

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL

LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Profesor: Jorge La Ferla

Profesores invitados: Gabriel Boschi, Ramiro Díaz,

Cuatrimestre: 2° 2024

Carga horaria: 32 hs. (2 créditos).

Objetivos generales

Analizar la Producción Audiovisual en su sustento tecnológico, lenguajes y prácticas artísticas considerando su economía, usos masivos y el contexto cultural. Nos focalizaremos sobre las instituciones vinculadas al audiovisual y al arte contemporáneo en relación a la formación de acervos, producción de obra, experimentación artística, imagen corporativa, marca cultural. Un recorrido por las maneras posibles de administración de las artes audiovisuales considerado desde la formación académica. Se propone un panorama analítico por los diversos soportes tecnológicos y los variados dispositivos a lo largo del tiempo. Se evaluarán las posibilidades expresivas, y la problemática, del audiovisual informatizado.

Objetivos específicos

Un análisis sobre la producción audiovisual con el objetivo de establecer pautas de análisis y de especialización desde la gestión cultural. 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. Se consideran los medios masivos, las producciones independientes y las prácticas artísticas. 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 y del campo museístico.

Contenidos

I. Introducción al seminario. Comprender los medios de comunicación. Audiovisual maquínico y reproductibilidad técnica. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Ontología de la imagen fotoquímica, electrónica y digital. Diseño, administración cultural y arte audiovisual. El cine hace escuela. Escenas de instrucción, por una historia comparada de los estudios audiovisuales. Administración y propuestas académicas. La producción y publicación de textos de estudio. Lo público y lo privado.

II. Precinemas: del panorama a la juguetería filosófica. Nacimiento del cine. Aparato, dispositivo y sistemática de consumo. El kinoscopio y la proyección. De la feria a la sala oscura. ¿Qué era el cine? Nacimiento del lenguaje, y el negocio, cinematográfico. 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: del sonoro, el color, la televisión, el video, al digital. Cine, una puesta en otra escena.

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. El video como entreacto en la historia del audiovisual.

IV. Diseño y arte contemporáneo: el desafío de los museos. La práctica de la instalación. Políticas museísticas: Arquitectura, imagen corporativa, branding cultural. Estudios de caso: el MOMA, el MAMBA, el MALBA. Espacio de arte de la Fundación OSDE, PROA. Praxis del libro de artista. Archivo y memoria. Sistemas de preservación y formas de pensamiento. El Atlas Menmosyne (Aby Warburg), el museo imaginario (André Malraux).

V. El autorretrato documental. La puesta en escena del yo en el audiovisual. Cine, video, multimedia. El archivo a través de los medios. Del Found Footage a los repositorios digitales. 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. 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. Machinima. Transmedia.

VI. Visita y recorrido de la exposición Revolución Catódica de José Alejandro Restrepo, Espacio de Arte de la Fundación OSDE. Grabado, fotografía, proyección, instalación, archivos, bioarte.

VII. Redes y la cybercultura. No linealidad, hipertextualidad y navegación. Media Art, Net Art. La era de la movilidad: cámaras, pantallas, displays portátiles. Godard/Chris Marker Multimedia. Medios secos, medios húmedos. Bioarte, arte transgénico, robótica. Post Media. Estudio de caso: Circuito Alameda de Gilberto Prado.

VIII. Recorrido conceptual y resumen analítico del seminario. Guión de la monografía como proyecto de libro de artista.

Sistema de trabajos prácticos

Presentación del proyecto de un ensayo a partir de las clases y un proyecto monográfico individual de trabajo final (25.9.2017) Fecha de entrega: 16 de octubre.

Bibliografía

- Arte, Ciencia y Tecnología. Un panorama crítico, La Ferla, Jorge (Ed.), E.F.T., Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2010. www.academia.edu
- 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. <http://www.raquelschefer.com/book.htm>
- Branding y diseño de la cultura en los museos de arte, Mariel Szlifman, FADU, UBA, 2017.
- El cine hace escuela, La Ferla, Jorge; Quevedo, Alberto (comp.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2014. www.academia.edu
- Cine, Vídeo, Godard, Philippe Dubois, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000.
- Cine, Vídeo, 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 McLuhan, 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.
- Filosofía del diseño, Vilém Flusser, Editorial Síntesis, Madrid, 2002.
- 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. www.academia.edu
- 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. www.academia.edu
- 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.
- Religión Católica, José Alejandro Restrepo, Espacio de Arte Fundación OSDE, Buenos Aires, 2107.
- Robert Kramer: de la ficción al documental, del cine al video, Gabriel Boschi, Universidad del cine, 2016.
- Televisiones, Jorge La Ferla (ed.), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2013. www.academia.edu
- Territorios Audiovisuales. Cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos, Jorge La Ferla y Sofia Reynal (comp.), Librería, Buenos Aires, 2012.
- Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital, David Oubiña, Manantial, Buenos Aires, 2009.
- 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.