
TALLER DE CRÍTICA AUDIOVISUAL

Docente: Martín Alomar

Carga horaria: 2 horas – frecuencia semanal

Duración: 10 clases

Comienza: Jueves 31 de agosto – 10.30 hs.

Presentación

El taller se propone hacer foco en el complejo entramado que en nuestros días vincula las diversas expresiones de la cultura. Cine, música, teatro, artes visuales y literatura vistos desde una perspectiva de análisis y consumo cultural 2.0

Se verá un pantallazo por diferentes referentes históricos de la crítica cultural local e internacional y se propondrán una serie de trabajos prácticos para poner en práctica lo visto en los diferentes casos de estudio.

Una manera dinámica de entender las relaciones entre las diferentes manifestaciones artísticas y sus implicancias sociales. Breves conceptualizaciones de movimientos y periodizaciones. Relaciones entre poéticas y políticas. Progresión histórica y nociones de lecturas historiográficas. Vinculaciones trans-mediales y cruces interdisciplinarios en la realización y lectura del hecho artístico.

Objetivos

*Sintetizar una línea histórica que contextualice nombres esenciales de la producción artística y de la escritura sobre cultura.

*Desarrollar el sentido crítico para la apreciación de obras artísticas y bienes de consumo de la industria cultural.

*Ejercitar la escritura y la autocorrección para la creación de piezas comunicacionales pertenecientes a diferentes formatos críticos y periodísticos.

*Desarrollar el sentido crítico para la apreciación de obras artísticas y bienes de consumo de la industria cultural.

*Ejercitar la escritura y la autocorrección para la creación de piezas comunicacionales pertenecientes a diferentes formatos críticos y periodísticos.

Desarrollo de la propuesta: Dinámica y actividades previstas

En los doce encuentros que comprende el taller se intentará que lx estudiantx adquiera las primeras herramientas para poder desarrollar su sentido crítico y capacidad para vincularse con los filmes, discos, libros, conciertos, exposiciones y cualquier otro tipo de manifestación cultural.

Se trabajará en paralelo en la construcción de una cartografía virtual que dé cuenta de las interrelaciones entre los diferentes campos culturales y la presentación de diversos sistemas críticos en torno a movimientos o escenas artísticas.

El formato consiste en encuentros de 120 minutos semanales que incluyen la proyección de distintos fragmentos de películas, videoclips y documentales, así como la audición de piezas musicales y otros materiales explicativos sobre cada uno de los momentos históricos y temas a analizar. Se trabajará también con bibliografía específica, incluyendo los textos esenciales de las teorías de cine, historicistas y de la crítica cultural con el fin acerca las herramientas para la más completa comprensión de los contenidos planteados.

El curso combina intervenciones teóricas y prácticas, sean estas de forma escrita u oral.

CONTENIDOS

General

La propuesta de este curso es dar una visión entretenida, sintética, clara y precisa de varias de las expresiones de la industria cultural y de las formas con que los medios de comunicación difunden, analizan e interpretan estas producciones. Iniciaremos con la historia del Cine, desde sus orígenes hasta la década de 1950, para luego plantear una introducción a los elementos que componen el lenguaje cinematográfico. Los grandes clásicos y la magia del cine explicados de modo ágil y didáctico. También se trabajará con la historia de la música popular y los universos artísticos derivados de esta, así como las herramientas que vinculen todos estos campos. El conocimiento de las herramientas fundamentales para detectar y reconocer lo sintomático y lo simbólico, análisis e interpretación de acuerdo a diversas teorías.

Módulo 1 Introducción a la escritura sobre cultura audiovisual

Prensa, periodismo y crítica. Diferentes modos de acercarse a la comunicación sobre los productos de la industria cultural. El énfasis en la experiencia y lo sensorial. Relaciones entre los diferentes movimientos artísticos y críticos. Perspectiva historiográfica y contextualización. Periodizaciones. El doble circuito: mainstream vs independiente. Referentes históricos vs Renovadores. La crónica, el relato subjetiva, la experiencia. Diferencias entre la escritura sobre las diferentes disciplinas artísticas.

Módulo 2 Introducción a la Historia del Cine

La historia del cine entendida como una progresión inmensa e intensa. Sus primeros 100 años sintetizados en 10 momentos históricos que funcionaron como hitos fundamentales de un proceso de evolución que no se detiene y llega hasta nuestros días. Esta introducción consta de dos módulos e intenta dar un pantallazo general sobre los grandes cambios y movimientos fundamentales dentro de la historia del cine. Además de presentar las características principales de cada uno de estos singulares momentos históricos, se presentarán algunos de los textos esenciales sobre cine (Film Studies) que marcaron el

camino con el que la teoría acompaña esta evolución. Un recorrido por los primeros 50 años de la historia del cine. Francia, Estados Unidos, Alemania, la U.R.S.S., Italia y sus ecos en nuestro país. De los experimentos que llevaron a la primera proyección a la revolución que supuso la escenificación de los horrores de la segunda guerra mundial, pasando por la consolidación de un lenguaje, las vanguardias históricas, el surgimiento del sonoro y la era de oro de la industria.

Módulo 3 Introducción al Lenguaje Cinematográfico:

El cine además de ser una industria multimillonaria y uno de los medios narrativos más revolucionarios y populares de nuestro tiempo, es un lenguaje. Funciona de acuerdo a reglas y convenciones que todos podemos interpretar sin explicaciones pero cuyo conocimiento nos conduce a un disfrute más profundo y consciente. Así como al de cualquier tipo de entretenimiento audiovisual derivado. Este curso desgrana y explica las herramientas con las cuales el cine crea su ilusión.

Módulo 4 La conformación de los circuitos de música popular en Argentina y el mundo

La evolución de la música: desde el momento académico, (los registros eran escritos, pre-grabación), al presente de la distribución virtual. Particularidades de la escena de rock y pop argentina. El periodismo joven, de cine y de rock argentino de los 90s.

Recursos didácticos previstos

Disposición de espacios / Insumos técnicos

Aula para clase teórico-práctica. Capacidad máxima 30 estudiantes. Ideal armado tipo auditorio o en círculo. El docente provee su computadora portátil y son necesarios: proyector y pantalla (o monitor de gran tamaño), más parlantes de tamaño acorde al espacio. Las fichas de salida de la

computadora son wifi y mini plug. También es necesaria conexión inalámbrica a internet (wifi) de alta velocidad para ver ejemplos online y cuestiones que puedan surgir en el momento.

Canal de comunicación e información adicional

El docente establecerá un canal de comunicación mediante email o classroom desde el que se proveerá a los participantes de información extra al taller, tales como links, videos, textos y toda información que el docente considere un aporte complementario a la información ya brindada en clase, como así también será un canal de consultas durante la cursada. (Se recomienda el uso de classroom)