

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
SEMINARIO TALLER DE ARTES COMBINADAS I: Imagen y Sonido

Área: Artes

Carrera: Licenciatura en Artes Combinadas

Asignatura: Seminario-taller de imagen y sonido

Código:

Año: 2016

Equipo docente:

Profesor titular: Juan Sorrentino

Jefe de trabajos prácticos: Maia Navas

Auxiliar docente de Primera Categoría: Marina Barreto

Modalidad del dictado: Asignatura presencial

Carga horaria:

Carga horaria semanal 4,30 Hs.

Carga horaria total 144 Hs.

Régimen del cursado: Anual

Carácter del cursados: Obligatorio

Fundamentación

La materia se presenta como una primera aproximación a las problemáticas concernientes al lenguaje audiovisual y sus múltiples formas de producción dentro del arte en la actualidad y su relación con las otras disciplinas. Es por ello que los contenidos serán abordados de manera práctica atendiendo a los saberes y capacidades específicas con las que cada alumno debe poder operar de manera crítica, autónoma y reflexiva en una primera instancia de su formación.

En este sentido, resulta de vital importancia aclarar que la asignatura buscará generar en los alumnos preguntas e inquietudes relacionadas a la imagen y el sonido entendida como un campo de conocimiento.

Es idea fundante de la materia trabajar dicho campo de conocimiento mediante la interrelación de las características discursivas propias del lenguaje, con los distintos contextos y formas de producción en los que la imagen y el sonido se construye como tal. De esta manera planteamos que además de situar y entender al audiovisual como una manifestación cultural de amplia riqueza, es importante poder comprender y operar con sus organizaciones discursivas, con aquellos niveles sintácticos y semánticos que lo constituyen en un lenguaje con características propias. Al hablar de lenguaje, nos referimos a los elementos del discurso audiovisual, a su construcción textual utilizando materiales sonoros y de imagen a su sentido metafórico, evitando extraer estos elementos para su estudio de manera aislada y fuera de contexto.

A partir de estas ideas, nos proponemos desarrollar en el alumno una actitud crítica y reflexiva sobre los procesos antes mencionados. Para esto se buscará conocer los distintos aspectos del lenguaje desde la producción -entendida como el hacer mismo - tomando como punto de partida aquellos conocimientos que los alumnos traen de sus prácticas audiovisuales.

El enfoque metodológico con el que se trabajará, parte de la idea de relacionar la conceptualización con la praxis. Por lo tanto, los contenidos del presente programa, serán abordados mediante trabajos de audición, visualización y producción. La puesta “en acto” de estos tres modos del conocimiento estarán presentes a lo largo de la cursada situados dentro de un repertorio que, en principio, se presenta como amplio y variado.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

Entre los trabajos prácticos que se exigirán para la aprobación de la materia se destacan aquellos relacionados con la elaboración de producción y realización audiovisual. Frente a estos trabajos se buscará que los alumnos puedan operar, progresivamente, de manera autónoma y expresiva.

Las evaluaciones serán de carácter individual y grupal, dependiendo de los temas y la dinámica particular de la cohorte. La calificación final de la asignatura abarcará las calificaciones parciales individuales y grupales, la participación en clase y la asistencia, siempre entendiendo que dicha nota final es estrictamente individual y da cuenta del recorrido del alumno a través del cursado y realización de las actividades propuestas por la cátedra.

Objetivos:

Que el/la alumno/a logre

- Producir, investigar y experimentar las artes combinadas a partir de las disciplinas que la componen, desarrollando el formato audiovisual.
- Desarrollar la creatividad en la práctica heurística y en la metodología proyectual para el desarrollo de proyectos entre imagen y sonido.
- Reflexionar críticamente sobre los distintos campos de conocimiento y prácticas sobre lo visual y lo sonoro con miras a la creación e investigación.

Contenidos mínimos

Unidad I: El sonomontaje

Herramientas para la realización proyectual de un sonomontaje.

Los mensajes acústicos. Cualidades evocativas y acústicas. Niveles de Semanticidad: sonomontaje, música y ambientación. Tipo de sonomontaje: narrativo, poético y poético/narrativo. La música: funciones.

Reflexión crítica sobre los proyectos realizados.

Unidad II: El video y los materiales encontrados.

Herramientas para la realización proyectual de un video FoundFootage.

Incorporar la noción de narración, tono narrativo y estructura.

Contextualización de la imagen contemporánea, las estrategias en arte y comunicación como resistencia: analizar, re significar, desviar, destruir o reconstruir imágenes y sonidos. Tradiciones dentro del foundfootage: lo documental, lo experimental.

Métodos y discursos del cine encontrado: montaje – desmontaje. Uso crítico del material de archivo: collage, apropiación, método de détournement.

Reflexión crítica sobre los proyectos realizados.

Unidad III: La producción y realización audiovisual

Tareas de producción a partir de desarrollo de los proyectos de los alumnos. Plan de producción de un hecho artístico: formalizando las herramientas y los conocimientos.

La producción como proceso: Preproducción, Producción y Postproducción.

Herramientas de producción: Guión técnico, Desglose, Presupuesto, Plan económico.

Estrategias para la producción.

Unidad IV: Los medios digitales y el arte.

Herramientas para la realización proyectual de un video experimental.

El pasaje conceptual de lo analógico a lo digital: el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y las herramientas en la producción audiovisual, tanto analógicas como digitales. La post producción. Reflexión crítica sobre los proyectos realizados.

Unidad V: El cuerpo en el arte

Herramientas para la realización proyectual en los siguientes géneros: Fotoperformance y video-performance.

