

UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE FEBRERO

Lic. en Artes Electrónicas

Carrera: Artes Electrónicas

Año Académico: 1

Cuatrimestre: 2

Materia: Teoría de la Imagen en Movimiento 1

Código: 652

Profesor a cargo de la materia: Andrea Varela

Profesor auxiliar: Natalia Pajariño

Año en curso: 2015

Fundamentación

Sobre la base de que no hay tecnología sin cuerpo, el recorrido que se despliega sobre la historia de la tecnología en el marco cultural en el que fue concebida, se exhibe la noción de cuerpo que subyace en su construcción. Es en el análisis del vínculo que se establece entre cuerpo y objeto técnico que se refrenda la posición del artista tanto en la producción teórica como artística.

Su conocimiento perceptual - que es a la vez cultural- define al acto creativo desde la aparición del arte en la humanidad y sus artefactos.

Una lectura atenta a las continuidades y rupturas de los desarrollos tecnológicos a lo largo del tiempo nos permite reflexionar intensamente sobre nuestra realidad técnica inscripta en la condición humana. O deberíamos decir que en términos de origen, es la experiencia humana de esta condición la que formula y reformula la experiencia técnica.

Con el propósito de advertir sobre los dilemas sobre los que el estudiante deberá generar sus producciones es que se sitúan los ejes de esta materia: cuerpo, cultura y objeto técnico.

Encadre dentro del Plan de Estudios de esa Carrera

La cátedra está diseñada para estimular un pensamiento crítico respecto de la tecnología que le permita analizar en profundidad su influencia en la sociedad y obtener herramientas para la

experimentación y la creación. Revisar la noción de cuerpo que involucra la producción tecnológica en diferentes momentos históricos.

Desarrollar un proceso de trabajo creativo asociado a la investigación, que favorezca su rol como productor de conocimiento desde lo artístico.

Objetivos específicos

Es un objetivo fundamental de esta cursada aprender a trabajar en equipo, tolerar y aceptar la opinión del otro, ejercitar la opinión crítica constructiva, desarrollar las capacidades expresivas en conjunción con las técnicas, en el marco de una actividad que requiere de estas cualidades para un buen desempeño profesional.

Contenidos

- Los objetos técnicos, las características de su transformación a lo largo de la historia y el impacto social que provocan.
- Descripción morfológica de un objeto. Noción de interfaz aplicada a los objetos. La comunicación entre objeto y cuerpo.
- Intervención de un objeto. Trabajo de exploración creativa en diálogo con su historia y las reflexiones que despiertan.
- Proceso creativo y documentación.
- Noción de cuerpo. Antropología del cuerpo. Futuro del cuerpo. La visión artística. Análisis de obras.
- Comparativa de líneas de tiempo y objetos intervenidos. Análisis de la relación entre tecnología y el cuerpo diseñado.

Plan de Trabajo – Metodología de trabajo

Clase 1

Introducción de la materia. Explicación de contenidos generales y metodologías de trabajo y evaluación.

Evaluación de diagnóstico sobre arte y tecnología.

TP1: Se distribuyen los objetos a investigar y se explica la consigna.

Clase 2

Película: “Las trillizas de Belleville” de Sylvain Chomet.

TP3: Escribir análisis sobre la película vista contemplando:

- ¿Cuál es la noción de tiempo y de cuerpo?
- ¿Cuál es la transformación que sufren los objetos?

TP1: Primera presentación de biografía del objeto y primeras imágenes de su transformación

TP2: Inician el trabajo sobre los objetos.

- Consigna: intervenir el objeto de manera de borrar la función del mismo.

Clase 3

Clase taller - TP2: Trabajan en la intervención/reinterpretación del objeto.

- Consigna: Cómo aparece el cuerpo en el objeto?

Clase 4

Lectura, reflexión y debate: “La Sociología del cuerpo”, David Le Breton

- La existencia corporal
- El cuerpo productor de sentido
- Cuerpo límite y frontera

Clase 5

Lectura y reflexión Leyenda Tehuelche “Kooch, el creador de la Patagonia”

Descripción de la experiencia realizada a partir de la consigna de la clase anterior, donde se les solicitó a los estudiantes “pasar un día *en* su cuerpo”

Análisis, comparación con otras experiencias. Relación con el texto de D. Le Breton.

