

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

Programa analítico

- Plan de estudios: Res. (CS): 6181/16
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: Cuatrimestral
- Turnos: Noche
- Tipo de promoción: Directa
- Ubicación en el plan de estudios: asignatura electiva del 5to año

Fundamentos y objetivos

Morfologías Audiovisuales es un espacio curricular para reflexionar, experimentar y producir desde la perspectiva formal propia de la imagen audiovisual.

La representación visual lejos de ser un mero juego de apariencias, es un campo de interacción de distintos órdenes. Aspectos culturales y sociales se entrecruzan con aspectos tecnológicos y materiales, no obstante la pregunta por la imagen en sí y su campo de estudio, tiene su propia especificidad.

La asignatura y sus actividades prácticas y teóricas estarán dirigidas a problematizar a través de distintos dispositivos y sistemas de representación la articulación de aspectos morfológicos –las dimensiones imagen, la luz, el espacio y el tiempo- con tanto aspectos técnicos/materiales como comunicativos/expresivos. En este sentido, el trabajo de taller busca la integración de aspectos morfológicos, aspectos morfo-técnicos y morfo-comunicacionales.

El fundamento de la materia es internalizar la problemática de la forma para poder diseñar desde y con ella. Es decir, apropiarse de ella genuinamente para poder pensar (ver-hacer-reflexionar) desde dicha perspectiva, fortaleciendo la formación de una mirada y un entendimiento propio del diseñador audiovisual.

Por lo tanto se buscará que el estudiante logre:

- Recuperar y expandir el repertorio de herramientas y sistemas gráficos como recursos de la producción audiovisual.
- Profundizar la articulación de dimensiones formales propias del campo audiovisual: luz, espacio, tiempo.
- Problematizar la morfología audiovisual en condiciones de autonomía y dependencia de aspectos técnicos y aspectos comunicativos.
- Aprehender la forma audiovisual para poder interpretarla, articularla, representarla y modelarla.
- Elaborar e implementar estrategias de trabajo con perspectivas y criterios operativos morfológicos para la materialización de ideas audiovisuales.
- Explorar y expandir enlaces entre la morfología y distintas áreas del campo audiovisual.
- Desarrollar y enriquecer una visión personal sobre la problemática morfológica, su pensar y su hacer.

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

Contenidos

La asignatura Morfologías Audiovisuales tiene como eje de estudio el aspecto formal de la imagen audiovisual; la reflexión proyectual a través de imágenes, diagramas conceptuales y análisis de la forma, en sus tres dimensiones ontológicas: la luz, el espacio y el tiempo. El punto de partida es la pregunta por las formas, pero no solamente, ya que sabemos que aspectos técnicos las condicionan y las potencian. Por otro lado, la expresión de las formas no tiene sentido en sí misma, sino que es en la interacción con los imaginarios sociales donde la imagen consigue un contexto que habilita a la producción de su sentido.

La cursada se centra en tres unidades temáticas que retoman los contenidos de la materia. Estas problematizan las dimensiones formales esenciales del universo audiovisual -luz, espacio, tiempo- desde tres aspectos complementarios -morfológico, morfo-técnico y morfo-comunicacional- en búsqueda de una reflexión y un hacer integrador.

Los trabajos prácticos de cada unidad explorarán cada una de estas temáticas con ejercitaciones y proyectos de problematización. El desarrollo se presenta en forma diacrónica y focalizada, en un crescendo en complejidad. Cada unidad retoma los contenidos de la anterior y la última unidad tiene como objetivo generar un espacio curricular donde poner en juego la apropiación de destrezas, herramientas, estrategias y conceptualizaciones en un trabajo integrador.

Unidad temática 1. FORMA IMAGEN

Aspectos visuales y formas audiovisuales. Dimensiones, elementos y atributos. Retórica, pregnancia, ambigüedad. Dimensión sonora.

La luz como iluminación. Luz como lenguaje. Color. Claves. Actividad plástica. Dinámica y Rítmica. Continua-discontinua. Coherencia. Eclecticismo.

El espacio como marco. Macro y cuadro. Campo y fuera de campo. Límites. Movimiento. Espacio expandido. Instancias perceptivas.

El tiempo como orden. Sucesión. Secuencia. Cronología. Anticipación. Flashback. Simultaneidad paralela. Composición del tiempo.

Unidad temática 2. FORMA MATERIA

Aspectos técnicos materiales. Relación forma - tecnología. Atributos. Materia. Soportes. Pantallas. Dispositivos. Superficies. Dimensiones. Pasajes y mediaciones.

