

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección de Educación Superior

Instituto Superior de Formación Docente N° 88 "Paulo Freire". La Matanza.

Carrera: Tecnicatura Superior en Gestión Cultural

Espacio curricular: EDI "Lenguajes Audiovisuales II"

Curso: Segundo Año

Ciclo lectivo: 2016

Cursada: 2 Módulos por mes (quincenal)

Profesor: Lic. Eduardo Elli

Justificación del Proyecto

Los lenguajes artísticos son producciones culturales particularmente reveladoras de los modos de percibir el mundo. Por lo tanto, también son capaces de expresar diversos sistemas de significados y valores que precisan ser analizados.

En un tiempo en el que se inscriben nuevas teorías, se impone la necesidad de un abordaje de las artes desde nuevas coordenadas conceptuales. Nuestra *modernidad-mundo* (diría Marc Augé) es testigo del protagonismo creciente de las imágenes, así como de la *expansión de lo estético a múltiples expresiones en nuestra cultura* (cf. Frederick Jameson).

Nuestro entorno se ha ido poblando de imágenes que, más allá de sus intenciones comunicativas, ponen en juego la dimensión estética, provocando una mutación sustancial de lo artístico y su función social.

El acceso a los códigos específicos amplía las posibilidades de aprehensión del mundo, al tiempo que extiende el horizonte de experiencias estéticas.

Los sujetos estamos atravesados y somos interpelados permanentemente por la multiplicidad de discursos y expresiones de los lenguajes audiovisuales, visuales y evenciales actuales.

El espacio curricular **Lenguajes Audiovisuales II** propone profundizar el dominio de especificidades conceptuales de los diversos lenguajes artísticos y sus cruzamientos con lo audiovisual, en el marco de los paradigmas y modos de producción e interpretación de los mismos en la modernidad y en la contemporaneidad.

Objetivos Generales

- Crear un espacio de discusión crítica en torno a las transformaciones sociales y culturales en la modernidad y en la contemporaneidad, focalizándose particularmente en las prácticas artísticas desde una visión Argentina y Latinoamericana.
- Reconocer y analizar los contextos históricos y sociopolíticos en los que surgen las corrientes y vanguardias artísticas.

- Transitar la experiencia tanto de la apreciación como del hacer artístico, problematizando las distintas miradas y posibilidades de expresión de estos lenguajes.
- Diversificar las perspectivas de interpretación a partir del análisis de nuevas formas estéticas visuales, audiovisuales y evenciales (música, danza y teatro).

Objetivos Específicos

- Ampliar el campo de experiencia estética de los futuros gestores culturales, a través de la incorporación de nuevos conocimientos del campo artístico que profundizarán y contextualizarán aún más los contenidos generales y específicos adquiridos en el primer año de la tecnicatura.
- Promover nuevos interrogantes y proponer distintas miradas sobre el arte y la cultura de sujetos diversos en distintos contextos socioculturales.
- Contribuir al diseño de proyectos estético-comunicacionales que permitan abrir caminos en la iniciación y formación de los futuros gestores culturales en los lenguajes artísticos contemporáneos.

Fundamentación

Partiendo del propósito de formar *Gestores Culturales como sujetos políticos* en el contexto sociocultural actual, el EDI **Lenguajes Audiovisuales II** se propone como continuación de la materia dictada en primer año, sumando una aproximación a los diversos lenguajes artísticos como punto de partida para luego comparar, contrastar e integrar la identidad y la alteridad en un marco de convivencia, tolerancia y respeto por la cultura del otro.

El mundo contemporáneo tiene hoy características sustancialmente diferentes a las de la modernidad y el pasado reciente. Desde la segunda mitad del Siglo XX se consolidan nuevas relaciones políticas, económicas y comunicacionales que afectan las prácticas culturales y estéticas.

Las nuevas redes de comunicación nos han familiarizado con lo diverso, con la otredad, alterando simultáneamente la condición de alteridad e identidad. Si pensamos a las producciones estéticas como materia prima y vehículo de transmisión de estas identidades culturales, no podemos dejar de pensarlas como testimonio de las transformaciones de una realidad que se muestra múltiple y heterodoxa frente a los acontecimientos y prácticas sociales. En consecuencia, estas producciones estéticas abordan territorios conflictivos como los de la diversidad cultural, el género y la sexualidad, las nuevas tecnologías, etc.

