

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre**

CARRERA/S:	Licenciatura en Artes y Tecnología
AÑO:	2019
ASIGNATURA:	Producción para múltiples escenarios
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

El audiovisual es un lenguaje en continua expansión, las nuevas herramientas tecnológicas configuran una mecánica de realización menos estratificada al equipo de filmación habitual en la industria cinematográfica del siglo pasado.

Esto sin dudas produce un nuevo tipo de autor, más familiarizado a dominar un arco mayor de técnicas y variables que interactúan en la realización de una obra.

Esta materia propone basarse en el registro como acción fundante de la experiencia audiovisual, transitando no sólo sus especificaciones técnicas sino su potencial expresivo y narrativo, entendiendo al registro como el momento determinante.

El desarrollo de la tecnología digital instala la idea de un registro audiovisual manipulable. Nuestro objetivo es producir en los alumnos una amplitud en la conciencia de las posibilidades y variantes a disposición en la instancia misma del registro audiovisual. La materia esencial del material de trabajo en la obra en su espacio específico de exhibición.

Objetivos:

El objetivo de este taller, es que el estudiante domine diferentes modos de abordaje en el registro de imagen y sonido, en función de la multiplicidad de espacios de exhibición. Salas, museos instalaciones, web, celulares, y cualquier otro escenario posible.

Para ello, es central el entendimiento de lo audiovisual como un campo de trabajo creado por la relación interdependiente entre recursos técnicos varios para el registro del tiempo y el espacio. Se estimulará particularmente la manipulación y distorsión de las variables temporales y espaciales de recursos durante la etapa misma del registro, en contraposición a una idea compartimentada de las etapas del proceso de la obra, que suele indicar que ciertos atributos se modifican sólo en la etapa posterior de posproducción o edición. Por el contrario, se incentivará a que el estudiante conciba el

registro compositivamente, reconociendo el potencial de las habilidades y limitaciones propias como del medio.

Consideramos como objetivos generales de este que el estudiante logre:

- Historizar la naturaleza del registro como actividad intrínseca del ser humano.
- Conocer los diferentes modos de registro y su origen.
- Conocer los diferentes escenarios de exhibición.
- Adquirir capacidad en el modo de abordaje del registro audiovisual.
- Manipular las variables temporales, espaciales y estilísticas durante el registro in situ.
- Utilizar las herramientas de investigación y acopio de información, así como la utilización del archivo.
- Comprender al registro y a sí mismo, como generador de documento y patrimonio audiovisual.
- Reflexionar sobre la posición singular de autor frente al objeto de registro.
- Reconocer y observar el contenido y desarrollo de un acontecimiento, así como el punto de vista dentro de un entorno.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Sistemas de representación / Herramientas de registro. La memoria como estructura ordenadora. El Palimpsesto urbano. Lenguajes y archivos. Literatura de viaje y cartografía. Burocracia de la información. Automatización e instituciones. Ciclos de evolución, degradación y reciclaje material. Infraestructura de un suceso. La excursión o deriva. Registro de un trayecto. Caos y multitud. Registro de un suceso. Deconstrucción documental / reconstrucción ficcional. Búsqueda y hallazgo de locaciones. Escenarios accidentales. Entornos urbanos residuales. Sinestesia y contenido. Producción de trabajos prácticos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

En la primer unidad, haremos una breve introducción a la utilidad y necesidad del registro a lo largo de la historia. Luego veremos cuáles son las herramientas del registro audiovisual con que contamos, y finalmente desarrollaremos sus características estilísticas.

En la segunda unidad, estudiaremos los modos de abordaje del registro. Haciendo hincapié en las diferentes instancias. Un primer momento de investigación, acopio de información, y uso del archivo, para luego ir específicamente al acontecimiento del registro, su dirección y puntos de vista.

En la tercer unidad, focalizaremos en la relación espacial y temporal del registro. La relación de movimiento, duración y el entorno.

Finalmente en la cuarta unidad, trabajaremos en torno a los múltiples escenarios de representación de la imagen.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad 1 Registro de imagen y sonido. Introducción. Tipos de registro. Registro y sistemas de representación. Registro y movimiento. Herramientas de registro audiovisual. Cámara oscura. Fotografía, cine y video. Registro sonoro. Soporte y formato de registro. Soporte filmico. Soporte

RES N° 093719 2

video. La señal digital. La luz y el Medio. La luz y el espacio. Anatomía de la luz. La luz como materia prima de la imagen.

Unidad 2 El registro y la estilización. Abordaje del registro. La dirección y el punto de vista en el registro. La mirada y el objeto. Registro de viaje, cuaderno de apuntes, biografía y cartografía. El Registro y la estilización. El registro como documento. Las seis categorías de documental.

Unidad 3 Tiempo, Sentido y estructura en el registro. El sentido y su lógica en la imagen. Multiplicidad de sentidos. El rizoma. Estructuras múltiples audiovisuales. Cine estructural y cine lírico. Registro en espacio. Registro y entorno. Creación del paisaje.

Unidad 3 Escenarios Múltiples. La imagen y la multiplicidad de espacios de exhibición. Cine cinestésico, el fin del drama. Cine cibernético y películas computarizadas. Cine Expandido e Imagen Movimiento. Imagen en Movimiento en el espacio. El artista en el tejido Audiovisual. La realidad y lo Real.

Modalidad de dictado: Virtual.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (RSC 201/18), en el Capítulo II “Evaluación y acreditación / “Título I. Modalidad Virtual” y sus artículos correspondientes donde constan tanto las condiciones para alcanzar la regularidad de la asignatura como el régimen de exámenes finales.

