

MATERIA

ESTÉTICA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL (AÑO 2024)

FACULTAD

FACULTAD DE HUMANIDADES

CARRERA

TECNICATURA EN DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SEDE

MENDOZA

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO SEMESTRE – 1 ° AÑO

ÁREA DE FORMACIÓN

GENERAL

TURNO

NOCHE

CARGA HORARIA

HORAS TOTALES	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS
48 HORAS (3 hs semanales)	36 HORAS (2 hs semanales)	12 HORAS (1 hora semanal)

EQUIPO DOCENTE

PROFESOR TITULAR: Federico Miguel Astorga

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PREVIAS

NINGUNA

ASIGNATURAS CORRELATIVAS POSTERIORES

NINGUNA

FUNDAMENTOS

La estética, como campo de estudio, tiene sus primeras expresiones sistemáticas en la filosofía, específicamente en la obra de Platón. Tomaremos a dicho pensador como paradigma de la estética clásica (idea de belleza objetiva) y realizaremos un contraste con una de las grandes teorías de la estética moderna (Immanuel Kant). Esto con el fin de introducir a los estudiantes en dos formas de pensar el objeto estético, que habrán de desembocar, ya en el siglo XX y dentro de la teoría cinematográfica, en dos formas de pensar y hacer cine: formalismo y realismo. Ahora bien, para juzgar estéticamente el objeto artístico, ahora dentro del campo audiovisual, es necesario conocer el lenguaje propio de este arte: fotografía, sonido, escala de planos, etc. Teniendo en cuenta los elementos más importantes del lenguaje cinematográfico, nos proponemos brindar a los alumnos un aparato crítico que pueda servirles para el análisis audiovisual. A esto sumaremos, como marco teórico general de la Cátedra, un criterio histórico - filosófico, en tanto iremos repasando el propio desarrollo cronológico del arte cinematográfico, desde sus inicios hasta la actualidad, pero no desde la mera cita de fechas y autores, sino a través de la mirada de grandes pensadores del cine, como lo son Gilles Deleuze y la dupla conformada por Gilles Lipovetsky y Jean Serroy. Mediante estas perspectivas, haremos hincapié en el cine como una “forma de pensamiento” (Deleuze) que

trabaja a partir de signos audiovisuales, constituidos como bosquejos de imágenes - movimiento e imágenes - tiempo. Esta primera clasificación nos dará como resultado dos lenguajes distintos: el del cine mudo y clásico dominado por el movimiento y la acción (1895-1945) y el del cine moderno en búsqueda de una expresión metafísica del tiempo (1945-1975). Ahora bien, para comprender cabalmente los nuevos fenómenos que afectan al lenguaje audiovisual a partir de los años 80, ingresando en una nueva fase del capitalismo de consumo y posteriormente a la elaboración de la teoría deleuziana, nos servirán de guías las reflexiones propuestas por Lipovetsky y Serroy en La pantalla global, en la cual nos encontraremos con nuevas imágenes: el exceso, la distancia y la multiplejidad. Tres formas de expresar una nueva era: la nuestra.

OBJETIVOS POR COMPETENCIAS

❖ **Competencias Generales**

- Interpretar diversas manifestaciones artísticas, audiovisuales y cinematográficas, reconociendo rasgos poéticos y sus contextos de producción, circulación y distribución.
- Comprender las manifestaciones artísticas en su carácter abierto y polisémico, como fenómenos situados en un contexto social y cultural.

❖ **Competencias Conceptuales Específicas**

- Internalizar los conceptos de estética en el lenguaje audiovisual
- Distinguir los elementos técnicos y estéticos de la imagen audiovisual.
- Comprender la génesis histórica de los grandes autores y movimientos de la historia del cine en particular y del formato audiovisual en general.

❖ **Competencias Procedimentales Específicas**

- Incorporar las herramientas necesarias para analizar e interpretar el lenguaje en las creaciones audiovisuales.
- Aplicar los recursos adquiridos en productos audiovisuales propios.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción a la estética y el lenguaje audiovisual

La estética como disciplina. Campo de estudio. Perspectiva clásica y moderna sobre el objeto estético. Corrientes teóricas sobre el arte cinematográfico: formalismo y realismo. Lenguaje audiovisual. Elementos básicos de la imagen cinematográfica: escala de planos, banda sonora, aspectos fotográficos y diseño de arte.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- ANDREW, Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid, Riald, 1993.
- BORDWELL, David y Kristin Thompson. *El arte cinematográfico*. EEUU: Columbia, 1985.
- KANT, Immanuel. *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*. México, Fondo de Cultura Económica, 2004. pp. 3-7.
- PLATON. *El banquete*, en: Diálogos. Madrid, Gredos, 2019.

UNIDAD II: Los inicios del cine y la constitución de la imagen audiovisual La Edad Primitiva. 1895-1927. El período mudo en Europa (Lumiere, Guy, Melies) y en Estados Unidos (Edison, Porter, Griffith). El origen de la imagen-movimiento. Las vanguardias de los años 20: contexto de surgimiento y principales características estéticas. Las escuelas de montaje: expresionismo, impresionismo, cine soviético y escuela americana. Grandes representantes: la imagen-pulsión en Luis Buñuel (surrealismo) y la imagen-acción en Charles Chaplin (comedia de burlesco).

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- DELEUZE, Gilles. *Estudios sobre cine 1/La imagen-movimiento*. Barcelona: Paidós, 1984
- GUBERN, Roman. *Historia del cine*. Titivilus, 2004. (Selección de pasajes).
- MENGUE, Philippe. *Deleuze, o el sistema de lo múltiple*. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2008. pp. 357-398.

