

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2018

¿CÓMO LO HICIERON? RASGOS COMUNES EN LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES FICCIONALES EN EL ARTE

CARRERAS EN QUE SE INSCRIBE:

Lic. en Artes Audiovisuales (todas las orientaciones)

Lic. en Música (todas las orientaciones)

Lic. en Artes Plásticas (todas las orientaciones)

Lic. en Diseño Multimedial

(Estudiantes de Historia de las artes –OAV- pueden inscribirse en la cursada y al aprobar reciben certificación del Departamento de Estudios Históricos y Sociales)

AÑO EN QUE SE DICTA:

Seminario optativo de 4º y 5º año de las carreras mencionadas

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral (segundo cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 HORAS

PROFESOR A CARGO:

Daniel Horacio Belinche (TITULAR)

EQUIPO DOCENTE:

PROFESOR ADJUNTO: Luis Ramiro Mansilla Pons

JTP: Juana Solassi

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

A partir de obras disciplinares -música, cine, danza, teatro, ópera, animación, instalación- e interdisciplinares intentaremos analizar la producción de imágenes poéticas a través de funciones que resultan comunes a todas las disciplinas. Dichas funciones, que conforman las cinco unidades del programa, son:

Tiempo / Espacio / Materiales / Forma / Procedimientos

Asimismo, estas funciones serán vinculadas a categorías temáticas específicas que, a modo de disparadores, proporcionarán un agregado poético en los ejemplos seleccionados. Algunas de estas categorías son:

Muerte / Escala / Amor / Sueños / Política

En las 5 unidades, desarrolladas cada una en tres clases, se abordará una categoría temática central y, si bien se tendrán en cuenta todas las funciones integralmente, se hará énfasis en una de ellas. De esta manera, el cruce entre las categorías elegidas y las funciones será el recurso principal que se desarrollará en cada clase. Por ejemplo; *La muerte y el tiempo; la escala y el espacio; los sueños y la forma; el amor y los materiales; etc.*

Se trabajará a partir de la idea de que los estudiantes interesados en el seminario se encuentran en los estadios finales de su formación, por lo que ya han aprendido -y poseen un manejo- de aquellas categorías y operaciones que definen la producción artística -operaciones retóricas, materiales, herramientas analíticas-, aunque sea en la especificidad de su disciplina de origen.

Debido a que se trata de una materia que aúna diferentes materialidades y formas de producción, los análisis y las producciones escritas que surjan de los trabajos prácticos estarán orientados al empleo tanto analítico como realizativo de aquellas categorías aludidas -por ejemplo, la invención de metáforas- y se contrastarán con el modo en que autores relevantes en cada uno de los campos disciplinarios han resuelto esta operación -por ejemplo, cómo mostrar la noche sin decir la noche-.

MODO DE EVALUACIÓN:

La asignatura puede acreditarse por promoción directa. Se requiere:

- tener un mínimo de 80% de asistencia
- tener presentados y aprobados la totalidad de los trabajos prácticos, con una nota mínima de 6 (seis)
- aprobación del trabajo final.

La evaluación se realizará mediante la producción de breves trabajos analíticos individuales de obras artísticas específicas, los cuales deberán contemplar los vínculos entre temas y funciones estudiados en la asignatura.

El trabajo práctico final se centrará en la producción de un trabajo analítico de una obra escénica o audiovisual en cartel, utilizando formas de redacción como la crítica de divulgación o la reseña periodística, y su posible publicación en blog, revistas o sitios de difusión. Asimismo, podrá optarse por el desarrollo de un trabajo de investigación destinado a las Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JEIDAP).

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

El arte, entendido como producción de imágenes ficcionales cuyo carácter metafórico interviene en lo que podríamos llamar -de manera muy general- como el mundo real, define un modo de articulación de ideas y saberes que resultan de la conjugación de diferentes lenguajes. Ello supone que los graduados de una institución universitaria de arte, provenientes de distintas disciplinas, deben estar formados para dialogar, interactuar y trabajar entre ellos.

Ser artista en el presente implica el empleo profesional de conceptos, herramientas y categorías conceptuales y técnicas que, sin perder su especificidad -materiales, espacio, tiempo, forma, movimiento, operaciones, procedimientos, contexto- se pueden enhebrar con el alcance de estas mismas categorías en el campo de las artes visuales, musicales, corporales, audiovisuales y dramáticas. La resolución de cuestiones semánticas y formales plantea escenarios comunes a estas disciplinas. Trabajar sobre los diferentes niveles de explicitación, desde la perspectiva de que el arte siempre muestra y oculta, propone un ámbito compartido. En la realización de una coreografía, una canción, una escena teatral o un cortometraje, la manera de formalizar por ejemplo una imagen caracterizada por su opacidad o por su sobreargumentación se dirime en esa construcción aludida de las imágenes, no entendidas estas como las imágenes visuales sino cómo lo imaginado, lo proyectado y realizado.