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Evaluación:

Los alumnos deberán presentar un trabajo prácticos audiovisual, junto a un ensayo escrito que defienda y explique la obras presentada, teniendo en cuenta el material teórico de la materia.

El trabajo práctico y teórico será indicado previamente por el profesor. La presentación se realizará en link de video y archivo Pdf digital al correo electrónico otorgado por la Dirección de la Carrera. La fecha de entrega del mismo coincidirá con tres días de antelación a la fecha de examen indicada por el calendario académico.

El examen final se compone de una instancia oral y una instancia escrita. El alumno deberá responde cuatro preguntas escritas sobre los materiales teóricos de la asignatura y la instancia oral implica la articulación de la bibliografía del curso con el proceso y resultado de la obra presentada.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Programa: Libre

FLUSSER VILEM, (1990), Hacia una filosofía de la fotografía, Trillas, SIGMA.
 DEBRAY REGIS, (1994) Vida y Muerte de la Imagen, Gallimard, PAIDOS.
 RUDOLPH ARNHEIM (1979) Arte y Percepción Visual. Alianza
 RUDOLPH ARNHEIM (1957) Film as Art, Berkeley, Los Angeles.
 GILLES DELEUZE (1989) La lógica del Sentido, PAIDOS IBERICA.
 ANDREI TAROVSKY (1997) Esculpir en el tiempo, RIALP
 VERTOV DZIGA – El cine---ojo
 MAURICE MERLEAU PONTY (1945) Fenomenología de la Percepción, Planeta Mexicana
 EDGAR MORIN (1972) El cine o el hombre imaginario, Seix Barral, Barcelona.
 CARERI FRANCESCO (1992) Walkscapes --- El andar como practica estetica , ED. BILINGÜE
 SITNEY, P. Adams (2002). Visionary Film: the American Avant---Garde, 1943---
 2000

ADORNO, Theodor (2004), Teoría estética, Madrid: Akal .
 MARINETTI, Filippo Tommaso (1909), El manifiesto futurista,
 MARINETTI, Filippo Tommaso et al (1916), Manifiesto del cine futurista
 MUKAROVSKY, Jan (2000), Signo, función y valor : estética y semiótica del arte
 NICHOLS, Bill (1997), La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental, Editorial Paidós, SAICF
 NICHOLS, Bill (2001), Introduction to documentary, Indiana University Press
 YOUNGBLOOD, Gene (2012), Cine Expandido, Buenos Aires: EDUNTREF
 JAQUES AUMONT Y OTROS (1986) Estética del Cine, PAIDOS IBERICA
 Noel Burch (1986), Praxis del Cine, FUNDAMENTOS

Rafael Sánchez (1971), El montaje cinematográfico Arte de Movimiento, La Crujía
 MAURICE MERLEAU PONTY,(1945) Fenomenología de la Percepción, PENINSULA
 HENRI BERGSON, (1978), Memoria y Vida, ALIANZA EDITORIAL
 CHION MICHEL (1993)La audiovision, PAIDOS IBERICA

DAVID BORDWELL (1995)el arte cinematográfico, PAIDOS IBERICA
 BURCH, Noël (1991), El tragaluz del infinito, CATEDRA
 BENJAMIN, Walter (1973), Tesis de filosofía de la Historia, Madrid: Taurus

Filmografía:

Bill Viola --- The Passing (Video) 1977
 Bill Viola --- Hatsu yume (Documentary) 1979
 Bill Viola --- Chott el---Djerid (A Portrait in Light and Heat) (Documentary short) 1979
 Bill Viola --- The Reflecting Pool (Short) 1981
 Peter Campus --- Three Transitions 1973
 Roberto Rossellini --- Germania, anno zero (Alemania, año cero) 1948
 Roberto Rossellini --- Roma, ciudad abierta 1945
 Jean luc Godard --- Week End 1967
 Robert Flaherty --- Nanuk, el esquimal (1922)
 Robert Wienc – El gabinete del doctor Caligari 1920
 Luis Buñuel --- La edad de oro 1930
 Alain Resnais – Noche y Niebla 1956
 Samira Makmahlbaf --- La manzana 1999
 Stan Bkrakhage --- Dog Star Man 1961 --- 1962
 Stan Bkrakhage --- Mothlight 1962
 Stan Bkrakhage – Window Water Baby Moving 1962

Jonas Mekas --- Reminiscences of a Journey to Lithuania (Documentary)
 Jonas Mekas --- Diaries Notes and Sketches 1969

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

ALBERA, François (2009), La vanguardia en el cine, Buenos Aires: Manantial.
Artaud, A. (2005), El Cine
WEINRICHTER, Antonio (2007), La forma que piensa. Tentativas en torno al cine---ensayo
BAZIN, André (2008), ¿Qué es el cine?, Madrid: RIALP.
BENJAMIN, Walter (1989), "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", Taurus
BERGER, John (2000), Modos de ver,
GUSTAVO GILI

ECO, Umberto (1984), Obra abierta, Barcelona: Planeta---De Agostini.
ENGELS, Friederick y MARX, Karl (1997), Manifiesto del Partido Comunista
SADOUL, Georges (1979), Historia del cine mundial, de los comienzos a nuestros días, Siglo XXI
STEPHENS, Chuck (s.f.), Exploded view.
Paul Sharits by Chuck Stephens,
GILLES DELEUZE (1972) El Anti Edipo, Editorial Anagrama

LYOTARD, Jean---François (1995), La condición posmoderna. Informe sobre el saber, Red Editorial Iberoamericana

Firma y Aclaración:
Director de carrera

María Julia Augé
Directora
Licenciatura en Artes y Tecnologías
Universidad Nacional de Quilmes