

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

POSGRADO: *Maestría en Gestión Cultural*

SEMINARIO: “La Producción Audiovisual”

PROFESOR A CARGO: Jorge LA FERLA. **Profesor invitado:** Gabriel BOSCHI

AÑO 2022 - 2do. Cuatrimestre

Carga horaria: 32hs. (2 créditos)

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales:

Analizar la Producción Audiovisual considerando el sustento tecnológico, los discursos, las prácticas artísticas considerando su economía, los usos comerciales y el contexto legal. Nos focalizaremos sobre las instituciones vinculadas al audiovisual en su función de espectáculo, propaganda y experimentación artística. Trataremos de delimitar las maneras posibles de administrar el audiovisual, su mercadeo y difusión cultural incluyendo temas centrales, como la formación académica y la migración al ámbito del arte contemporáneo. Se propone un recorrido analítico por los diversos soportes, y dispositivos del S. XIX y XX. Se evaluarán las posibilidades expresivas y la problemática del audiovisual informatizado.

1.2. Objetivos específicos

Un análisis sobre la producción audiovisual con el objetivo de establecer pautas de análisis y de especialización desde la administración y gestión cultural de los medios. A partir de un recorrido histórico por las diferentes tecnologías, lenguajes, proyectos de trabajo y obras de referencia se propondrán estrategias que profundicen la comprensión de los sistemas de producción audiovisual dentro de los medios masivos, las producciones independientes y las prácticas artísticas. Concentrados en la imagen en movimiento, se analizará en detalle el contexto jurídico y estructura económica del cine industrial, independiente y de autor tanto como de la televisión, el video y las nuevas tecnologías. Se brindará un panorama sobre las políticas internacionales de producción, financiamiento, comercialización y subvención para el audiovisual incluyendo su inserción en el mercado del arte. Se evaluará el contexto cultural y económico de las escenas de instrucción del audiovisual.

2. Contenidos

I. Audiovisual maquínico y reproductibilidad técnica. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Ontología de la imagen fotoquímica, electrónica y digital.

Filosofía de la fotografía. Diseño, administración cultural y arte audiovisual. Comprender los medios de comunicación.

II – Nacimiento del cine. Aparato, dispositivo y sistemática de consumo. El kinetoscopio y la proyección.. De la feria a la sala oscura. ¿Qué fue el cine? Nacimiento del lenguaje y el negocio. La sistemática Griffith, espectáculo y MRI. La eclosión soviética. La cuestión documental. El cine de autor, independiente. El cine experimental y la ruptura de los esquemas de representación. Mecanismos de producción, distribución y exhibición. La entrada del cine al museo. Las sucesivas crisis del cine: el sonoro, el color, la televisión, el video, el digital. El fin del cine.

III. La televisión. Historia del aparato. Tecnología, discursos y lenguajes. Propiedades de la imagen electrónica. El flujo y el surfing televisivo. La transmisión por aire y por cable. La puesta en escena de piso. Estructura de los canales públicos y privados, la emisión por aire. La emisión y recepción satelital. La imagen corporativa y la standardización del mensaje televisivo. Mecanismos narrativos y expresivos experimentales. El concepto y la historia de la TV de calidad. El síndrome de la TV pública. Un repertorio analítico de obras admirables de TV. El fin de la TV. HD, Web TV y televisión interactiva. TV comercial y cultural. La TV en el museo. Medio siglo de video arte, por una historia. La instalación como práctica artística.

IV. Audiovisual expandido. Historia del cálculo maquínico: por una historia del ordenador y las máquinas de procesamiento de datos y de pensar. La uniformización digital. La noción de multimedia, hipertexto y narrativas no lineales. ¿Qué es un nuevo medio? Cine (y) digital. El procesamiento de datos audiovisuales como reemplazo, simulación y síntesis de lo analógico. Materialidad, contaminación y simulacro. El diseño de interfaces. El cine después del cine. El documental programado. La animación, desde el pre-cinemas al 3D. Machinimia.

V. Las redes y la cybercultura. No linealidad, hipertextualidad y navegación. Media Art, Net Art. La era de la movilidad: cámaras, pantallas, displays portátiles. Medios secos, medios húmedos. Bioarte, arte transgénico y robótica. Post Media.

VI. Una historia comparada de los estudios audiovisuales. Administración y propuestas académicas (1915-2013). Producción y publicación de textos de estudio.