Es decir, en el arte, entendido como un campo operatorio, se articulan funciones y procedimientos que resultan comunes a las distintas disciplinas. Tiempo, espacio, forma, por ejemplo, son conceptos que atañen a todas ellas, aunque en cada área disciplinar estos conceptos establezcan ciertas especificidades. El egresado de una institución artística que desee insertarse a un circuito artístico profesional como el actual, signado por el trabajo interdisciplinario, debe conocer no sólo la manera en que se articulan estas funciones en su propia disciplina, sino también cómo lo hacen en las otras.

Asimismo, y sin pretender elaborar una lista de temas y contenidos óptimos para ser abordados en una obra artística, lo cierto es que existen categorías harto frecuentes en la historia del arte. El amor, la muerte, los sueños o la política son, con diferentes grados de explicitación, contenidos perpetuos, que no se agotan: los avances tecnológicos y discursivos de las disciplinas del arte permiten una renovación constante de la manera en que estos contenidos se articulan en un discurso estético. A la vez, la propia resignificación de esos contenidos en la sociedad permite nuevos acercamientos desde el arte. Estos temas, en definitiva, también conforman un espacio en común donde las diferentes disciplinas pueden dialogar.

El seminario *¿Cómo lo hicieron?* se propone entonces como una instancia de análisis e investigación de producciones musicales, escénicas y audiovisuales, focalizando en funciones estructurales y en categorías temáticas comunes a las distintas disciplinas del arte, y se sustenta en la necesidad de proporcionar al estudiante un tránsito viable en el acercamiento a las estéticas musicales, teatrales, performáticas, dancísticas y cinematográficas actuales, proveyendo las herramientas conceptuales y operativas mínimas para el desarrollo del trabajo artístico profesional.

¿De qué modo han resuelto estos temas las obras más profundas, sutiles y, al mismo tiempo reconocibles en su identidad y circulación en la industria del arte? ¿Cómo sugieren la idea de muerte una música instrumental, una obra de teatrodanza y un corto de animación? ¿Lo hacen con los mismos procedimientos? ¿De cuántas maneras se puede morir en el arte? ¿Qué importancia tiene el tiempo en esta representación? ¿El tiempo estático se aborda de igual forma en un western y en una danza butoh? ¿Cómo se articula un espacio físico infinito en una escenografía y en una canción? ¿Cómo conquistar un gesto o un clima común en una obra interdisciplinaria para que ninguna de las disciplinas en las que se dirimen las imágenes resulten meras añadiduras? ¿De qué otra forma se podría haber resuelto? He aquí algunos de los interrogantes que se plantean en este espacio.

CONTENIDOS:

Unidad I

Tema y función principal: *Muerte y tiempo*

¿De cuántas maneras se puede morir? ¿De cuántas maneras es posible representar una muerte? / La suspensión y la dilatación de la direccionalidad / La ficción en la ficción: el verosímil / Metáfora-metonomía de la muerte en las disciplinas / El silencio / La tensión creciente a través del sono / La dilatación de la espera y su resolución / La transposición y el desplazamiento / La repetición como procedimiento: variación, sincronía-asincronía / Representaciones de la muerte en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Antichrist* (Lars von Trier); *I Pagliacci* (Rugero Leoncavallo); *Érase una vez en el oeste* (Sergio Leone); *Embriones disecados* (Erik Satie); *Rosas* (Anne De Keersmaeker), *Sed de mal* (Orson Welles), *Kill Bill* (Quentin Tarantino), entre otras.

Unidad II

Tema y función principal: *Escala y espacio*

¿Cuánto espacio hay en este espacio? / El infinito / Enrarecimiento del espacio: el espacio cotidiano convertido en un espacio ajeno / Modificación de la escala: lo que está detrás y lo que está adelante / Lejanía y cercanía / Repetición-separación del sujeto en vivo / Focalización en el detalle / Ampliación del horizonte con el uso del video / Representaciones del espacio en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Caja de música* (Jorge Macchi); *Vértigo* (Alfred Hitchcock); *Iris* (Phillipe Decouflé); *Requiem* (Wolfgang Mozart), *El sabor del té* (Katsuhito Ishii), *Promenade* (Cirila Ferrón), entre otras.

Unidad III

Tema y función principal: *Amor y materiales*

Infinitas formas de decir "te quiero" / El que ama y espera / La tensión amorosa / Procedimientos: alternancia y acumulación / Adaptación del material / Materiales no convencionales / Representaciones del amor en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: Rubí (Babasonicos); *Une femme est une femme* (Jean-Luc Godard); *Hoy no estoy* (Gustavo Taretto); *El año pasado en Mardelplá* (Santiago Korovsky), entre otras.