Ante la posible distancia entre las producciones culturales contemporáneas y quienes las observan, originada en la dispersión y la ininteligibilidad de los lenguajes artísticos y en la opacidad discursiva de las obras, el EDI **Lenguajes Audiovisuales II** propone adentrarse en marcos teórico-prácticos que permitan un abordaje socio cultural, a través de herramientas conceptuales analíticas, interpretativas e históricas, que faciliten el entendimiento.

Se trata de abordar las novedades, las innovaciones tanto relativas a la producción artística cultural tanto como la reflexión sobre ellas. En este contexto, se propicia el acceso a las obras y sus creadores, así como a las teorías generadoras de este quehacer y a las aproximaciones críticas que se desprenden de las mismas y que pueden arrojar luz a la praxis estético cultural y mostrar cómo el arte permite pensar la sociedad y la cultura.

El análisis del presente artístico está sujeto a una dinámica de transformación muy difícil de comprender y sistematizar, dado que carecemos de una perspectiva histórica suficiente para sacar conclusiones incuestionables.

Aspiramos a que los estudiantes se aproximen a la producción de artistas modernos y contemporáneos, a sus formas de producir, exhibir y difundir sus obras. Esta aproximación se hará a través de dos

perspectivas: analizando los discursos artísticos (Estética – Teoría de los medios y de la comunicación – Historia del arte contemporáneo) y transitando el hacer artístico desde lo metodológico (Producción de obra propia y reflexión).

Se busca promover que los estudiantes realicen proyectos artísticos multidisciplinares donde prioricen la construcción de sentidos recurriendo al cruzamiento de los diversos recursos y procedimientos de los lenguajes audiovisuales, visuales y evenciales (música, danza y teatro). Así como otros recursos materiales, tecnológicos y procedimentales de otras disciplinas.

De esta forma, el estudiante no será sólo un observador que analice obras, sino que transitará experiencias de producción donde podrá desarrollar y reconocer las habilidades y destrezas necesarias para su logro.

Este proyecto propone dinámicas para profundizar y diversificar la práctica analítica y artística, además de socializar la experiencia de su adquisición, favoreciendo el desarrollo de competencias específicas para quien se desempeñe como gestor cultural.

Expectativas de logro

- Brindar el espacio para desarrollar en los estudiantes capacidades para abordar críticamente las manifestaciones artísticas modernas y contemporáneas, así como los contextos históricos de los cuales provienen.
- Posibilitar los recursos necesarios que favorezcan la experimentación, el análisis y la reflexión en trabajos de producción y recepción.
- Propiciar la construcción de un ámbito que garantice el acceso a las diversas manifestaciones expresivas, considerando los distintos contextos de las producciones estéticas.
- Valoración de la tecnología en función de las prácticas expresivas y estéticas.

Propósitos del docente

Se propone brindar una aproximación a los Lenguajes Audiovisuales II en torno a la construcción compartida del conocimiento, de modo tal que, en esa trayectoria, los estudiantes transiten por distintos procedimientos y estrategias del conocer, ofreciéndoles grados crecientes de autonomía tanto en la indagación, la lectura, la aproximación bibliográfica y la investigación, como en el uso de las nuevas tecnologías.

En este proceso de enseñanza y aprendizaje se busca ligar los contenidos propios de los campos audiovisuales-visuales-evenciales con los de la gestión cultural, posibilitando su transferencia a otros campos específicos del saber y potenciando nuevas posibilidades de descubrimiento y conocimiento por parte de los estudiantes.

El “**horizonte formativo**” de la cátedra es que los estudiantes se constituyan, como futuros *Gestores Culturales* en “productores de identidades sociales particulares.”

De esta manera, se plantea no sólo la formación de un **Gestor cultural**, sino también de un **trabajador social y cultural** (transmisor, movilizador y creador de la cultura). La materia **Lenguajes Audiovisuales II** se presenta como un proceso que va en busca de la persona activa, crítica, socialmente comprometida, co-creadora y coautora de la cultura de su tiempo y lugar.

