

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Artes Combinadas”

Profesor/a:

Titular: STAUDE, Mariela
Adjunto: ZEN, María Angélica

2023

Carrera: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Materia: “Artes Combinadas”

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN:

La reflexión académica y sistemática en torno a las denominadas “Artes Combinadas” es materia relativamente reciente, pero la necesidad de esta reflexión es intrínseca al arte si coincidimos en pensarlo como un tejido (texto) de significaciones posibles (interpretación) que se sustenta en la particularidad del “gesto” del artista. Esta reflexión estalla a partir de las rupturas que transitan todos los lenguajes artísticos a comienzos del siglo XX. Aun así, el fenómeno de la **cita** en el arte– en algunos casos autorreferente y en otros ajena al propio lenguaje - se remonta a períodos de la historia muy anteriores.

El análisis intertextual permite descubrir las citas desarrolladas en un lenguaje artístico para hacer referencia a otros objetos o formas del mismo lenguaje u otros, enriqueciendo y complejizando de esta manera la trama de significación de la obra. Esto indudablemente apela a un “lector” sensibilizado en esta posibilidad y a la necesidad de conocer con amplitud los distintos códigos y procedimientos artísticos y sus posibles relaciones.

Este tejido que es el arte desde siempre se ve precipitado – como decíamos- a comienzos del siglo XX por la crisis que atraviesan los diferentes lenguajes y la influencia de la tecnología. Es así como se abre la tendencia que determina al arte contemporáneo, de generar objetos artísticos en la frontera o transgrediendo los límites de cada lenguaje para dar paso a “nuevas formas” expresivas (videoarte, arte digital, performance, instalación, danza-teatro, música *minimal*, teatro de objetos)

En este caso la producción artística supera la “cita” para indagar en formas expresivas que deriven de la concurrencia de una variedad de lenguajes artísticos tal como ocurre en el teatro y el cine en sí mismos. Si bien el teatro se remonta a la antigüedad y hasta a la prehistoria, hacia fines del siglo XIX se replantea profundamente su esencialidad ligada hasta entonces al texto literario. Esto dará forma en el transcurso del siglo XX al origen del llamado Teatro Antropológico, el Teatro Performático, el Teatro de la Muerte, Jeroglífico, de Objetos, el Teatro-danza, el Teatro musical....

Nuestro espacio-tiempo será el siglo XX-XXI sin perjuicio de referirnos a períodos anteriores para la comprensión y el análisis específico.

2.- OBJETIVOS:

- Presentar las Artes Combinadas mediante una aproximación al conocimiento de los diferentes códigos, lenguaje y elementos significantes que las constituyen
- Proponer herramientas para la reflexión, el análisis y la investigación que posibiliten un abordaje personal de la expresión artística sustentada en la teoría
- Estimular la percepción y la comprensión del arte como *sistema modal de significación*¹superando la mirada fragmentaria del mismo, en tanto elementos que se relacionan entre sí

Objetivos Específicos

- Reflexionar acerca de las relaciones intertextuales entre distintos lenguajes artísticos
- Reflexionar acerca de las múltiples formas de la cita, el homenaje y la apropiación de temas y recursos de diversas disciplinas
- Reflexionar acerca de la noción de dispositivo
- Introducir a los alumnos al lenguaje Audiovisual
- Introducir a los alumnos a las relaciones entre el cine y otros lenguajes artísticos : pintura, danza, teatro, música, video...
- Introducir a los alumnos en la problemática de lo narrativo y de lo a-narrativo en sus diversas formas de manifestación
- Proponer a los alumnos herramientas para un análisis técnico de los textos audiovisuales, tanto en lo referente a la banda visual como a la auditiva
- Conocer y comprender en la práctica del análisis en diferentes formatos AV los componentes de la banda sonora y su unidad de sentido; las funciones estructurales y expresivas de la música; y los recursos para construir espacialidad a partir del uso del sonido.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

