

**ESTETICAS AUDIOVISUALES CONTEMPORANEAS.
UNA APROXIMACION A SUS LENGUAJES, TECNOLOGIAS Y DISCURSOS PARA SU
APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA**

FUNDAMENTACION

La nueva concepción estética generada después de las dos Guerras mundiales, tanto en sus expresiones artísticas, como en sus manifestaciones cotidianas, sociales, industriales y profesionales, ha gestado también un nuevo degustador de arte, más comprometido con lo concreto que con lo imaginado, con lo esencial que con lo general, con lo micro más que con lo macro.

Así surge en Europa por los años 50, una valoración excluyente del OBJETO como base central para el desarrollo temático, antes que del SUJETO. El arte tradicional de REPRESENTACIÓN pasa a ser reemplazado por el arte de PRESENTACIÓN. La unidad de acción fue a partir de esa época el elemento componente de un conjunto, antes que el conjunto en sí.

En todos los campos expresivos, la tecnología aportó también herramientas que facilitaron la transformación original del Objeto con el fin de demostrar que lo real es solo aquello que se percibe como tal y no la realidad en sí.

Es objetivo de este seminario transitar por el aprendizaje de estas nuevas formas de expresión, tomando como eje el campo musical y su correlato con otras expresiones artísticas..

OBJETIVOS

Conocer sobre los diferentes movimientos estéticos producidos a partir de las dos guerras mundiales, en el campo de la imagen y el sonido.

Aprender sobre las ideas y conceptos centrales que constituyeron paradigmas de referencia en los movimientos estéticos del siglo XX

Adquirir criterios analíticos y fundamentación teórica sobre estos ejes paradigmáticos.

Construir un eje transversal de conceptualización sobre los preceptos teóricos de los lenguajes de la danza, la plástica y la música del siglo XX

Adquirir entrenamiento en la realización integral de estos tres lenguajes

Entrenar la capacidad de realización de productos estéticos a partir de la integración de estos tres lenguajes.

CONTENIDOS TEMATICOS GENERALES

UNIDAD I: La Escucha Reducida

- El sonido como Objeto sonoro
- La situación acústica como marco para la audición
- El sonido en el marco musical, cotidiano, natural

- Las cuatro escuchas: natural, vulgar, cultural, especializada
- Las tres escuchas: semántica, causal, restringida

UNIDAD II: La ilusión audiovisual

- El concepto de “Valor añadido” según M. Chion.
- La Tipomorfología del Sonido y de la imagen: Del oír al escuchar versus del ver al mirar: correlatos entre los paradigmas de la imagen y el sonido.
- La grafía analógica como referente visual para la comprensión del discurso sonoro.

UNIDAD III: Las estéticas artísticas contemporáneas

- Movimientos socio-políticos del siglo XX que determinaron pensamientos estéticos nuevos: desde la Bauhaus al arte experimental.
- Desde la expresión subjetivada a la expresión objetivada: la imagen sin significado, el sonido sin discurso musical, el sonido como promotor del gesto el texto sin sintaxis.

UNIDAD IV: sonido, imagen, movimiento, gesto: la integración

- Las técnicas de la composición en tiempo real. Su puesta.
- Las técnicas de la creatividad: métodos, aplicaciones y recursos actitudinales
- Los lenguajes específicos de la música y la imagen en su realización integral
- La audiovisión como síntesis
- Juegos, ejercicios y propuestas para la realización de productos audiovisuales

ENCUADRE METODOLOGICO

El seminario será encarado en formato taller, combinando clases de sustento teórico con aplicaciones prácticas. Durante la cursada y para el dictado de clases se realizarán exposiciones teóricas a cargo del docente con apoyo tecnológico en la visualización de filminas, diapositivas, videos y CD de audio. En el campo de la aplicación práctica se usarán instrumentos musicales, objetos sonoros de diversas fuentes y se realizarán trabajos de expresión corporal. En concepto de realización final, los alumnos prepararán un producto audiovisual-corporal en grupo.

EVALUACION

El sistema de evaluación previsto para la materia, consistirá en dos parciales, uno teórico de tipo monográfico y con investigación bibliográfica, y el otro práctico consistente en un trabajo grupal. Ambas instancias deberán ser aprobadas en forma individual con 4 puntos de mínima, las cuales se promediarán para la nota final de cursada.

El examen final consistirá en un coloquio, donde cada alumna defenderá el trabajo práctico final haciendo la fundamentación teórica en base a la bibliografía dada por la cátedra. Esta instancia también deberá ser aprobada con un mínimo de 4 puntos.

BIBLIOGRAFIA

- De Micheli Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial. Madrid, España.
- Catálogo. Presentación y textos Bühler Joachim Salem. *Nueva música. Investigación y experimentos*. 1966. Munich, Alemania.
- Arizaga, Camps, Espinosa y otros.(1983) *Nuevas propuestas sonoras*. Buenos Aires: Editorial Ricordi.
- Barthes R. (1986) *Lo obvio y lo obtuso*. Buenos Aires: Paidós
- Chion M. (1983) *Guide des objets sonores*. París: Editions Buchet Chastel
- Chion M. (1993) *La Audiovisión*, Buenos Aires: Paidós
- Levi-Strauss Cl. *Mirar, escuchar y leer*. Buenos Aires: Editorial Siruela.
- Malbrán, Espinosa, Furnó. (1989) *Resonancias II: Estudio experimental del sonido*. Buenos Aires: Ed. Ricordi.
- Schaeffer P. (1973). *La musique concrète*. París: Presses Universitaires de France.
- Schaeffer P. (1988/96). *Tratado de los Objetos Musicales*. Madrid: Alianza Editorial. Madrid, España
- Schafer M. R. (1982) *Limpieza de oídos*. Buenos Aires: Editorial Ricordi
- Schafer M.R. (1990) *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires: Editorial Ricordi
- Espinosa Susana, García Sergio. *Animúsica. Imagen, sonido, animación*. 1995. Music Ediciones Dynamic. 1995. Buenos Aires.

DISCOGRAFIA

- Autores varios. (1997) "*Fete, les 50 ans de la musique concrète*". Francia, INA-GRM
- Koechtin Olivier. (2000) "*La musique électroacoustique*" CDROM. París, INA-GRM
- Autores varios (2000). *Sonidos y Visiones del Sur*. Universidad Nac. de Lanús / Universidad de La Serena (Chile). Buenos Aires.
- Chion M. (1998) *L'opéra concret*. INA GRM. París.
- Ferreyra B. *Chrysopée Electronique*. Institut Intern. De Musique Electroacoustique. Bourges.
- Minsburg R. *Electroacoustic works*. Edición privada.
- Saitta C. y otros. (2001) *Sonomontaje*. CDROM. Departamento de Medios Audiovisuales. Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.
- Serra L.M. (1999) *Música Electroacústica*. Edición privada. Buenos Aires.
- Zanési C. (1998) *Le paradoxe de la femme-poisson*. INA GRM. París.

DURACION

El seminario constará de 30 hs. cátedra distribuidas de acuerdo a reglamentación dada por la Coordinación de la carrera.