La dialéctica entre el acto y el registro. El registro y las instancias del proceso artístico. Del multimedia al hipermedia. Otros modos de registro: *Stop Motion* y *pixelacion*

Reflexión crítica sobre los proyectos realizados.

Unidad VI: La imagen en movimiento y las vanguardias.

"Donar órganos es donar esperanza"

(H 3500 ATO) – Juan B. Justo 348 – Resistencia – Chaco – República Argentina – Teléfono (054) 3722 445527- info@artes.unne.edu.ar

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

Herramientas para la realización proyectual en los siguientes géneros: videoarte. Videoinstalación. Nacimiento y desarrollo del videoarte, performances, instalaciones, videoinstalaciones. Los formatos de video en el genero. Grabación de acciones. Investigaciones sobre el espacio-tiempo. Instalaciones de vídeo. Videoambientes. Reflexión crítica sobre los proyectos realizados.

Metodología de enseñanza

Los contenidos serán dados en forma teórico-práctica de manera expositiva por el equipo docente con participación y dialogo de los alumnos, demostraciones, audiciones, trabajos grupales, resolución individual y grupal de ejercicios.

Cada unidad desarrollada generará un trabajo práctico domiciliario que será realizado por los alumnos en colaboración con otros compañeros en un total de 4parciales correspondientes uno a cada unidad y un trabajo final integrador.

Las tutorías tendrán la modalidad virtual a través de la Plataforma de la UNNE Virtual y presenciales los viernes previos a los parciales entre las 14 y 18 horas.

Recursos didácticos

Los recursos materiales con los que se desarrollarán las clases serán apuntes impresos, materiales sonoros, visuales, audiovisuales, informáticos y otros específicos para la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura.

Los alumnos trabajarán con estos materiales también en horas de trabajo autónomas y eventualmente concurrirán a exposiciones y obras como experiencias directas.

Para las clases se prevé el uso de un dispositivo de proyección audiovisual, ya que la apoyatura en ejemplos resulta fundamental.

Detalles:

Computadoras

Internet

Placa de sonido y de video.

DVD con conexión para el proyector.

Consola de sonido

Auriculares

Micrófonos

Cámara de foto

Cámara de Video

Trípodes para dichas cámaras

Evaluación

La evaluación se desarrollará de manera continua intentando valorar los aprendizajes alcanzados por los alumnos, tanto en prácticas y producciones grupales como individuales.

Las evaluaciones se ajustarán a los regímenes vigentes en la FADyCC siendo los de la cátedra “Promoción mediante evaluaciones parciales, sin examen final” y “Promoción mediante evaluaciones parciales, con examen final”.

La cátedra plantea cinco (5) evaluaciones a lo largo del año, siendo las cuatro primeras correspondientes a cada unidad y una evaluación integradora al final del segundo cuatrimestre. Cada alumno tendrá derecho a un solo recuperatorio, el cual se tomará a finales de la cursada.

Para el régimen de “Promoción mediante evaluaciones parciales sin examen final”, los alumnos deberán: a) aprobar todas las evaluaciones parciales y b) registrar una asistencia mínima del 80% a todas las clases dictadas.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

El alumno que por asistencia o evaluaciones perdiera la condición de promoción con evaluaciones parciales sin examen final, podrá pasar al régimen de promoción mediante evaluaciones parciales con examen final.

Las condiciones para acceder a este régimen son: a) Contar con el 60% de asistencias a todas las clases dadas y b) aprobar cuatro evaluaciones parciales, quedando la desaprobada para ser presentada corregida en las instancias de mesas de exámenes finales.

Criterios de evaluación:

- Presentación en tiempo y forma del trabajo práctico.
- Grados de adecuación a la consigna.
- Niveles de argumentación en la exposición de ideas.
- Grados de dominio conceptual y de síntesis explicativa.
- Niveles de colaboración y participación en el grupo
- Capacidad de investigación y producción dentro de los lenguajes musicales.
- Aprovechamiento creativo de los medios técnicos adquiridos.
- Dominio conceptual y capacidad de análisis.
- Nivel del lenguaje escrito, claridad expositiva.

Bibliografía

Unidad I

Pousseur, Henri. (1984) *Música, Semántica y Sociedad*. Madrid: Alianza.
Chion, Michel. (1998). *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós Comunicación
Saitta, Carmelo. (2002). *La banda sonora en los lenguajes audiovisuales*. Buenos Aires: ED. Saitta,.

Unidad II

Chion, Michel. (1999). *Como se escribe un guion*. Madrid: Cátedra
Balcells, Eugènia y Bonet, Eugeni. (2008) *Cine estructural de foundfootage: 133*. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra
Weinrichter, Antonio, *Un cazador de imágenes* (Matthias Müller), Cahiers Du Cinema España, 2009.

Unidad III

Etteggui, Peter (1999). *“Diseño de producción y dirección artística”*. Océano.
“Producción y Planificación: Desglose de Guión”. Escuela de Cine de La Plata. Argentina.
Worthington, Charlotte. (2009) *“Bases del cine: Producción”*. Parramón.

Unidad IV, V y VI

Aumont, Jacques. (2006) *Diccionario teórico y crítico del cine*. Argentina: La marca Editora.
Alonso, Rodrigo. (1997) *PERFORMANCE, FOTOGRAFÍA Y VIDEO: LA DIALÉCTICA ENTRE EL ACTO Y EL REGISTRO*. Publicado en: CAIA. Arte y Recepción. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de Artes.
Deleuze, G. (1984). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I*. Barcelona: Paidós.
Sanchez, Rafael. (2003) *Montaje Cinematográfico, arte en movimiento*. Argentina: La Crujia Ed.