

Departamento: Arte y Cultura

Carrera: Licenciatura en Artes Electrónicas

Año Académico: 2015

Cuatrimestre: 2do

Materia: Taller de Imagen IV

Código (6)

Profesor Titular: Gabriela Golder

Profesores Adjuntos: Ariel Nahón

Ayudante: Javier Plano

Fundamentación

La materia Taller de Imagen IV funciona como un taller de producción, orientado al desarrollo y realización de videoinstalaciones. El mismo tiene como objetivo principal acompañar a los alumnos en la concepción y realización de un proyecto de instalación en el que la imagen en movimiento entre en diálogo con el espacio expositivo. Paralelo a esto, y de manera integrada, se proponen problemáticas conceptuales que hacen a la reflexión y creación dentro del campo audiovisual y a la inserción del video en el arte contemporáneo y dentro del panorama de las artes electrónicas.

Se revisarán los factores culturales, estéticos y tecnológicos que inciden en las prácticas contemporáneas conformadas por una amplia diversidad de recursos, medios y soportes técnicos y expresivos y por formas y estructuras narrativas características de la sociedad actual.

Palabras claves:

Desarrollo proyectual – Imagen en movimiento – Espacio - Integración – Planificación
–Realización – Reflexión - Producción.

Ejes conceptuales:

La imagen en movimiento en el espacio - Cine y video expandido – Aparatos y medios (foto, cine, video, digital) - Relación entre idea y realización – Creación en sitio específico - Integración de los conocimientos adquiridos previamente.

Objetivos específicos

El Taller tiene por objetivo abordar la práctica de la imagen en movimiento como materia y forma de expresión así como generar una actitud reflexiva y fomentar búsquedas singulares en la práctica con los medios expresivos.

- Proponer al alumno una actitud que tienda a la integración multidisciplinar.
- Fomentar la reflexión sólida y la actitud crítica vinculada a la práctica contemporánea en las Artes Electrónicas.
- Desarrollar el manejo del léxico, los códigos y los conceptos propios de las artes electrónicas, tanto para la escritura conceptual como el desarrollo técnico de una obra.
- Fomentar una actitud autoreflexiva en el proceso creativo personal y desarrollar herramientas de documentación de dichos procesos.
- El objetivo final consiste en la realización de una serie de prototipos de las videoinstalaciones desarrolladas en la cursada.
- Fomentar el trabajo en equipo a la hora de resolver técnicamente una instalación audiovisual.

Metodología de Trabajo

El taller se propone como un espacio de creación, de análisis, de reflexión y de producción de pensamiento crítico.

A partir de encuentros semanales se propone el visionado de materiales audiovisuales, la lectura de textos críticos e históricos y el estudio de documentación de proyectos de videoinstalación.

Se realizará un seguimiento de los proyectos desarrollados por los alumnos aportando estrategias de resolución técnica y conceptual.

Se ejercitará el discurso desde la mirada personal y el análisis crítico. Se plantean herramientas para pensar la inserción de la imagen en movimiento en el arte electrónico.

Los alumnos ejercitarán la comunicación oral y la escritura proyectual en la búsqueda de un lenguaje propio.

Sistema de trabajos prácticos

Trabajo práctico n°1 (consigna a desarrollar en tres clases):

Del concepto a la realización. La espacialidad.

Desarrollo de un proyecto de videoinstalación. Reconocer y justificar el vínculo entre la imagen en movimiento y el espacio.

Entrega: *abstract*, justificación conceptual y planta, referencias; video demo (2 a 3').

Trabajo práctico n°2

Desarrollo de un proyecto de videoinstalación de sitio específico

Líneas de trabajo: Temporalidades variables; El paisaje en conflicto; Relaciones personales; El archivo; Materialidad; Documental; Ficción.

Entrega: Introducción, memoria conceptual, memoria descriptiva, planta en SketchUp, documentación del espacio, plan de producción, rider técnica y presupuesto, video demo (2 a 3'), referencias.

Metodología de Evaluación:

Se evaluará el proceso de trabajo de cada alumno, la comprensión de las consignas propuestas, su desempeño en el trabajo grupal y la participación en clase.

Bibliografía recomendada:

1. Baigorri, Laura, "Video: Primera etapa. El video en el contexto social y artístico de los años 60/70" Brumaria 4. Asociación Cultural Brumaria, Madrid, 2004
2. Bellour, Raymond, *L'entre-images: Photo, cinéma, vidéo - Nouv. éd. rev. et corr.* Éd. de la Différence, 2002. 349 p.
3. Bellour, Raymond, *L'entre-images 2: mots, images.* Éd. P.O.L., 1999, 381 p.