Clase taller - TP2: Trabajan en la intervención/reinterpretación del objeto.

Clase 6

Lectura, reflexión y debate: “Reflexiones sobre el sin límite tecnológico” Cabrera

- Cúales son los límites de la condición humana?
- Cuál es el rol de la tecnología en dichos límites?
- Los límites que hoy actúan como lo hizo la idea de “la tierra plana y el fin de ella en el horizonte”
- Para qué sirven los límites?
- La metáfora del automóvil

Clase taller - TP2: Trabajan en la intervención/reinterpretación del objeto.

Clase 7

TP1: Presentación de investigación realizada hasta el momento organizada como línea de tiempo donde se hace foco en el contexto histórico y social.

Clase taller - TP2: Trabajan en la intervención/reinterpretación del objeto.

Clase 8

Capítulo “Be Right Back” de la serie “Black Mirror”

- Análisis de la noción de cuerpo
- Rol y mirada acerca de la tecnología
- Relaciones con el texto de Cabrera

Entrega de avances del TP 1.

Clase 9

Reflexión y trabajo sobre el objeto a partir de la noción de cuerpo generada con los materiales teóricos.

Material Audiovisual:

Película “Tiempos modernos” de Charles Chaplin

Corto animado “Ders mensch als industriepalast” de Fritz Kahn

Corto “At land” de Maya Deren

TP5 - Reflexión acerca de los materiales vistos en clase.

- ¿Cuál es la noción de tiempo y de cuerpo?
- ¿Cuál es la transformación que sufren los objetos?

Clase 10

Trabajo de campo: visita al Museo Nacional de Bellas Artes. Muestra “Testimonio americano” de Pérez Celis

TP4: Escribir acerca de la experiencia de la visita a la muestra considerando al cuerpo como punto de vista

Clase 11

Lectura, reflexión y debate: “Notas sobre tejiendo lo digital”, Wagmister y Tesome

- Qué nos dice sobre el pasado?Cuál es su función en la creación del futuro?
- Qué relación tiene el tejido con la tecnología?

TP1: Presentación línea de tiempo con foco en la secuencia de imágenes que muestran sus transformaciones.

Clase 12

Reflexión y debate sobre los textos “Las estéticas de la luz” de Umberto Eco y “Arquitecturas Espectrales” de Daniel Canogar.

Revisión de la obra Alzado Vectorial de Rafael Lozano Hemmer.

Clase 13

TP2: Exponen los alcances logrados, las ideas y conceptos involucrados en cada proceso. Presentan obras de artistas que resulten referente de su trabajo.

TP1: Presentación de avances en la biografía y secuencia de imágenes.

Clase 14

Reflexión y debate:

“El modo de existencia de los objetos técnicos”, Gilbert Simondon

- Humanidad-Cultura-Objetos técnicos - ¿Qué propone el autor?
- “El modo de existencia de los objetos técnicos”, Gilbert Simondon

Clase 15

Parcial

Clase 16

Revisión del parcial y cursada con cada estudiante.

Clase taller - TP2: Trabajan en la intervención/reinterpretación del objeto.

Listado de Trabajos Prácticos

TP 1: “Biografía de los objetos”

Duración: Todo el cuatrimestre

Metodología: Se define para cada alumno un objeto a investigar. A lo largo del cuatrimestre se le pide realizar distintos avances en esa investigación.

Objetivo:

- Que los alumnos reconozcan la historia de las tecnologías.
- Que logren asociar dicha historia a los cambios sociales y las necesidades de la humanidad.
- Generar conexiones concretas entre distintas tecnologías a partir de puntos concretos de la historia. Interpretar una historia global de las tecnologías a partir de la lectura de todas las líneas de tiempo en conjunto.
- Entender el presente de las tecnologías, el vínculo con la sociedad, la importancia de los descubrimientos del pasado y la proyección de los mismos hacia el futuro.
- Desarrollar herramientas de presentación frente a un grupo y lograr responder/defender su trabajo frente y con sus compañeros.