La luz como materia. Valor. Colorimetría. Mezclas aditivas y sustractivas. Paletas. Saturación. Tono. Efectos.

El espacio como ilusión. La lectura y construcción espacial. Espacio bidimensional, tridimensional y expandido. Instancias y dimensión física. Indicadores. Convenciones. Elementos constitutivos.

Tiempo: El tiempo como duración. Medidas. Articulaciones temporales. Tiempo real, tiempo lenguaje. Aceleración. Ralentización. Continuo. Fragmentado. Alterado.

Unidad temática 3. FORMA CONTENIDO

Aspectos comunicacionales y expresivos. Sintaxis. Percepción, interpretación, decodificación. Forma y deformación

La luz como signifiante. Lo simbólico. Lo cultural. Signifiante, infrasignifiante o sobresignifiante. Verismo. Teatralidad. Dramatismo.

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

El espacio como narración. Espacio fílmico/videográficos/sintéticos. Instancias psicológicas. Espacio relato e historia. Escena. Lo diegético y lo extradiegético. Pasividad e implicancia. Discursos. El tiempo como tempo. La experiencia temporal. Instancias vividas e instancias físicas. Instancias psíquicas e instancias simbólicas. Tiempo real, ficcional y subjetivo. Perspectiva temporal. Memoria, expectativa y destino. Ilusiones.

Unidad temática 4. FORMA INTEGRACION

Integración de aspectos morfológicos, aspectos morfo-técnicos y aspectos morfo-comunicacionales. Proyecto. Enlaces, arte, ciencia, tecnología y diseño. Abstracción y concreción. Experiencia estética. Planificaciones. Dibujo proyectual: diagramas conceptuales y análisis de la forma. Campos de color. Instalaciones. Intervenciones. Esculturas y estructuras audiovisuales. Performance.

Modalidad de enseñanza

La asignatura se centra fundamentalmente en una didáctica del proyecto, donde diversas prácticas proyectuales se desarrollan en el marco del taller. En este ámbito de trabajo grupal, coordinado por docentes, se busca potenciar el intercambio e interacción en torno a una problemática específica, abriendo y ampliando el universo diverso de miradas posibles.

El trabajo y la dinámica grupal giran en torno a la estrategia basada en el pensar (ver-hacer-reflexionar) de la morfología audiovisual.

Las distintas estrategias de trabajo buscan el desarrollo de experiencias didácticas que en prácticas de creciente complejidad aborden la integración. La necesidad de involucrar distintas inteligencias, modos de pensar y trabajar, tiene un objetivo común: el desarrollo de un pensamiento morfológico vivencial, involucrando al estudiante en su propio recorrido. Estas experiencias vivenciales ponen el eje en una secuencia inmersiva de exploraciones, prácticas individuales, reflexiones, síntesis y abstracción.

El espacio de trabajo cuenta con instancias de reflexión teórica en torno a contenidos centrales y lecturas de textos específicos, que problematizan dichos contenidos y colaboran en la síntesis y abstracción de las exploraciones y prácticas personales.

El desarrollo de proyectos que problematizan los temas, es acompañado por ejercitaciones específicas, grupales y/o individuales a lo largo del curso. Cada proyecto y ejercicio tiene sus distintas etapas contempladas en el cronograma: clases de presentación, de desarrollo, e instancias de puesta en común y entrega en las que se van acompañando y apuntalando los recorridos del grupo y de cada estudiante.

En este sentido algunos ejes de la propuesta son:

Construir el espacio de taller y la didáctica de proyecto como entorno de conocimiento:

Crear entornos y oportunidades para desarrollar el pensar-hacer morfológico y hacer visible dicho pensamiento.

Valorar este trabajo grupal como motor de intercambio y transformación de la mirada individual.

Trabajar sobre la concientización de la participación como desarrollo de una conciencia y una responsabilidad grupal.

Desarrollar la responsabilidad sustentable en el estudiante:

Incentivar en el estudiante el protagonismo de su proceso de aprendizaje.

Diseñar y proveer mecanismos de responsabilidad en orden creciente, de forma tal que el estudiante la incorpore como propia.

Incorporar la instancia lúdica en el aprendizaje:

Referenciar el juego en su vínculo con los desafíos, las nuevas maneras de ver, de descubrir y de crear, como aspectos que desestructuran y construyen nuevas miradas.