Unidad IV

Tema y función principal: Sueños y forma

¿Qué forma tiene esa nube? / Forma abierta-Forma cerrada / La forma no es la estructura / Lo amorfo / Lo simétrico y lo asimétrico / Representaciones de lo onírico en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Piezas en forma de pera* (Erik Satie); *Smoking/No smoking* (Alain Resnais); *Lawrence anyways* (Xavier Dolan); *Spellbound* (Hitchcock); *Twin Peaks* (David Lynch), entre otras.

Unidad V

Tema y función principal: Política y procedimientos

¡A desalambrar! / Cuando el contenido desborda la forma / Lo político, ¿en la letra o en los materiales? / Yo soy apolítico / Procedimientos: adjunción, sustitución, intercambio, repetición / Representación de lo ideológico en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *This is América* (Childish Gambino); *Borders* (M.I.A.); *La larga noche de Francisco Sanctis* (Andrea Testa y Francisco Marquéz); *The handmaide's Tale* (Reed Morano), *El estudiante* (Santiago Mitre), entre otras.

BIBLIOGRAFÍA:

ADORNO, Theodor; EISLER, Hans. *El cine y la música*. Madrid: Ed. Fundamentos, 1976.

ADSHED, Janet; BRIGINSHAW, Valerie; HODGENS, Pauline; HUXLEY, Michael. *Teoría y práctica del análisis coreográfico*. Valencia: Centre Coreogràfic de la Comunitat Valenciana.1999.

BALIERO, Carmen: *La música en el teatro y otros temas*. Buenos Aires: Inteatro, 2016

BANES, Sally. *Terpsichore in Sneakers. Post-Modern Dance*. Connecticut: Wesleyan University Press, 1987.

BELINCHE, Daniel. *Arte, poética y educación*. La Plata: El autor, 2011.

BELINCHE, Daniel; CIAFARDO, Mariel. "Los estereotipos en el arte: un problema de la educación artística" en *La Puerta FBA n° 3*. La Plata: FBA, 2008.

BENTIVOGLIO, Leonetta. *La danza Contemporánea*. Milán: I Manuel Longanesi & C. 1985.

BEST, Christopher: *Choreographers and Composers, Why collaborate?* Londres: Dance Theatre Journal Vol. 15 n° 1, 1999.

BURCH, Noël. *Praxis del cine*. Madrid: Ed. Fundamentos, 1985.

- CHION, Michel. *La Audiovisión – Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Ed. Paidós, 1993.
- DE MARINIS, Marco. *Comprender el teatro*. Buenos Aires: Ed. Galerna, 1997.
- FERAL, Josette. *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna, 2004.
- FESSEL, Pablo. *Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina*. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional, 2007.
- JULLIER, Laurent. *El sonido en el cine*. Barcelona: Ed. Paidós, 2007.
- KAGEL, Mauricio. *Palimpsestos*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2011.
- LABBATE, Beatriz. "Teatro-Danza. Los pensamientos y las prácticas", en *Cuadernos de Picadero, Año 3 n° 10*, Buenos Aires: Instituto Nacional de Teatro, 2006.
- LHEMMAN, Hans-Thies. *Teatro posdramático*. México: CENDEAC/Paso de Gato, 2013.
- MANSILLA PONS, Ramiro. *El que compone no baila. Procedimientos compositivos y recursos instrumentales en la composición de música para danza contemporánea en la ciudad de La Plata (2009 – 2016)*. Tesis de Maestría.
- MOUËLLIC, Gilles. *La música en el cine*. Barcelona: Ed. Paidós, 2011.
- PAVIS, Patrice. "El análisis de los espectáculos". Barcelona: Ed. Paidós, 2000.
- SAÍTTA, Carmelo. "¿Hay una música para el cine, hay un cine para la música?" en *Revista Lulú n° 4*, Buenos Aires, 1992.
- SAÍTTA, Carmelo. "El diseño de la banda sonora en los lenguajes audiovisuales" en *La Fábrica audiovisual*. Buenos Aires: FADU-UBA, 1999.
- SANCHEZ, José. "Teatro y Realidad" en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Madrid: Visor, 2007.
- STEINKE, Greg. "Music for Dance: An Overview", en *The Dance has many faces*. Nueva York: Walter Sorrel ed.1992.
- TEMPERLEY, Susana; Szperling, Silvina (comp.). *Terpsícore en ceros y unos: ensayos de videodanza*. Buenos Aires: Guadalquivir - CCEBA - Festival Videodanza, 2010.