UNIDAD I

Construcción del espacio visual: encuadre, composición, ritmo y narración

1- Imágenes móviles e inmóviles. El espacio visual. Relación entre dispositivos

Múltiples formas de vinculación entre cine y pintura

La noción de dispositivo
El marco y sus funciones.
Composición y encuadre: espacio *in* y espacio *off*. Centrado y descentrado
El concepto de “plano cuadro”

Bibliografía:

Aumont, Jacques. “El papel del dispositivo” en *La imagen*. Barcelona: 1992. Paidós
Bonitzer Pascal. “La metamorfosis”, “El reflejo desgarrado” “La velocidad y las formas”,
“El plano-cuadro” en *Desencuadres. Cine y pintura*. Buenos Aires: 2007, Santiago Arcos.
Colección señales.

Filmografía:

Sueños (1990) Akira Kurosawa
El molino y la cruz (2012) Lech Majewski

2- Narración y experimentación: El relato clásico y su relación con la novela decimonónica. El concepto de vanguardia en cine.

La narración clásica en cine, características.
Cine y vanguardia. Pintores en el cine. La atracción del movimiento. Ruptura y cuestionamiento de la narratividad.

Bibliografía:

Bordwell, David y otros. *El cine clásico de Hollywood. (primera parte)* Buenos Aires: 1985. Paidós

Sánchez-Biosca, Vicente. “Introducción: Vanguardia y modernidad en el cinematógrafo”, Introducción a la primera parte: “La cita entre vanguardias artísticas y cinematógrafo” en *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona: 2004, Paidós

Filmografía:

Anémic cinema (1926) Marcel Duchamp
Ballet mecánico (1924) Fernand Léger
El secreto del Sr. Blanchard (1956) (capítulo de la serie *Alfred Hitchcock Presenta*)

3- Danza teatro

Danza- teatro y cine. Pina Bausch: relación con la vanguardia, la confluencia de lenguajes, la dimensión metalingüística.

Bibliografía

Lábate, Beatriz "Danza teatro, ¿teatro-danza?" en *Teatro Danza, Los pensamientos y las prácticas*. Cuadernos de Picadero, N 10. 2006. Instituto Nacional del Teatro. pp.18-19

Filmografía

Pina (2011) Win Wenders

Mr. Gaga (fragmentos de obras) <https://youtu.be/7xxLV4lnnk>

Teatro Físico The cost of living <https://youtu.be/Ha-h9c3eCVY>

UNIDAD II

Construcciones sonoras en el lenguaje audiovisual

1. Introducción al cine como lenguaje Audiovisual

1.1 Origen del cine: de los juguetes ópticos al cinematógrafo de los Hnos. Lumière. Del cine "Mudo" al cine sonoro: evolución técnica, características y problemáticas, El contrato audiovisual y el concepto de "valor añadido" según M. Chion. El valor añadido por el texto: vococentrismo y verbocentrismo del cine. La SINCRONIA como mecanismo de interpretación entre la banda visual y la banda sonora.

Bibliografía:

Jullier Laurent. El Sonido en el Cine. (2007) Barcelona Paidós

Michel Chion, La Audiovisión, (2008) Buenos Aires Paidós.

Films:

Viaje a la Luna (1902) G. Méliès

Singing in the Rain. (1952) Gene Kelly

Origen del cine (corto) (2021) Teo Com/ <https://youtu.be/3MyiHfn9tmA>

Del cine mudo al cine sonoro (2014) J. Garzon/ <https://youtu.be/h27Ozhj5TaQ>

Juguetes ópticos (2018) A. Flores/ <https://youtu.be/2hwYt4p4wjQ>

1.2.La música y el cine: La música en el "mudo". Conceptos de empatía y anempática. La música de foso y de pantalla en el "sonoro". El valor añadido por la música en el cine.

Bibliografía:

Michel Chion, *La Audiovisión*, Buenos Aires: (2008) Paidós.