VII. El audiovisual en el museo. El MOMA, el MAMBA y el Pompidou. Coleccionismo, conservación y exhibición de los medios audiovisuales. Referencia y estudio de casos. Archivos audiovisuales en América Latina. Del Atlas (Warburg) y el museo imaginario (Malraux) a los Anarchivos (Foucault/Duguet).

3. Sistema de trabajos prácticos

Presentación de un proyecto monográfico individual de trabajo final con fecha límite de entrega de dos semanas, una vez finalizado el curso.

4. Bibliografía

Arte, Ciencia y Tecnología. Un panorama crítico, La Ferla, Jorge (Ed.), E.F.T., Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2010.

El Arte del Vídeo, Introducción la historia del vídeo experimental, José Ramón Pérez Ornia, RTVE- Serbal, Barcelona, 1991.

Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, Georges Didi-Huberman, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011.

El autorretrato en el documental, Raquel Schefer, Idea original, ediciones universidad del cine/Catálogos, Buenos Aires, 2008.

Cine, Video, Godard, Philippe Dubois, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000.

Cine, Video, Multimedia: la ruptura de lo audiovisual, Compilación, Libros del Rojas, Bs. As., 2001.

Cine Expandido, Gene Youngblood, Eduntref, Sáenz Peña, 2012.

Cine (y) Digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora, La Ferla, Jorge, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2009.

Coleccionismo de Arte en Buenos Aires 1924 – 1942, Marcelo e. Pacheco, El Ateneo, Buenos Aires, 2013

Comprender los medios de comunicación. Las Extensiones del ser humano, Marshall Mc Luhan, Paidós, Barcelona, 1994.

Contaminaciones. Del videoarte al multimedia, Libros del Rojas, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Pub. C.B.C., UBA., Bs. As., 1997.

De la pantalla al arte transgénico, La Ferla, Jorge (comp.), Libros del Rojas, Bs. As., 2000.

Después del cine. Imagen y realidad en la era digital, Ángel Quintana, Acantilado, Barcelona, 2011.

Entre Imágenes, Bellour, Raymond, Asesor editorial, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2009.

El Fin de los Medios Masivos, Mario Carlon y Carlos Scolari, La Crujia, Buenos Aires, 2009

Genealogías, visión, escucha y comunicación, Siegfried Zielinski, Andrés Burbano (comp.), Universidad de los Andes, Bogotá, 2006.

Hacia una filosofía de la fotografía, Vilém Flusser, Ed. Trillas, México, 1975.

Historia Crítica del Video Argentino, La Ferla, Jorge (comp.), MALBA/Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2008.

Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine. Cuatro miradas sobre Histoire(s) du cinéma, David Oubiña (comp), Ed. Paidós, Buenos Aires, 2003.

El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación. La imagen en la era digital, Lev Manovich, Paidós, Buenos Aires, 2006.

Machinima, Patricia Morán y Janaina Patrocino (org), CINUSP, San Pablo, 2011.

Medios Audiovisuales. Ontología, Historia y Praxis, Libros del Rojas/Eudeba, U.B.A., Buenos Aires, 1999.

El medio es el diseño audiovisual, compilador, Universidad de Caldas, Carrera de Diseño Visual, Manizales, Colombia, 2007.

El Museo Híbrido, François Mairesse, Ariel, Buenos Aires, 2013.

Le Musée Imaginaire, André Malraux, Folio, Paris, 2006. (Primera edición 1947)

Nomadismos Tecnológicos. Dispositivos Móviles. Usos Masivos y Prácticas Artísticas, Beiguelman, Giselle y La Ferla, Jorge (comp.), Espacio Fundación Telefónica/Instituto Sergio Motta, Ariel, Buenos Aires/Madrid, 2011.

El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs.As., 2000; Nueva Librería, Buenos Aires, 2009.

¿Qué es el cine?, André Bazin, Ed. Rialp, Madrid, 1966/1994.

El Surgimiento del telefilme. Los años cincuenta y la crisis de Hollywood: Alfred Hitchcock y la televisión, José Luis Castro de Paz, Paidós, Buenos Aires/Barcelona, 1999.

Televisiones, Jorge La Ferla (ed.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2013.

Territorios Audiovisuales. Cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos, Jorge La Ferla y Sofía Reynal (comp.), Librería, Buenos Aires, 2012.

20 años de creación. Universidad del cine, Kamin, Bebe (comp.), Buenos Aires, 2011.

Video Argentino. Estudios sobre cuatro autores, Marela Cantú/JLF (comp.), Nueva Librería, Buenos Aires, 2007.

Visionarios. Audiovisual en Latinoamérica, Itaú Cultural, San Pablo, 2008.

http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2827