprueba con cuatro (4). Esta evaluación escrita individual pone el foco sobre los conceptos desarrollados por los autores de la bibliografía tomando como base los apuntes de la Cátedra, el parcial integra las Unidades 1, 2 y 3; con su respectiva bibliografía. Está prevista una instancia recuperatoria para quien no aprobara ese examen.

Criterios para la Acreditación de la Materia

Habiendo aprobado la totalidad de los ejercicios, trabajo práctico y la evaluación parcial, el alumno tiene aprobada la cursada de la materia y está en condiciones de rendir el examen final.

Acerca del Examen Final

Es un examen oral donde se vincula la bibliografía y la filmografía completa de todas las unidades.

Bibliografía:

Unidad 1:

BERGER, John. "Abrir la cancela"; "Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo Visible"; "Charla en el estudio"; "La cueva de Chauvet"; "La cama" en *El tamaño de una bolsa*. Ed. Alfaguara. Madrid. 2017.

GONZALEZ, Horacio y SOLANAS, Fernando "Pino". "Dialéctica de la mirada"; "Saber Interdisciplinario y liberación" (pp. 223 a 244) en *La Mirada. Reflexiones sobre cine y cultura*. Ed. Punto Sur. Argentina. 1989.

GONZALEZ, María de los Ángeles "Chiqui". *Ficciones propias, miradas compartidas* en apunte de Cátedra. Buenos Aires, 2020.

RODARI, Gianni. "Prefacio"; "El canto en el estanque"; "El binomio fantástico"; "Qué pasaría si"; "Si el abuelo se convierte en gato"; "Imaginación, creatividad, escuela" en *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Ed. Argos Vergara. Barcelona, 1983.

DAMASIO, Antonio. "Los sentimientos" en *En busca de Spinoza*. Ed Paidós. Buenos Aires, 2014,

Unidad 2:

BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier. "Las fuentes de la memoria"; "A la búsqueda del tesoro"; "El retorno al hogar"; "La fundación de una nueva patria"; "El intruso benefactor"; "En el interior del laberinto"; "La venganza"; "El amor prohibido"; "La ascensión por el amor" en *La semilla inmortal, los argumentos universales del cine*. Barcelona. Ed. Anagrama, 1997.

BALLÓ, Jordi. "Introducción"; "La mujer en la ventana"; "La piedad"; "La mujer delante del espejo"; "Bajo la lluvia"; "Hacia el horizonte"; en *Imágenes del silencio, los motivos visuales en el cine*. Barcelona. Ed. Anagrama, 2000.

ILLOUZ, Eva. "Ficciones reales y realidades ficticias" en *El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo*. Ed. Katz conocimiento. Barcelona. 2009.

LAKOFF, George y JOHNSON, Mark. "Los conceptos mediante los que vivimos"; "La sistematicidad de los conceptos metafóricos"; "Sistematicidad metafórica: destacar y ocultar"; "Metáforas orientacionales"; "Metáforas ontológicas"; "Personificación" y "Metonimia" en *Metáforas de la vida cotidiana*. Ed. Teorema. Madrid. 1980.

Unidad 3:

AUGÉ, Marc, "de los lugares a los no lugares" en *Los no lugares. Espacios del Anonimato*. Ed. Gedisa. Barcelona, 1992.

DIAZ, Esther, "¿Qué es la Posmodernidad?" en *Posmodernidad*. Ed. Biblos. Buenos Aires, 2009.

DUSSEL, Enrique, "Una nueva edad mundial en la historia de la filosofía", "La filosofía de la liberación ante los estudios poscoloniales y subalternos y la Posmodernidad", en *Filosofías del sur*, Ed. Akal / Inter Pares. México, 2015.

BYUNG-CHUL, Han. "Tiempo sin aroma"; "La velocidad de la historia"; "De la época del marchar a la época del zumbido" en *El aroma del tiempo*. Ed. Herder. Barcelona, 2015.

BYUNG-CHUL, Han. "Melancolía"; "No poder poder" en *La agonía del Eros*. Ed. Herder. Barcelona, 2014.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura, *Para una sociología de las emergencias*. Buenos Aires. Pagina 12, 2017.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura, "Un discurso sobre las ciencias", *Epistemologías del sur*, Ed. Siglo XXI, México, 2009

LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean, "Introducción"; "Capitalismo artístico" (pp. 31 a 71); "La sociedad transestética, ¿hasta dónde?" en *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*, Ed. Anagrama, Buenos Aires, 2015.

LE BRETON, David. "En las fuentes de una representación moderna del cuerpo: el hombre anatomizado"; "Los orígenes de una representación moderna del cuerpo: el cuerpo máquina"; "El cuerpo hoy..."; "Borramientos ritualizado o integración del cuerpo"; "El hombre y su doble: el cuerpo alterego" en *Antropología del cuerpo y modernidad*. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 2002.

PRECIADO, Paul: *Llámame por mi (otro) nombre*. Madrid. www.ara.cat. 2018.

SENNETT, Richard. "Prefacio", "Introducción" en *Juntos. Rituales, placeres y políticas de cooperación*. Ed. Anagrama, Barcelona, 2012.

Unidad 4:

JENKINS, Henry, "Introducción: Adoración en el altar de la convergencia"; "Comprando American Idol" en *Convergence Culture*, Barcelona: Paidós, 2008.

ISLAS, Octavio. *La convergencia cultural a través de la ecología de medios*. Dialnet. México. 2009.

URRESTI, Marcelo. "Las cuatro pantallas y las generaciones jóvenes" en ARTOPOULOS, Alejandro y SPADACCINI, Silvana (comps.). *La sociedad de las cuatro pantallas: una mirada latinoamericana*. Ed. Ariel. España. 2012.

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. "Introducción a una teoría del espectáculo" en *El discurso televisivo; espectáculo de la posmodernidad*. Ed. Cátedra. Madrid, 1999.