Films:

La quimera del oro. (1925) Ch. Chaplin

Acorazado Potemkin (1925) S. Eisenstein

La diligencia (1931) J.Ford

Powaqqatsi (1988) Reggio

1.3.La música como lenguaje y el problema de la referencialidad: introducción a los elementos expresivos del lenguaje musical. La música y su posible “referencialidad” como parte de la banda sonora del film. Funciones estructurales más frecuentes en relación con la imagen visual en el cine. Funciones expresivas más frecuentes en el relato cinematográfico.

Bibliografía:

Saitta Carmelo. *El diseño de la Banda Sonora*, Buenos Aires. (2017) Biblioteca Erik Satie,

Aguilar Ma. del Carmen, *Aprendiendo a escuchar música*, Buenos Aires ,(2002) Antonio Machado libros S.A.

Films:

Cartas a Juliet (2010) G. Winick

Blue Velvet (1986) D. Lynch

Powaqqatsi (1988) Reggio

Singing in the Rain (1952) Kelly

2. ¿Cómo se hace el sonido en el cine?

2.El diseño de la banda sonora: Ambiente. Música. El Habla: Texto/Diálogos. Efectos especiales y Foley. Los oficios de la banda auditiva: pertiguista/ingeniero de sonido. Editor. Montaje sonoro. Mezcla. Las decisiones acústicas. La unidad de sentido en la banda sonora.

2.2. La escena audiovisual: el sonido como percepción y sus atributos. (silencio y ruido como conceptos) . La escucha significativa: Escucha causal. Escucha semántica. Escucha reducida. Connotación y denotación en la información sonora. Diégesis y extradiégesis en los sonidos de la escena audiovisual: sonidos in y off. Sonido interior y “on the air”. El caso de la Voz en OFF. Acusmática: de lo oculto al extrañamiento en el uso del sonido en el cine. Características de la escena audiovisual en el cine clásico, el cine

“comercial” y el cine de autor. El tercer cine y sus propuestas de construcción sonora: el silencio y el descentrado de la voz.

2.3. la construcción de espacio mediante el sonido: el espacio sonoro como concepto y como construcción. El punto de escucha. La profundidad de campo. La sensación de distancia y volumen. El concepto de plano sonoro.

Bibliografía

Saitta C., *El diseño de la Banda Sonora*, Buenos Aires, (2017) Biblioteca Erik Satie.

Michel, C, *La Audiovisión*, Barcelona.(2008) Paidós,

Jullier, L. *El Sonido en el Cine*. Barcelona (2007) Paidós

Aguilar María del C, Glocer S, Percossi E . *Apreciación Musical I*, Buenos Aires (1998) Ed.del Autor.

Saitta Carmelo. *La Banda Sonora, su unidad de sentido*, Buenos Aires, (2012) Rev.Cuaderno 41 – Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Rodríguez, A. *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*. Barcelona (1989) Paidós.

Films

La tempestad /Prospero'sBooks (1991) P.Greenaway

Leviathan (1989) Zviagintsev

Relatos Salvajes (2014) D. Szifron

Persona (1966) I. Bergman

ApocalipsisNow (1979) F F .Coppola

La Diligencia (1931) J. Ford

¿Cómo se hace el sonido en el cine? (2014). O. Acosta <https://youtu.be/DcZGhIby8ec>

Diseño de sonido para cine en Argentina. (2014) A. Senderowitsch

<https://youtu.be/-6ihh7tNHml>

El Arte de producir sonidos para el cine. (2019) France 2/

https://youtu.be/kYI_JBg44Dg

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

Señalada en cada una de las unidades, junto a la filmografía obligatoria

4.2.- *Bibliografía Complementaria:*

General

Albizu, E. *Verdades del Arte*, Buenos Aires: 2000. Jorge Baudino Ediciones y UNSAM.

Argan, Carlo. G. *El Arte Moderno*. Madrid:1998. Akal

De Micheli, Mario. *Las Vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: 2006. Alianza.