Encuadre Metodológico

El docente se apoyará en diversos marcos teóricos desarrollados en la bibliografía obligatoria, para facilitar el análisis sobre cómo fueron surgiendo diversas corrientes y vanguardias artísticas en la modernidad. Y se irán estableciendo relaciones respecto a qué herencias, continuidades y rupturas pueden observarse alrededor de la noción de arte en ese contexto histórico y los lenguajes contemporáneos, iniciando un proceso de apropiación de las mismas por parte de los estudiantes.

Se utilizará el método por proyectos, por medio del cual los estudiantes pueden aprender haciendo y socializando, en todo momento, sus actividades. Se trata de un aprendizaje activo y funcional que, siguiendo siempre un eje organizador, conducirán a la elaboración de un trabajo multidisciplinario grupal sobre un tema de interés. Esta estrategia permite que se conecten los contenidos de enseñanza, con sus necesidades e intereses desarrollando un espíritu colaborativo y atendiendo a su diversidad.

Por otro lado, este método facilita el trabajo de todas las habilidades expresivas y comunicativas, tanto desde el lugar de receptores como de emisores.

Así, por ejemplo, pueden proponerse proyectos a partir de ejes temáticos planificados según las particularidades y las necesidades de cada grupo.

En todo caso, se buscará adoptar siempre una posición crítica, es decir, elaborar una mirada propia a partir de un sistema de creencias, deseos, conocimientos y valores que los estudiantes proyectan sobre su objeto de estudio.

Así mismo, este método por proyectos, presupone estrategias didácticas referidas a habilidades cognitivas como la inducción (observación, experimentación, comparación), la deducción (aplicación, comprobación, demostración), el análisis (división, clasificación) y la síntesis-valoración-interpretación (conclusión, definición, resumen) tanto en el plano de la producción como en el de la comprensión de los mensajes comunicados por la cultura y la sociedad.

Recursos

Cada encuentro áulico se concibe como un espacio abierto y flexible a las inquietudes y aportes de los participantes, promoviendo el diálogo y el intercambio a partir de las siguientes actividades:

- Trabajos Prácticos: rastreo de puntos en común y diferencias respecto a la noción de arte y cultura, cómo son los imaginarios sociales y personales sobre arte-cultura-sociedad y qué otras concepciones teóricas existen.
- Lectura de bibliografía específica. Ejercicios diversos de relación y análisis teórico.
- Visualización y análisis crítico de distintas obras artísticas modernas y contemporáneas, con diversos abordajes y formas de pensar y representar la realidad. Realismo o ruptura de lo real. Función del arte. Arte autónomo / Arte con función socio-política. Debate, puesta en común, reflexión grupal.
- Exposición docente y presentación de pautas para TP de Exposición Oral Grupal de un fragmento audiovisual a elección. Análisis a partir de fragmentos de films seleccionados. Debate, puesta en común.
- Visionado de fragmentos audiovisuales seleccionados por estudiantes. Ejercicio de producción-apropiación de alguna corriente o vanguardia. Exposición y análisis cooperativo.
- Análisis Grupal. A su vez, se propone la observación y el análisis individual de cada estudiante respecto a las exposiciones de sus compañeros.
- Diseño de Proyectos Artísticos Multidisciplinarios grupales (que incorporen recursos audiovisuales, visuales y evenciales). Se estipula que las diferentes instancias de entrega de los proyectos (elaboración, devolución de la cátedra y re-entrega de los diseños) se realicen vía correo electrónico para optimizar el tiempo de las clases.
- Realización de la Producción Multidisciplinaria Final grupal que incorpore diversos lenguajes artísticos trabajados. Muestra de materiales y análisis cooperativo.

Desarrollo de Contenidos

El espacio curricular se desarrollará con una modalidad de **2 Módulos por mes (quincenal)**.

