

Programa – Lenguaje Audiovisual

Departamento: Departamento de Arte y Cultura

Carrera: Licenciatura en Artes Electrónicas

Año Académico: 2015

Cuatrimestre: Segundo

Materia: Lenguaje Audiovisual

Código: 157

Profesor Titular: Alejandro Schianchi

JTP: Victoria Willenpart

Fundamentación:

La materia reflexiona sobre las relaciones entre elementos existentes para generar una nueva obra audiovisual, objetual, performática, y/o digital. Se propone un recorrido introductorio por producciones artísticas con tecnología electrónica para que esos conocimientos se articulen con la propia práctica estética de los alumnos. Además, se estimula la articulación de problemáticas teóricas y la producción artística concreta con la intención de ampliar el campo de posibilidades de creación dentro de las artes electrónicas.

Objetivos Específicos:

Realizar un recorrido por diferentes teorías y técnicas de la producción de las artes electrónicas a partir de la reutilización de material, haciendo hincapié en las nuevas relaciones entre los elementos y de estos con nuestro entorno. A partir de las nuevas significaciones se analizan las decisiones estéticas y conceptuales en la determinación de los elementos y su orden, para la producción de una obra audiovisual.

Palabras clave: arte digital, arte electrónico, performance tecnológica, máquinas electrónicas, ready made, remix, copy/paste, original/copia, audiovisual, montaje.

Plan de Trabajo:

Clase 01 - 10.08 - Introducción a la materia.

Clase 02 - 24.08 - Teórica (Texto: “Máquinas representadas...”)

Clase 03 - 31.08 - Teórica (Texto: “Máquinas representadas...”)

Clase 04 - 07.09 - Teórica (Texto: “El error en los aparatos audiovisuales...”)

Clase 05 - 14.09 - Teórica (Texto: “El error en los aparatos audiovisuales...”)

Clase 06 - 21.09 - Teórica (Texto: “Estado de situación del Net Art”)

Clase 07 - 28.09 - Teórica (Texto: “Estado de situación del Net Art”)

Clase 08 - 05.10 - Pre-entrega TP1 - Objeto y Texto.

Clase 09 - 19.10 - Entrega TP1 - Objeto y Texto.

Clase 10 - 26.10 - Pre-entrega TP2 - Objeto y Texto.

Clase 11 - 02.11 - Pre-entrega TP2 - Objeto y Texto.

Clase 13 - 09.11 - Entrega TP2 - Objeto y Texto.

Clase 14 - 16.11 - Recuperatorio y cierre de materia.

Listado de Trabajos Prácticos:

T.P.1:

Producción de un objeto estético eléctrico o electrónico a partir de una problemática estética / conceptual dentro del campo de las artes electrónicas. Pantallas, LEDs, motores.

T.P.2:

Producción de una obra de net art.

FINAL: A convenir.

Bibliografía obligatoria:

PERAZZO, Nelly. SCHIANCHI, Alejandro. *'Máquinas representadas, máquinas en acción y máquinas electrónicas'*, en VV.AA. *Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes: Cambios y persistencias en tiempos de transición*, Academia Nacional de Bellas Artes, 2014. P. 119-127.

SCHIANCHI, Alejandro. *'El error en los aparatos audiovisuales como posibilidad estética'*, Universidad del Cine / Elaleph.com, Buenos Aires, 2014.

SCHIANCHI, Alejandro. *'Estado de situación del Net Art: del net.art al OuterNet Art'*, en VV.AA. *Radiografía del Net Art latino: vitalidad creativa en riesgo de extinción*. Dunken, Buenos Aires, 2014.

-Bibliografía de consulta:

PERAZZO, Nelly. *'Reflexiones acerca de The Clock de Christian Marclay'*, Revista TEMAS de la academia: Las formas del tiempo, nro. 10, Noviembre 2012, p. 73-77.