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

Favorecer el diseño de experiencias trascendentes, íntimas y personales.

Desarrollar el autoestima del estudiante:

Valorar el proceso de aprendizaje como propuestas que contienen la posibilidad del replanteo a medida que se van incorporando y entretejiendo los nuevos contenidos temáticos.

Sortear dificultades y potenciar los resultados encontrados sobre los objetivos propuestos.

Desarrollar el pensamiento relacional:

Propiciar la mirada integradora, relacionando los distintos modos de abordaje como una forma de comprensión de la multiplicidad de factores que intervienen en la formación del pensamiento visual. Trabajar la experimentación y buscar nuevas líneas de exploración para abordar el pensamiento (la inteligencia emocional, corporal, relacional, etc.) en pos de producir una transformación de la mirada y un enriquecimiento del mundo interno.

Propiciar la construcción de una mirada personal

Fomentar y formar una personalidad sensible y crítica frente a la producción de propuestas.

Incentivar tanto el aprendizaje de contenidos como la observación y el análisis de ese proceso, para, desde allí, trabajar en torno a la idea de pensamiento relacional como modelo de conocimiento.

Modalidad de evaluación

La aprobación de la materia es por promoción directa, respondiendo a la modalidad de taller propia de las materias del área. Se aprueba el curso aprobando todos los trabajos (exploraciones de estudio y proyecto). Dicha promoción requiere una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos de la escala decimal. En el caso de no conseguir dicha aprobación en alguno de los trabajos, este podrá ser recuperado en una instancia acordada antes de la finalización de la cursada.

Tal como se entiende y propone la modalidad de enseñanza, la evaluación no es una instancia posterior, diferente de la dinámica de trabajo. El pensar morfológico (ver-hacer-reflexionar) como rutina didáctica de la modalidad pedagógica que problematiza los contenidos de la asignatura, comprende tanto a la realidad como al sujeto como instancias unidas de la experiencia humana. El ver-hacer-reflexionar problematiza esta relación entre la objetividad del mundo que nos rodea y el universo subjetivo de la mente y las vivencias que nos constituyen con él y en él. La evaluación debe comprender tanto a la producción como al estudiante, tanto la objetividad disciplinar consciente puesta en juego, como la subjetividad expresiva. En este sentido, se adopta la evaluación transactiva, que cruza la crítica cualitativa del arte y la evaluación educativa, como modalidad de evaluación donde lo subjetivo y lo objetivo son considerados.

Tres rasgos básicos de la evaluación transactiva:

Coherencia: severidad de los argumentos, la consistencia y exactitud de los mismos. En un sentido más práctico, se trata de realizar conclusiones e interpretaciones creíbles dentro de un marco de trabajo.

Consenso: se refiere al acuerdo entre múltiples visiones. Es el resultado de discusiones desde distintos puntos de vista en búsqueda de múltiples corroboraciones. No se trata de haber llegado a una verdad, sino a un acuerdo.

Utilidad instrumental: se trata de un relato, narración o texto que eche luz sobre el trabajo. Aclarando aquello oscuro o confuso, despejando el terreno de lo enigmático. En este sentido es un instrumento que da pistas de por dónde continuar, destacar, explicar.

Siendo el eje la producción de objetos audiovisuales que permitan dar cuenta de problemáticas de la morfología audiovisual, cuatro son los puntos a evaluar.

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

- Producción, los objetos resultantes del trabajo mismo.
- Reflexión, su ver-hacer-reflexionar en torno a la especialidad.
- Percepción, su capacidad perceptiva en su ver-hacer-reflexionar.
- Interacción, su forma de enfocar su ver-hacer-comentar individual y socialmente.

Bibliografía

Unidad temática 1

Tatarkiewicz, W. (2007) La forma: historia de un término y cinco conceptos. En *Historia de seis ideas*, Editorial Tecnos/Alianza

Lopez Chuhurra, O. (1975) La forma. En *Estética de los elementos plásticos*, Labor Ed.

Gombrich, E. H. (2010) Las imágenes en las nubes, En *Arte e ilusión*, Phaidon

Villain D. (1997) Composición, descomposición. En *El encuadre cinematográfico*. Paidós

Unidad temática 2

Bourriaud, N. (2004) Usos de las formas. En *Postproducción*, Adriana Hidalgo.

Dubois, P. (2000) Máquinas de imágenes. En *Video, Cine, Godard*, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.