En línea con lo que sugiere el diseño curricular para esta materia del 2do Año de la Tecnicatura en Gestión Cultural, se abordarán los siguientes contenidos generales:

- Definición de arte y el proceso de creación artística.
- Historicidad y cosmovisiones de época: modernidad y contemporaneidad. La estética en la historia.
- El hecho estético. La producción estética entre el hacer y el saber.
- Las funciones sociales del arte. La autonomización históricamente progresiva del campo artístico.
- Producción, circulación y consumo del arte. La crítica de arte.
- Las vanguardias artísticas y la utopía del arte para la vida y el arte como transformador de la realidad.
- La estética como campo de significaciones sociales y políticas en disputa. El posmodernismo. La estética en el diseño, la publicidad y la valorización de mercancías y servicios. La estética de rituales, códigos y consumos culturales que identifican a grupos sociales. Significado de la contemplación estética en la vida actual.

La cursada se estructura a partir de 3 unidades temáticas, concebidas como bloques interconectados que se irán articulando para alcanzar diversas aproximaciones analíticas de las obras seleccionadas desde una perspectiva multidisciplinaria.

Cada unidad está organizada atendiendo a la adquisición y a la profundización de aspectos conceptuales, tratando de pensar tanto los **Discursos artísticos** (Estética – Historia y Crítica del Arte Moderno y Contemporáneo - Teoría de los medios y de la comunicación), **lo Sociocultural** (Psicología del Arte – Sociología y Antropología del Arte) y **lo Metodológico** (Producción y Análisis de obras).

Las 3 unidades se desarrollarán con formato teórico-práctico, propiciando finalmente la gestación y concreción de proyectos artísticos individuales y/o grupales. Esta metodología buscará facilitar articulaciones y diálogos que creen una red multidisciplinaria donde los estudiantes definirán las relaciones y posibilidades a través del análisis y la exploración práctica de los lenguajes artísticos abordados.

A su vez, cada unidad contempla la elaboración de un trabajo grupal o individual de evaluación.

Organización de los contenidos en 3 unidades:

UNIDAD 1.- Lenguajes audiovisuales

(Fotografía - Cine – TV - Videoarte - Medios audiovisuales)

- *Inicios del Cine. Ficción y Documental.*
- *Géneros Cinematográficos*
- *Cine Clásico y Cine Moderno (de autor y de vanguardia)*
- *Poéticas fílmicas: lo clásico, la vanguardia, lo moderno y lo posmoderno.*
- *Corrientes y vanguardias del Siglo XX y su contexto socio-cultural: Cine de Hollywood, Cine Soviético, Surrealismo, Expresionismo Alemán, Neorealismo Italiano, Nouvelle Vague, Free Cinema, Cine Argentino y Cine Latinoamericano, Dogma '95, Nuevo Cine Argentino.*
- *Herencias, continuidades y rupturas entre Corrientes y Vanguardias Cinematográficas del Siglo XX y la actualidad: Films, series web, publicidad, videoclips, Programas TV.*
- *Video Arte. Cine experimental. Nuevas poéticas audiovisuales.*
- *Lo audiovisual, entre lo analógico y lo digital: cine, video, tv y net art: impacto de las nuevas tecnologías. Relaciones y especificidades*

Bibliografía obligatoria y de referencia

Gubern, Román. Historia del cine. Barcelona: Lumen (1999)

A.A.V.V. (1968), "Introducción" en *Lo verosímil*, Tiempo contemporáneo, Bs. As. [1ra ed. cast. 1970].

Arnheim, R. (1975), "El cine y la realidad" y "La realización de un film", *El cine como arte*, Paidós, Barcelona, [1996]

Aumont, J (1990), "El papel del dispositivo" *La imagen*, Paidós, Barcelona [1 ra ed cast. 1992]

Aumont, J. y Marie, M. (1983), "El montaje" *Estética del film*, Paidós, Barcelona.[2da ed cast 1996]

Bazin, A. (1958-62), "A favor de un cine impuro" y "El montaje prohibido" *¿Qué es el cine?*, RIALP, Madrid, [6ta ed. Cast. 2004].

Bordwell, D., Thompson, K. (1979), "La puesta en escena" en *El arte cinematográfico. Una Introducción*, Paidós, Barcelona. [1ra ed cast 1995]

Bordwell, D. (1985), "Teorías sobre la narración" en *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona, [1er ed cast. 1996]

Carlón, M. (2004), "El muerto, el fantasma y el que está vivo" en *De lo televisivo. Dispositivo, discursos y sujetos*, Crujía, Bs.As.