BENJAMIN, Walter. *'La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica'*, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.
<http://www.uclm.es/profesoradO/juanmancebo/descarga/docencia/movimientos/obra%20arte%201934.pdf>

LLEDO, Guillermo. *'Entre la presencia y la representación: Acerca del objeto recontextualizado'*, Arte, Individuo, y Sociedad, n. 9, Universidad Complutense, Madrid, 1997.
<http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/ARIS9797110209A/5989>

- PRADA, Juan Martín. '*Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica*', en *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, AKAL, 2012. P. 175-189.
- TRIBE, Mark y JANA, Reena. '*El arte en la era de la distribución digital*' en *Arte y nuevas tecnologías*. Taschen. 2009.
- AUMONT, Jacques y otros, '*El montaje*' en *Estética del cine*, Paidós, 2006. p. 53-88.
- BARTHES, Roland. '*La muerte del autor*' en '*El susurro del lenguaje*', Paidós, Barcelona, 1994.
- BOURRIAUD, Nicolas. '*Estética relacional*', Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006.
- BOURRIAUD, Nicolas. '*Postproducción*', Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2007.
- BURROUGHS, William S. '*La revolución electrónica*', Caja Negra, Buenos Aires, 2009.
- CHION, Michel. '*La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*', Paidós, 2008.
- CRITICAL ART ENSEMBLE. '*El plagio utópico, la hipertextualidad y la producción cultural electrónica.*', A Parte Rei n.5, 1999.
<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/plagio.pdf>
- DELEUZE, Gilles, Guattari, Félix. '*Rizoma: Introducción*', Pre-Textos, Valencia, 2005.
<http://www.fen-om.com/spanishtheory/theory104.pdf>
- DERRIDA, Jacques. '*Mal de Archivo. Una impresión freudiana*', Edición digital de Derrida en castellano. <http://xoomer.virgilio.it/martinm/PUG/Maldearchivo.pdf>
- ECO, Umberto. '*Obra Abierta*', Ariel, Barcelona, 1985.
- LESSIG, Lawrence. '*Remix: Making art and comerse thrive in the hybrid economy*', Bloombury, 2008. <http://www.bloomsburyacademic.com/pdf%20files/Remix.pdf>
- LYOTARD, Jean-Francois. '*La condición postmoderna*', Cátedra, Madrid, 1987.
<http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2007/07/la-condicion-posmoderna.pdf>
- MANOVICH, Lev. '*El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital*', Paidós, Buenos Aires, 2006.
- MARCHAN FIZ, Simón. '*La muerte del autor, de Roland Barthes: Hitos del arte reciente. 1967: la crisis de la autoría.*', Artículo del 11/09/2009 de El Cultural.
http://www.elcultural.es/articulo_imp.aspx?id=25808

MCLUHAN, Marshall y Fiore, Quentin. *'El medio es el masaje: Un inventario de efectos'*, Paidós, Barcelona, 1988.

NAVAS, Eduardo. *'Turbulence: remezclas + bonus beats'*, edición digital.
www.turbulence.org/texts/nmf/PDF/Navas_SP.pdf

NAVAS, Eduardo. *"Remix Theory: The Aesthetics of Sampling"*. Springer Vienna Architecture, 2012.

WEINRICHTER, Antonio. *'Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental'*, Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra, 2009.

WEINRICHTER, Antonio. *'Subjetividad, impostura, apropiación: En la zona donde el documental pierde su honesto nombre'*, Archivos de la Filmoteca. Revista de Estudios Históricos sobre la Imagen n.30, 1998.

WEES, William C. *'Forma y sentido en las películas de Found Footage: una visión panorámica'*, Archivos de la Filmoteca. Revista de Estudios Históricos sobre la Imagen n.30, 1998.

ZEMOS98. *'Código fuente: la remezcla'*, 2008.
http://www.zemos98.org/IMG/pdf_codigo_fuente-la_remezcla.pdf