Kluge, A. (2010) Cámara solar Júpiter. En *120 historias del cine*, Caja negra.

Birri, F. (2007) Org. En *Sofñar con los ojos abiertos*,

Unidad temática 3

Bordwell, D Thompson, K (1995) El significado de la forma fílmica. En *El arte cinematográfico*. Paidós.

Hersch, J. (1959) La forma estética, Paidós.

Bourriaud, N. (2002) Forma relacional. En *Estética relacional*, Adriana Hidalgo.

Caldini, C., Trilnick, C., La Ferla, J. (2002) Formas híbridas. En revista *Kilómetro 111: Cine del presente*, N°11.

Unidad temática 4

Deren, M. (1965) El cineasta amateur. En *Film Culture*.

Antonioni, M (2002) El bosque blanco. En *Para mí, hacer una película es vivir*, Paidós.

Scorsese, M. (2019) A qué me refiero con que las películas de Marvel no son cine.

<https://www.nytimes.com/es/2019/11/11/espanol/opinion/martin-scorsese-marvel.html>

Panh, R. (2013) Recomponer una cronología.

http://www.elumiere.net/exclusivo_web/cannes13/cannes13_14sp.php

Rutman, W. (c.1913) Cine y arte. En *El cine alemán de vanguardia de los años veinte*, Goethe-Institut

Von Trier, L. y Viterberg, T. (1995) Dogma 95. <http://www.dogme95.dk/the-vow-of-chastity/>

Svankmajer, J. (1999) Decálogo. En *Analogon*

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

Bibliografía general

- Albers, J. (1996) *La interacción del color*, Alianza Forma.
- Arnheim, R (2008) *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*, Alianza.
- (2001) *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*, Akal.
- Aumont, J. (1995) *Estética del cine*, Paidós Comunicación.
- (1992) *La imagen*, Paidós Comunicación.
- Bazin, A. (1966) *¿Qué es el cine?*, Ediciones Rialp S.A.
- Berger, J. (2000) *Modos de ver*, Gustavo Gilli S.A.
- (1990) *El sentido de la vista*, Alianza.
- Bonitzer, P. (2007) *Desencuadres: pintura y cine*, Santiago Arcos Editor.
- Bordwell, D. Thompson, K. (2010) *El arte cinematográfico*, Paidós
- Bourriaud, N. (2007) *Postproducción*, Adriana Hidalgo
- (2006) *Estética relacional*. Adriana Hidalgo
- Burch, N. (1972) *Praxis del cine*, Editorial Fundamentos.
- Cauquelin, A. (2012) *Las teorías del arte*, Adriana Hidalgo Editora.
- Costa, A. (1988) *Saber ver el cine*, Paidós.
- Deleuze, G. Guattari, F. (1991) *Imagen-Movimiento*, Paidós.
- Dondis, D. A (1995) *La sintaxis de la imagen*, Gustavo Gilli S.A.
- Farocki, H. (2013) *Desconfiar de las imágenes*, Caja Negra Editora.
- Feldman, S. (2001) *La composición de la imagen en movimiento*, Gedisa Editorial.
- Foucillon, H. (1947) *La vida de las formas y El elogio de la mano*, Ed. Ateneo.
- Gombrich, E. H. (2014) *La evidencia de las imágenes*, Buenos Aires, Sans Soleil Ediciones.
- (2010) *Arte e ilusión*, Phaidon.
- Gregory, R. L. (1965) *Ojo y cerebro. Psicología de la visión*, Guadarrama Ediciones.
- Hockney, D. - Gayford, M.. (2018) *Una historia de imágenes*, Ediciones Siruela.
- Kanizsa, G. (1986) *Gramática de la visión: percepción y pensamiento*, Paidós.
- Küppers, H. (1992) *Fundamentos de la teoría de los colores*, Gustavo Gilli S.A.
- Munro, T. (1956) *La forma en las artes: un panorama de morfología estética*, Ediciones 3.
- Loiseleux, J. (2005) *La luz en el cine*, Paidós Ibérica Ediciones.
- López Chuhurra, O. (1975) *Estética de los elementos plásticos*, Labor S.A.
- Tanizaki, J. (1997) *El elogio de la sombra*, Ediciones Siruela.
- Tarkovski, A. (1991) *Esculpir en el tiempo*, Ediciones Rialp S. A.
- Torán, L. E. (1985) *El espacio en la imagen*. De las perspectivas prácticas al espacio cinematográfico, Ed. Mitre.
- Villain, D. (1997) *El encuadre cinematográfico*, Paidós Ibérica Ediciones.
- Woodford, S. (1983) *Como mirar un cuadro*, Barcelona, Gustavo Gilli S.A.
- Zunzunegui, S. (1998) *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra.