Consigna: El trabajo atraviesa distintas instancias a lo largo del cuatrimestre

- 1- Investigación global y armado de una secuencia de imágenes que den cuenta de las transformaciones del mismo a través del tiempo
- 2- Profundización de la investigación. Extender la historia incluyendo los antecedentes más lejanos en el tiempo.
- 3- Selección de imágenes, que permita entender los saltos cualitativos que sufrió dicho objeto en su historia.
- 4- Analizar los cambios en el objeto a partir del contexto histórico y social.
- 5- Escribir un relato tipo biográfico del objeto investigado.
- 6- Exponer cada paso del proceso al frente, dando lugar a consultas de los compañeros.

TP 2: “Trabajo creativo sobre objetos”

Duración: Todo el cuatrimestre

Metodología: Se les solicita que concurran a clase con un objeto material que represente al objeto investigado en el TP1. Durante la clase trabajan en la modificación, intervención y reconceptualización de dicho objeto a partir del uso de materiales concretos que llevan a la clase.

Objetivo:

- Que los estudiantes atraviesen un proceso creativo con una alta conexión con el universo plástico/material
- Que logren plasmar sus ideas en objetos tangibles para esbozar luego, el recorrido que se puede desplegar del gesto a la abstracción.

TP 3: “Reflexión y análisis acerca de las Trillizas de Belleville”

Metodología: Se ve el material en la clase con la consigna de observar cómo se transforman los cuerpos y el tiempo, y cuáles son los vínculos de los cuerpos con la tecnología.

Objetivo:

- Profundizar el análisis acerca del cuerpo que comienza con el material teórico.

TP 4: “Escribir la experiencia de la visita a una muestra de arte”

Duración: Una clase

Metodología: Se realiza con el grupo una visita a una muestra de arte. Se pide que consideren a su cuerpo como sensor de la experiencia, tomen conciencia de él y las reacciones que tienen frente a los estímulos de la obra expuesta. Luego se solicita la entrega de un escrito que cuente de la experiencia.

Objetivo:

- Generar conciencia acerca del cuerpo como punto de vista del mundo. Comprender que es a través de él que logramos sentir y codificar el mundo que vivimos.
- Lograr que transiten la muestra pensando en las sensaciones que ésta provoca.

TP 5: “Reflexión y análisis acerca de Tiempos modernos, At Land y Ders mensch als industriepalast”

Metodología: Se ve el material en la clase con la consigna de observar cómo se transforman los cuerpos y el tiempo, y cuáles son los vínculos de los cuerpos con la tecnología.

Objetivo:

- Profundizar el análisis acerca del cuerpo que comienza con el material teórico.

Bibliografía obligatoria

Daniel H. Cabrera, "Reflexiones sobre el sin límite tecnológico", Revista *Artefacto* Nro 6 – pensamiento crítico sobre técnica-, página 28 a 32.

Daniel Canogar, "Arquitecturas Espectrales", *Alzado Vectorial. Arquitectura Relacional N°-4*, México (2000)

David Le Bretón, "Sociología del cuerpo", Editorial Nueva Visión (2002)

Fabián Wagmister con Gabriel Tesome, "Notas sobre tejiendo lo digital", *La revolución hipermedia*, Argentina, (2000)

Gilbert Simondon, "Introducción" y capítulo 1, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, Editorial Prometeo (2007)

Mariano Sigman, entrevistado para *educ.ar* por Verónica Castro, "El código eléctrico cerebral, tratando de entender el lenguaje de las neuronas" (2012)

Xul Solar, "Algo semitécnico sobre mejoras anatómicas y entes nuevos. Propuestas para más vida futura", *Revista Lyra*, año XV, Nro 164 (1957)

Umberto Eco, "Las estéticas de la luz", *Historia de la belleza*, Editorial Lumen, Barcelona (2004)

Leyenda Tehuelche "Kooch, el creador de la Patagonia"

Joseba Elola, "Los peligros de la revolución digital" Artículo para el diario Página 12 acerca del ensayista Nicholas Carr.

"El génesis" El antiguo testamento. Capítulo 3

Bibliografía de consulta

Lev Manovich, "Qué es nuevos medios" y "Cómo los medios se volvieron nuevos", *El Lenguaje de Los nuevos Medios*. Traducción de Andrea Varela.

Guilles Deleuze, "El pliegue – Leibniz y el Barroco", Editorial Paidós.