UNIDAD III: El cine clásico y la consolidación de la imagen-movimiento La

Edad Clásica. 1927-1945: La época dorada de los estudios de Hollywood. Los géneros cinematográficos: musical, western, melodrama, comedia romántica, gánsters. Aspectos estilísticos y técnicos. Lenguaje audiovisual canónico. La estructura del guión: trama y arquetipo. Cine europeo: Ingmar Bergman y la imagen-afición (el rostro). La crisis de la imagen-acción: la imagen-mental en Alfred Hitchcock. El inicio de la ruptura moderna: cine americano de posguerra. Minitrama y anti-trama.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- DELEUZE, Gilles. *Estudios sobre cine 1/La imagen-movimiento*. Barcelona: Paidós, 1984. (Selección de pasajes).
- GUBERN, Roman. *Historia del cine*. Titivillus, 2004.

UNIDAD IV: El cine moderno y el surgimiento de la imagen-tiempo La Edad

Moderna. 1945-1975: La revolución moderna. El neorrealismo italiano. La época de los nuevos cines: de la Nouvelle Vague al Nuevo Cine Argentino. La imagen-tiempo: ruptura de los esquemas sensorio-motores y afirmación de un nuevo modelo. Opsignos y sonsignos: la independencia de los elementos estéticos. Michelangelo Antonioni y Federico Fellini: objetivismo crítico y subjetivismo festivo. La realización final de la imagen-tiempo: Andrei Tarkovski.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- DELEUZE, Gilles. *Estudios sobre cine 2/La imagen-tiempo*. Barcelona: Paidós, 1984. (Selección de pasajes).
- GUBERN, Roman. *Historia del cine*. Titivillus, 2004.

UNIDAD V: El cine contemporáneo y las imágenes hipermodernas La Edad

Posmoderna. 1975-actualidad: Las imágenes del cine hipermoderno (el enfoque global de Lipovetsky y Serroy). Imagen-exceso, distancia y multiplejidad.

Exceso: la ultra-violencia estética y los nuevos fenómenos extremos. Distancia:
las referencias infinitas y los universos cinematográficos. Multiplejidad:
globalización, interculturalidad y relato múltiplex.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

-LIPOVETSKY, Gilles y Jean Serroy. *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Barcelona: Anagrama, 2009. pp. 31-139.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bouhaben, Miguel Alfonso. *Entre la filosofía de Deleuze y el cine de Godard: Introducción a una topología diferencial de las imágenes y los conceptos*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011.
- Chion, Michel. *La audiovisión*. Buenos Aires: Paidós, 1993.
- Chion, Michel. *David Lynch*. Barcelona, Paidós, 2003.
- Deleuze, Gilles. *Cine 1: Bergson y las imágenes*. Buenos Aires, Cactus, 2009.
- Deleuze, Gilles. *Cine 2: Los signos del movimiento y el tiempo*. Buenos Aires, Cactus, 2011.
- Deleuze, Gilles. *Cine 3: Verdad y tiempo: potencias de lo falso*. Buenos Aires, Cactus, 2018.
- Gaudreault, André y Francois Joust. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*.
- Gallafent, Edward. *Quentin Tarantino*. China, Pearson Education Limited, 2006.
- Herrero Enseñat, Joel. *Lars von Trier: Trilogía de la Depresión*. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra - Facultat d'Humanitat, 2014.
- Lipovetsky, Gilles. *La era del vacío: ensayo sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona, Anagrama, 2000
- Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy. *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*. Barcelona: Anagrama, 2015.
- McKee, Robert. *El guión*. Alba Editorial, 2009.
- Metz, Christian. *Lenguaje y cine*. Barcelona, Planeta, 1973.
- Puig Doménech López, Jordi. *Genealogía y esperanza en la filosofía de la existencia de Ingmar Bergman*. Barcelona, Universidad de Barcelona, 2002.

- Raphael, Frederic. *Aquí, Kubrick*. Barcelona, Mondadori, 1999.
- Tarkovski, Andrei. *Esculpir en el tiempo*. Madrid, Rialp, 2002.
- Truffaut, Francois. *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza, 1974.
- Tucker, Thomas & Stuart Kendall. Terrence Malick, film and philosophy. EEUU, Continuum, 2011.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS: Clases expositivas en las que se promoverá la activa participación de los alumnos, realizando debates generales y promoviendo un diálogo abierto desde la tolerancia y el respeto por la diferencia. RECURSOS TÉCNICOS: Se utilizará proyector multimedia, internet y amplificador de sonido para diapositivas, visión de videos y fragmentos de películas.

REGULARIDAD

La regularidad se obtendrá mediante la asistencia al 75% de las clases, la aprobación de los 2 (dos) trabajos prácticos y de las 2 (dos) evaluaciones parciales con un puntaje del 60% como mínimo.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

PROMOCIÓN DIRECTA

- 75% de asistencia
- Aprobación de trabajos prácticos formales con un mínimo del 60% (6), pudiendo recuperarlos.
- Aprobación de dos exámenes parciales con un mínimo del 60% (6), pudiendo recuperar uno solo.

Logrando los tres requisitos anteriores, el estudiante accede a un Integrador el último día de clases que debe ser aprobado con 60% (6).

De no presentarse a rendir o desaprobado, el alumno queda en condición de REGULAR y pasa a examen final.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

Trabajo Práctico 1	27/08	Comisión Turno Noche
Primer Parcial	17/09	Comisión Turno Noche
Trabajo Práctico 2	15/10	Comisión Turno Noche
Segundo Parcial	29/10	Comisión Turno Noche
Recuperatorios	05/11	Comisión Turno Noche
Integrador	12/11	Comisión Turno Noche