Filmografía general

Esta filmografía general es explicativa y amplia, capaz de problematizar distintos aspectos presentes en las unidades de trabajo, contemplando distintas procedencias, estilos y épocas. Si bien la misma da cuenta del enfoque cinematográfico, el planteo contempla otras perspectivas: el universo televisivo, pictórico, gráfico y fotográfico en búsqueda de esa construcción de encuentros, superposiciones, rechazos e hibridaciones que es el desarrollo de la forma visual misma.

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Morfologías Audiovisuales (MA)
Cátedra: Rozados Sauser

Año Académico: 2020

<i>Lumiere first films</i> , Lumiere Hrnos, 1910	<i>Apocalypse now</i> , Francis Ford Coppola, 1979
<i>Nosferatu</i> , Friedrich Wilhelm Murnau, 1922	<i>Stranger than paradise</i> , Jim Jarmusch, 1984
<i>La passion de Jeanne D'Arc</i> , Carl T. Dreyer, 1927	<i>Blue velvet</i> , David Lynch, 1986
<i>Berlín, sinfonía de una gran ...</i> , Walter Ruttmann, 1927	<i>Godfellas</i> , Martin Scorsese, 1990
<i>Un chien andalou</i> , Luis Buñuel, 1928	<i>Delicatessen</i> , Jean-Pierre Jeunet / M.Caro, 1991
<i>The contemplative films</i> , O. Fischinger, 1919-30	<i>Unforgiven</i> , Clint Eastwood, 1992
<i>The grapes of wrath</i> , John Ford, 1940	<i>Pulp fiction</i> , Quentin Tarantino, 1994
<i>Sunset Blvd</i> , Billy Wilder, 1950	<i>La haine</i> , Mathieu Kassovitz, 1995
<i>Rear window</i> , Alfred Hitchcock, 1954	<i>Fallen angels</i> , Wong Kar Wai, 1995
<i>Shadows</i> , John Cassavetes, 1959	<i>Romeo + Juliete</i> , Baz Lubrman, 1996
<i>L'anne derniere a Marienbad</i> , A. Resnais, 1960	<i>Fargo</i> , Joel & Ethan Coen, 1996
<i>La notte</i> , Michelangelo Antonioni, 1961	<i>Nueve reinas</i> , Fabian Bielinsky, 2000
<i>Prisioneros de una noche</i> , David J. Kohon, 1962	<i>La ciénaga</i> , Lucrecia Martel, 2001
<i>Alphaville</i> , Jean-Luc Godard, 1965	<i>Punch-Drunk love</i> , Paul Thomas Anderson, 2002
<i>Persona</i> , Ingmar Bergman, 1966	<i>The wayward cloud</i> , Tsai Ming-Liang, 2004
<i>Playtime</i> , Jacques Tati, 1967	<i>Renaissance</i> , Christian Volckman, 2005
<i>Two-Lane Blacktop</i> , Monte Hellman, 1971	<i>Waltz with Bashir</i> , Ari Folman, 2008
<i>The godfather I</i> , Francis Ford Coppola, 1972	<i>Bal</i> , Semih Kaplanoglu, 2010
<i>Stalker</i> , Andrei Tarkovski, 1979	<i>The tree of life</i> , Terrence Malick, 2011
<i>All that jazz</i> , Bob Fosse, 1979	<i>Gravity</i> , Alfonso Cuaron, 2013

Reglamento de cátedra

Total de asistencia: En este contexto tan particular que nos atraviesa la asistencia toma otras formas, Si bien el cursado de la materia contará con encuentros semanales para la puesta en común de avances, problemáticas en torno a los temas y los textos propuestos, la presencialidad estará supeditada a una participación por diversos medios: en las charlas, en los chat y en los muros de trabajo. Se valorará esta interacción para poder dar crédito de la asistencia, independientemente del medio por el cual se aborde.

Porcentaje de trabajos prácticos: las distintas entregas de los trabajos son obligatorias en tiempo y forma estipulada para conservar la regularidad de cursada.

Equipo docente

Nicolás Apónte Aragón Gutter, Ayudante 1ra, ad-honorem
Diego Sebastián Cirulo, Ayudante 1ra, ad-honorem