

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Nuevos Medios I”

Profesor/a:

Titular: PONS, Ricardo
Adjunto: DODERO, Gabriel

2023

Programa - 2023**Carrera: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES****Materia: “Nuevos Medios I”****Comisión: TMA**

1.- FUNDAMENTACIÓN:**Propósito**

La asignatura contribuye a la formación del futuro Licenciado en Artes con Orientación a Nuevos Medios en la interpretación y uso consciente de las tecnologías aplicadas a la producción artística y la adquisición de herramientas propias para buscar, encontrar y seleccionar la información pertinente y así poder acompañar la evolución exponencial de la tecnología.

Articulación con la Licenciatura en Artes:

Nuevos Medios I es la primera materia específica de la orientación la cual introducirá a los alumnos en los principios centrales de los nuevos medios tecnológicos en un contexto interdisciplinario que relaciona las artes, las ciencias y las tecnologías. Se explorarán los siguientes temas: Historia, conceptos, metodologías, procesos y herramientas de la operación artística. El diseño audiovisual y gráfico-visual. La imagen fija y en movimiento. La producción de imágenes en movimiento: el cine, el video y la animación. Proceso de conversión de datos: digitalización. Software y hardware para la edición de imagen y sonido. Los formatos y géneros en el siglo XX y XXI: prensa, publicidad, televisión, radio, cine, video, producciones digitales, redes, multimedios e hipermedios. Presente y futuro. Producción más allá de la tercera dimensión. Tecnologías adyacentes. Exponencialidad.

2.- OBJETIVOS:**Objetivo General:**

La asignatura “Nuevos Medios I” tendrá como objetivo que los alumnos adquieran un conjunto sólido de conceptos y conocimientos sobre tecnología aplicada a la creación artística y desarrollen su análisis crítico acerca de las producciones propias o ajenas, siendo ésta la base necesaria para la correlativa “Nuevos Medios II” de carácter proyectual.

En virtud del desarrollo exponencial de las tecnologías ligadas a la informática, las aplicaciones de estas se renuevan a una velocidad tal, que la función de la universidad se pone en tensión, ya que más allá de transmitir los conceptos básicos que se

sostienen en el tiempo, debe también asegurar que los alumnos desarrollen herramientas propias para mantenerse actualizados y no quedar al margen del conocimiento en pocos años. Es entonces un objetivo de esta cátedra incentivar a los alumnos para que puedan encontrar y filtrar la información adecuada para adquirir los nuevos conocimientos que se producen en todo el Mundo cada segundo.

Objetivos Específicos:

El objetivo general se apoya en los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivo 1:** que los alumnos conozcan y comprendan los conceptos básicos relacionados con las principales tecnologías, y sean conscientes de su pertinencia y potencialidad en perspectiva a su evolución histórica.
- **Objetivo 2:** que analicen críticamente casos, dispositivos y aplicaciones específicas y logren relacionarlas con los conceptos y teorías adquiridos.
- **Objetivo 3:** que dominen los conceptos necesarios para fundamentar y defender sus proyectos aplicando los conocimientos apprehendidos.
- **Objetivo 4:** que desarrollen las habilidades requeridas para mantenerse actualizados acerca de la evolución de las últimas tecnologías accediendo a las fuentes más confiables.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

- **Unidad 1:** Historia, conceptos, metodologías, procesos y herramientas de la operación artística.

Contenidos: Perspectiva histórica de la relación entre tecnología y creación artística. Tekné (también Techné o Tecné). Evolución de la relación entre creación artística y medios técnicos. Discusión crítica sobre el concepto de “nuevos” medios. Situación y perspectivas de futuro.

- **Unidad 2:** El diseño audiovisual y gráfico-visual. La imagen fija y en movimiento.

Contenidos: Diseño de imágenes y sonido (Feldman-Farocki). Edición y Montaje. Relato. Subjetividad (Vertov-Griffith-Eisenstein). Punto de vista. Síntesis vs desarrollo.

- **Unidad 3:** La producción de imágenes en movimiento: el cine, el video y la animación.

Contenidos: Persistencia retiniana. Primeras máquinas de imágenes en movimiento. Proceso de producción del cine (texto, guion, storyboard, producción, edición, post producción, etc.). Técnicas básicas de animación. Pixilation. Animación digital.

- **Unidad 4:** Proceso de conversión de datos: digitalización. Software y hardware para la edición de imagen y sonido.

Contenidos: Fundamentos del material analógico: señal vs ruido. Proceso de digitalización. Paradigma de edición analógica vs edición digital. Layers. Ruido digital. Conceptos de compresión, códecs, etc. Conceptos básicos sobre software de edición y post producción de imagen y sonido. Ejemplos.