Chion, M. (1993), "Proyecciones del sonido sobre la imagen" en *La audiovisión*, Paidós, Barcelona.

Eisenstein, S. (1949), "Métodos del montaje" *La forma del cine*, Siglo XXI, Bs As. [5ta ed cast., 1999]

Metz, Ch. (1974), "El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico" en *Revista Lenguajes N° 2*. Nueva Visión, Bs As., [1ra ed cast]

Nichols, B., (1991), "Modalidades documentales de representación" en *La representación de la realidad*. Ed. Paidós, Barcelona, 1997 [1er ed cast].

Steimberg, O. (1993), "Proposiciones sobre géneros y estilos" *Semiótica de los medios masivos*, ATUEL, 2ª ed. 1998.

Tassara, M. (2001), "Posmodernidad y ... ¿después?" y "La percepción del narrador en el relato fílmico" en *El castillo de Borgonio*, Ed. Atuel, Buenos Aires.

Todorov, T. (1997), "Los dos principios del relato" en *Los géneros del discurso*, Ed. Monte Ávila, Barcelona.

Traversa, O. (1984), "Los tres estados del filme" en *Cine: el significante negado*, Atuel, Bs.As.

Filmografía general y de referencia:

- Cortos de los Hnos. Lumière (1895-9): La comida del bebé, La llegada del tren, Obreros saliendo de la fábrica, El derrumbe del muro. (visionado total)
- Viaje a la luna (Meliés, 1902) (visionado total)
- El gran asalto al tren (Porter, 1903) (visionado total)
- El gabinete del Dr. Caligari (Wiene, 1919) (fragmento)
- Nosferatu (Murnau, 1922) (fragmento)
- El acorazado Potemkin (Eisenstein, 1925-7) (fragmento)
- Metropolis (Lang, 1926) (fragmento)
- Entreacto (Clair, 1924) (visionado total)
- Un perro andaluz (Buñuel-Dalí, 1928) (visionado total)
- Ladrón de bicicletas (de Sica, 1948) (visionado total)
- Hiroshima Mon Amour (Resnais, 1959) (visionado total)
- Sin aliento (Godard, 1959) (fragmento)
- Los cuatrocientos golpes (Truffaut, 1959) (fragmento)
- Alias gardelito (Murúa, 1961) (visionado total)
- Crónica de un niño solo (Favio, 1964) (visionado total)
- Historias del cine (Godard, 1985-2000) (fragmento)

- La celebración (Vinterberg,1988) (fragmento)
- Los idiotas (von Trier, 1998) (visionado total)
- Pizza, Birra y Faso (Stagnaro-Caetano, 1997) (fragmento)
- Los rubios (Carri, 2003) (visionado total)
- La ciénaga (Martel, 2001) (visionado total)
- Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Gondry, 2004) (visionado total)
- Selección de cortos de la cátedra

Bibliografía obligatoria y de referencia

- **Jimenez, José** (2006) Teoría del Arte. Tecnos/Alianza. (Cap 1 – 4 – 6 – 7)
- Oliveras, Elena (2008) Cuestiones del Arte Contemporáneo, hacia un nuevo espectador del S.XXI. Emecé ed. Buenos Aires- Argentina (cap 3 – 7)
- **Olivera, Elena** (2007) Estética, La cuestión del Arte. Emecé arte. Bs. As. (cap 1 – 2 – 9)
- Steimberg, Oscar (1993) *Semiótica de los medios masivos*, Buenos Aires, Atuel. (“Proposiciones sobre el género”)
- **Huyssen, Andreas** (2006) Después de la gran división, Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. 2º edición. Adriana Hidalgo editora-Buenos Aires – Argentina)
- **Jameson, Frederic** (1991) Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós,
- **Wallis, Brian** (2001) *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Editorial Akal, Madrid

UNIDAD 2.- Lenguajes audiovisuales y Lenguajes evenciales **(Teatro – Danza - Performance)**