4. Buchloh, Benjamin. "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo", en *Indiferencia y singularidad*. Jorge Ribalta y Gloria Picazo, Gloria (eds.) Macba, Barcelona, 1997.
5. Bourriaud, Nicolás: *Postproducción*. Buenos Aires, Ana Hidalgo editora, 2007. <http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo1.pdf> .
6. Comolli, Jean-Luis, "Ver y poder: la inocencia perdida : cine, television, ficción, documental", Aurelia Rivera y Nueva Librería, 2007
7. Dubois, Phillipe, "Video, Cine, Godard", Libros del Rojas, Bs. As., 2001.
8. Fargier, Jean-Paul, "Videoescrituras", Centro Rojas de la Universidad de Buenos Aires, Embajada de Francia en Argentina, Buenos Aires, 1995.
9. Machado, Arlindo, "El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas", Libros del Rojas, Bs.As., 2000.
10. Navas, Eduardo. "Remix[ing] Re/apropiaciones", en el catálogo *Re/appropriaciones* comisariado por Gustavo Romano en MEIAC de Badajoz, diciembre de 2009 y en *Remix Theory* <http://remixtheory.net/?p=473>
11. Parfait, Françoise "Vidéo: un art contemporain", Éd.Regard, 2001, 366 p..
12. Youngblood, Gene, "Cine expandido", Eduntref, 2012
13. Weinrichter, Antonio, "Pasajes de la imagen: Documentales en el museo"
14. Vilém Flusser, Intro – Cap.I – Cap.II – Cap.III : "Los aparatos", "La imagen", "La imagen técnica", en *Hacia una filosofía de la fotografía*.
15. Philippe Dubois, "Para una estética de la imagen video", en *Video, Cine, Godard*.
16. Mónica Sánchez Argilés, "Aspectos teóricos de la instalación contemporánea", en *La instalación en España 1970-2000*.
17. Peter Weibel, "Cine expandido, video y ambientes virtuales", en *El Medio es el Diseño Audiovisual*.
18. Iliana Hernández García, "Espacios electrónicos interactivos", en *El Medio es el Diseño Audiovisual*.
19. Ana Claudia García, "Instalaciones. El espacio resemantizado", en *Territorios audiovisuales*.
20. Ana Claudia García, "El video en el espacio: un nuevo espacio de sentido. Video, esculturas, objetos e instalaciones", *Historia Crítica del Video Argentino*.
21. André Parente, "Las virtualidades de la imagen panorámica", en *Territorios audiovisuales*.
22. Carmen Gil Vrolijk, "Demiurgos de la luz", en *Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas*.
23. Jorge La Ferla, "Cine de exposición. Instalaciones fílmicas de Andrés Denegri", Catálogo Fundación OSDE.
24. Raymond Bellour, "Cineinstalaciones", en *Cinema Sim. (portugués)*
25. "Cinema em contracampo", André Parente en *Cinema Sim. (portugués)*
26. Antonio Weinrichter, "Pasajes de la imagen: Documentales en el museo", en *Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II*.
27. Dominique Païni, "Recuerdos de viaje en utopía. Nota sobre una exposición vacua".
28. Dominique Païni, "Reflexiones sobre el cine expuesto", en *Cinema Sim (portugués)*

29. Jean-Michel Frodon, “Répliques. Godard y Varda en el espacio”, Cahiers du Cinéma, N°637, septembre 2008.
<http://www.cahiersducinema.com/article852.html>
30. María José Herrera, “La televisión en el museo”, en *Televisiones*.
31. Valentina Valentini, “TV ARTS TV”, en *Televisiones*.
32. José Ramón Pérez Ornia, “El video entre las artes plásticas”, en *El arte del vídeo*. Textos de Eugeni Bonet, Peter Campus, Vittorio Fagone, Dan Graham., John Hanhardt, Ira Schneider, Francesc Torres, Bill Viola.
33. Liz Kotz, “Videoproyección: el espacio entre telas”, en *Cinema Sim* (portugués)

Archivos online:

CONTINENTE. www.continentevideo.com.ar

BIM www.bim.com.ar

UBU Web, Archivo audiovisual internacional

Media Art Net <http://www.medienkunstnetz.de/>

ZKM. [zkm.de](http://www.zkm.de)

Ars Electronica. [aec.at](http://www.aec.at)

Videobrasil: <http://site.videobrasil.org.br/>