- **Unidad 5:** Los formatos y géneros en el siglo XX y XXI: prensa, publicidad, televisión, radio, cine, video, producciones digitales, redes, multimedios e hipermedios.

Contenidos: Evolución histórica de las redes. Ancho de banda. Implementación física de Internet. El poder de la información. Evolución del poder de los medios. Streaming vs Broadcasting. Evolución desde el e-mail a las Redes sociales. La burbuja de las puntocom. Nuevos paradigmas.

- **Unidad 6:** Presente y futuro. Producción más allá de la tercera dimensión. Tecnologías adyacentes. Exponencialidad.

Contenidos: Conceptos sobre sensores, robótica, drones, nanotecnología, materiales sintéticos, nano robots, genética, algorítmica e inteligencia artificial, video Analytics y BigData. Exponencialidad (Moore y Kurzweil)

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

- BAUDRILLARD, Jean. "El Crimen Perfecto", Editorial Anagrama, Barcelona, 1996
- DELEUZE, Giles, "Postdata sobre las Sociedades de Control" (original en Libro Pourparler),
<http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/Posdata-sobre-las-sociedades-de-control.pdf>
- FAROCKI, Harun. "Desconfiar de las Imágenes", Ediciones Caja Negra, Instituto Goethe, Buenos Aires, 2013.
- FELDMAN, Simón, "Cine: Técnica y Lenguaje", Asociación Editores La Aurora, Buenos Aires, 1979
- VERTOV, Dziga, "Kino-Eye – Manifiesto",
https://monoskop.org/images/6/66/Vertov_Dziga_1922_1984_We_Variant_of_a_Manifesto.pdf

4.2.- Bibliografía Complementaria:

- ALONSO, Rodrigo, TAQUINI, Graciela. "Buenos Aires Video X. Diez años de video en Buenos Aires", Agencia Española de Cooperación Internacional, Buenos Aires, 1999.
- ALONSO, Rodrigo, "Elogio de la Low Tech – Historia y Estética de las Artes Electrónicas en América Latina", Luna Editores, Buenos Aires, 2015
- BAIGORRI, Laura. "Vídeo: Primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70", Madrid, Brumaria, 2004.
- BAIGORRI, Laura (comp), Vídeo en Latinoamérica Una historia crítica, Asociación Cultural Brumaria, Madrid, 2008.

- BAUDRILLARD, Jean. "La Transparencia del Mal", Editorial Anagrama, Barcelona, 1991
- BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica" en Discursos interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus, 1989.
- BOURRIAUD, Nicolas. "Post Producción", Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005.
- BREA, José Luis, "La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales", archivo PDF, 2002.
- DUBOIS, Phillipe, "Vidéo, Cinéma, Godard", Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001.
- FARGIER, Jean-Paul, "Videoescrituras", Centro Rojas de la Universidad de Buenos Aires, Embajada de Francia en Argentina, Buenos Aires, 1995.
- GARAVELLI, Clara, "Video Experimental Argentino Contemporáneo – Una Cartografía Crítica", MUNTREF, Buenos Aires, 2014
- GIANNETTI, Claudia "Arte en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética", Barcelona, L'Angelot, 1997.
- GIANNETTI, Claudia "Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología", Barcelona. L'Angelot, 2002.
- GONTIJO, J, "Distopías Tecnológicas", Río de Janeiro, Circuito, 2013.
- HARAWAY, Donna. "Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX", en HARAWAY, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1995.
- HERNÁNDEZ GARCÍA, Iliana "Mundos virtuales habitados. Espacios electrónicos interactivos", Centro Editorial Javeriano, Bogotá, 2002.
- KAC, E, "Origen y desenvolvimiento del arte robótico". Disponible en: <http://www.ekac.org/kacmex.html>.
- KOZAK, C. (ed.) "Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología", Buenos Aires, Caja Negra, 2012.
- LA FERLA, Jorge, "Cine y digital. Aproximaciones a posibles", 2009.
- LA FERLA, Jorge y GROISMAN, Martín, "El Medio es el Diseño (varios tomos)", Oficina de Publicaciones del CBC, FADU-UNBA, Buenos Aires, 1996
- LA FERLA, Jorge (compilador), "Historia Crítica del Video Argentino", Fundación Eduardo Costantini MALBA y Fundación Telefónica de Argentina, Buenos Aires, 2008
- LA FERLA, Jorge (compilador), "Las practicas mediáticas predigitales y postanalógicas. Artes y medios audiovisuales: Un estado de situación II", Aurelia Rivera, Nueva Librería, Buenos Aires, 2008
- LA FERLA, Jorge (compilador) y Sofía Reynal (ed) "Territorios audiovisuales. Cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos", Librería, Buenos Aires, 2012.
- MACHADO, Arlindo "Máquina e imaginario", en El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.
- MCLUHAN, Marshall, "El medio es el mensaje" y "Energía híbrida. Les liaisons dangereuses", en Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona. Paidós, 2009.
- MCLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin, "El medio es el masaje", Barcelona, Paidós, 1995.
- MANOVICH, Lev, "El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital", Paidós Comunicación 163, 2006.
- MANOVICH, Lev, "Software takes command", Bloomsbury Academic, 2013
- SARDON, Mariano, BENDER, Laurence. "Una aproximación a las obras interactivas como un sistema dinámico complejo", en Interactivos, Programa de arte interactivo I, Espacio Fundación Telefónica, pp 38-49, 2006.