Garramuño, Florencia. *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires: 2015. FCE

Groys, Boris *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires: 2016, Caja Negra.

Marchán Fiz, Simon. *Del arte objetual al arte de concepto* .Madrid:1997 Akal.

Merleau Ponty, M. *Fenomenología de la percepción*. Buenos Aires:1993 Planeta

Ricoeur Paul. *El conflicto de las interpretaciones*. México:2003 F.C.E.

Speranza, Graciela. *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*. Barcelona:2012 Anagrama

Para Cine

Aumont Jacques. *La imagen*. Barcelona:1992. Paidós.

Aumont Jacques. *El ojo interminable*. Barcelona:1997. Paidós.

Bonitzer Pascal. *Desencuadres. Cine y pintura*. Buenos Aires 2007. *Santiago Arcos*.

Chion, Michel. *La Audiovisión*. Barcelona:1993. Paidós

Chion, Michel. *La música en el cine*. Buenos Aires:1997. Paidós

Ortiz Aurea, Piqueras, María Jesús. *La pintura en el cine*. Barcelona:2003 Paidós.

Sánchez Noriega José L. *De la literatura al cine*. Barcelona:2000. Paidós.

Villain, Dominique. *El encuadre cinematográfico*. Barcelona:1997. Paidós.

Zunzunegui Santos. *Pensar la imagen*. Madrid 1995. Cátedra.

Para música

AA.VV. *Nuevas propuestas sonoras*. Buenos Aires:1983. Ricordi.

Fischerman Diego. *La música del siglo XX*. Buenos Aires:1998, Paidós.

Lisciani-Petrini, E. *Tierra en Blanco*. Madrid. 1999, Akal,

Murray, S. *El nuevo Paisaje sonoro*. Buenos Aires, 1985. Ricordi.

Padilla, A. "Espacialidad y temporalidad de la música" en Rev. "Música e Investigación", año III nº5, I.N.M., 1999. BA

Paz, J. C. *Introducción a la música de nuestro tiempo*. Buenos Aires, 1971. Sudamericana.

Pierce, J. *Los sonidos de la música*, Barcelona, 1985, Labor.

Roederer J. G. *Acústica y Psicoacústica de la Música*. 1995 Buenos Aires, Ricordi.

Schaeffer P., *El Tratado de los Objetos Musicales*. 1966-2003 Madrid, Alianza editorial

Para otros formatos audio-visuales

Giannetti C., *Reflexiones acerca de la crisis de la imagen técnica, la interfaz humano-maquina, la acción y el juego*. Buenos Aires: 2001. Libros del Rojas

Gianetti C., *Algunos mitos del final del milenio Cine, video y multimedia. La ruptura del audiovisual*. Buenos Aires: 2001. Libros del Rojas

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

La materia se dicta de manera virtual. Las clases se llevarán a cabo de forma sincrónica los lunes de 10 a 12 hs. a través de las plataformas de videoconferencia Zoom y/o Meet El material bibliográfico y audiovisual estará disponible en el aula virtual que habilita la UMSA. Los encuentros estarán destinados a comentar y discutir la bibliografía obligatoria y a trabajar en el análisis de las piezas audiovisuales seleccionadas según los contenidos particulares de cada unidad.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

La materia es de asistencia obligatoria, para conservar la regularidad los alumnos deberán cumplir un 60% de ingreso al campus, además de la participación en actividades, y trabajos prácticos.

La evaluación consistirá en un parcial de carácter teórico. El mismo se tomará durante el transcurso de la clase, será escrito e individual y contemplará los contenidos de la Unidad uno. Esta instancia podrá ser recuperada por el alumno. La materia se aprobará

con un examen final. En esta instancia se evaluarán en primer lugar los contenidos referentes a la Unidad dos (**Construcciones sonoras en el lenguaje audiovisual**). Una vez superada esta instancia se ampliará a los contenidos de la Unidad uno.