- Performance y Audiovisual. Lo performativo transpuesto a través de los dispositivos tecnológicos audiovisuales. Nuevas lecturas, nuevos enunciadores.
- Mixtura de lenguajes, géneros y estilos. Hipertextualidad.
- El lenguaje musical como elemento de las artes evenciales. Sus contribuciones y problemáticas. Sus diferentes temporalidades (Ej: subordinación de la música a la imagen vivencial, acompañamiento, anticipaciones, leiv motiv, contrapunto, cierre, etc)
- Dispositivos escénicos y coreográficos. Escena, escenario, cuerpo, voz, mirada, acción, movimiento, actuación, baile, imagen, sonido, objetos, montaje, decorados, iluminación, vestuario.
- Lenguaje(s): teatro, danza y el giro performático.
- Temporalidades: De la ejecución (lo presentativo y la experiencia) De lo narrativo (temporalidad de la escena espectacular y temporalidad de la diegésis) Temporalidades no referenciales: ritmos, repetición, estática, dinámica. Esquemas. Duración, velocidad, cambio. Tensiones.
- Espacialización: segmentación simbólica vs. segmentación imaginaria del espacio. Espacio in / espacio off. Escenarios y contactos. Lo interactivo como estrategia espacial.

Bibliografía obligatoria y de referencia

- Alonso, R.** (1997) *Performance, fotografía y video: la dialéctica entre el acto y el registro*. En Arte y Recepción Buenos Aires. Centro Argentino de Investigadores de Artes.
- Brecht, Bertolt** 1975 *La producción del arte y de la gloria*, Crisis, Buenos Aires, N° 22, febrero.
- Rovner, Eduardo** 1992 *Acerca de a crítica periodística*, Espacio, Buenos Aires, año 6, N° 11.

Estévez, Luciana. Brecht: estética y política, capítulo de tesis, 2011. Ficha n°2

Estévez, Luciana; Performance, teatro y política, capítulo de tesis, 2011. Ficha n°4

Castronuovo, Estela. “Una época convulsionada” en Presencia de Vsevolod Meyerhold / Cuadernos del Picadero, N° 18, septiembre 2009, Ed. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires: pág 12-16.

Schechner Richard (2000) Performance. Teoría y Prácticas interculturales. Bs. As. UBA. Libros del Rojas.

Todorov, Tzvetan. 1991 *Crítica de la crítica*. Barcelona, Editorial Paidós.

Evaluación

La metodología de trabajo estará centrada en la participación individual y cooperativa de los estudiantes, para lo cual se pondrán en juego el diálogo, el plenario, la exposición y la resolución de situaciones problemáticas.

Se realizará un seguimiento del proceso integral de aprendizaje de los estudiantes, tanto en los TP de análisis de los lenguajes artísticos donde se apoyarán en los contenidos de los textos consignados en la bibliografía, como en la apropiación creativa e integración de los mismos en sus propias investigaciones y producciones multidisciplinares.

Se evaluará todo el proceso de producción, desde las primeras instancias de consultorías hasta la exposición que brinde cada grupo en la muestra al final de la cursada. A su vez, se propone un último encuentro como cierre de la materia, donde se realice una auto-evaluación y puesta en común de la cual surjan indicadores propios de los participantes en relación a la recepción del curso.

A su vez, el docente también aportará su propia auto-evaluación y compartirá observaciones, críticas y conclusiones acerca de los alcances y repercusiones de la experiencia realizada. En esta evaluación compartida se tomarán en cuenta tanto la adquisición de nuevos conceptos y las reflexiones realizadas por los estudiantes.

Evaluación Parcial

La evaluación parcial consiste en la realización de 2 trabajos prácticos de análisis de obras que incorporen distintos lenguajes artísticos.

Evaluación Final

La evaluación final consiste en la presentación de una producción multidisciplinaria grupal y de un coloquio que incorpore los aspectos conceptuales incluidos en la bibliografía obligatoria, con el fin de argumentar y explicar cómo fue el proceso de pre-producción y realización de la misma.

Para acceder a la instancia de evaluación final, el/la estudiante debe haber cumplido con un 75% de asistencia a las clases, y haber aprobado los trabajos prácticos solicitados.