- SHANKEN, E., "Inventar el futuro. Arte, Electricidad, Nuevos Medios", Nueva York, 2013.
- STEYER, Hito "Los condenados de la pantalla Caja Negra", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014.
- QUINTANILLA, Miguel Ángel. "Problemas filosóficos de la tecnología", en QUINTANILLA, Miguel Ángel. Tecnología: Un enfoque filosófico, Buenos Aires, Eudeba, 1991.
- VIRILIO, Paul. "La máquina de visión", Cátedra, Madrid. 1988.
- VIRILIO, Paul, "La Velocidad de Liberación", Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1997
- VIRILIO, Paul, "Ciudad Pánico", Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011
- YOUNGBLOOD, Gene, "Expanded Cinema", New York, Dutton, 1970.
- ZUZULICH, Jorge, "Intersecciones – Tecnología, Naturaleza, Subjetividad", Ediciones ArtexArte, Buenos Aires, 2009

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

Recursos Metodológicos:

En términos del uso de recursos didácticos y de metodología de la enseñanza, se utilizarán los siguientes recursos, entre otros, considerados de utilidad para apalancar el proceso de aprendizaje conceptual, a saber:

- Análisis de textos teóricos.
- Visionado y discusión a partir de la visualización en clase de material audiovisual offline y online.
- Interacción breve a modo de ejemplo con distintas tecnologías vistas previamente en forma teórica (material fílmico, magneto-analógico de imagen y sonido, etc.) en clases prácticas específicas.
- Contacto con realizadores contemporáneos para tomar conocimiento en directa de su obra y del marco conceptual en que se basa en encuentros sincrónicos o presenciales.
- Sistematización del vínculo de los alumnos con el objeto de estudio, para estimular una mecánica de actualización exitosa en virtud de lo expresado anteriormente.

Planificación:

La planificación de la asignatura se organizará a partir de la elaboración de los conceptos teóricos, el análisis de textos y producciones, puestas en común, trabajos parciales y un trabajo final teórico-práctico de evaluación.

Se estimulará el intercambio directo con artistas realizadores y teóricos ligados al campo de los nuevos medios, convocándolos a encuentros especiales con los alumnos para compartir experiencias y presentar sus trabajos.

Los contenidos de cada unidad temática serán trabajados de diferente modo de acuerdo con el desarrollo del grupo, se utilizará la exposición dialogada, análisis de casos, puestas en común y debates basados en los saberes previos de los estudiantes de acuerdo con la bibliografía propuesta, fomentándose la producción de los alumnos para de esa manera apoyar la incorporación de conceptos.

Se utilizarán informes, documentos de trabajo, artículos académicos y notas periodísticas para promover la relación y aplicación de conceptos teóricos.

Tanto el material de visionado como los artículos y documentos se actualizan año a año introduciendo ejemplos que se van produciendo en todo el mundo.

Asignación horaria:

Cuatro horas semanales – Dos cuatrimestres

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

A modo de aclaración, **por Reglamento**, las Pautas de acreditación y evaluación suponen contar una asistencia obligatoria del 50%. Y así debe figurar en el programa.

La evaluación será continua si bien se realizarán exámenes parciales y una presentación de trabajo final. Por tratarse de una asignatura de formación teórica para su posterior aplicación en la correlativa Nuevos Medios II, se priorizará la adquisición de conceptos básicos, la posibilidad del desarrollo de estos, su aplicación en obras, situaciones o dispositivos

Evaluación parcial:

Dos exámenes parciales (a realizar al fin de cada cuatrimestre) a partir de la puesta en común de las producciones de los trabajos prácticos realizados. Se evaluará la fundamentación y reflexión que el alumno realice sobre estos en la instancia de examen y la adquisición de conceptos teóricos de la asignatura puestos en juego.

Evaluación final y aprobación de la materia:

Examen con el mismo planteo formal que los exámenes parciales, donde se realizará un análisis de todos los trabajos prácticos realizados y se hará hincapié en un concepto teórico elegido por el alumno que deberá ser desarrollado en forma escrita y luego discutido con los docentes.