

**Secretaría de Publicaciones y Posgrado
Maestría en Estética y Teoría de las Artes
Facultad de Bellas Artes
Universidad Nacional de La Plata**

Año: 2022

Técnicas, recursos y soportes disciplinares.

Mag. Natalia Di Sarli
nataliadisarli@gmail.com

Fundamentación: El presente seminario propone analizar las operaciones de lenguaje circulantes en las prácticas artísticas modernas y contemporáneas, a partir del abordaje de sus técnicas, soportes y recursos. En el marco del siglo XXI, dichas prácticas se centran principalmente en la interacción con las tecnologías digitales, en la inter y transdisciplina, en el quiebre de la división alta cultura/cultura popular y artista/espectador, en la hibridación experimental de dispositivos, géneros y soportes, en las narrativas transmediales, así como en las apropiaciones, expansiones y reescrituras de elementos de la cultura visual y multimedial.

Para ello, se analizarán procedimientos de creación que involucran operaciones del lenguaje de los medios analógicos y digitales, tanto en la producción de contenido como en su lectura: transposiciones, adaptaciones, reescrituras, parodias, citas, montajes, hibridaciones, etc.

Por otra parte, se analizarán perspectivas provenientes de los estudios visuales, la configuración de la visualidad contemporánea y su relación con otras disciplinas del conocimiento.

El seminario se dividirá en diferentes núcleos teóricos particularizados en las problemáticas modernas y contemporáneas de la construcción de lenguajes artísticos.

Objetivo general

El principal objetivo del seminario busca que lxs estudiantes puedan identificar y observar aspectos constitutivos de los lenguajes de la praxis artística contemporánea, a través del análisis aplicado de diversas producciones modernas y contemporáneas.

No se pretende una visión única y cerrada, sino que se busca generar un espacio de debate entre teoría y praxis artística, siendo vital para ello el aporte de lxs estudiantes, tanto en el curso del seminario como en la aplicación de sus trabajos de tesis e investigación individuales.

Para el logro de este objetivo es necesario que lxs estudiantes expongan en clase los temas abordados en sus proyectos de tesis, a fin de que el seminario pueda aportar aspectos relevantes a los marcos teóricos de sus investigaciones.

Objetivos particulares:

- Incentivar el análisis sobre técnicas, recursos y soportes del campo artístico contemporáneo.
- Desarrollar en lxs estudiantes una actitud reflexiva y crítica respecto de su propia producción artística y de las investigaciones en curso.
- Suministrar instrumentos teóricos básicos para formular análisis y debates sobre los lenguajes del campo artístico contemporáneo.

Cronograma

El cronograma se divide en 6 encuentros semanales. Se dividirá la clase en dos partes: en la primera se desarrollarán los temas y ejemplos. En la segunda parte, se reflexionará con lxs estudiantes sobre la aplicabilidad de estos conceptos en su trabajo de investigación.

Primera unidad: Cultura visual.

Configuración de la visualidad. Régimen escópico. Visualidad + visibilidad. Verosímil /inverosímil respecto a lo visible.

Imagen/ cultura/ sociedad: Aby Warburg y el Atlas Mnemosyne.

Estudios visuales: categorías de las imágenes y sus teorías. Formas de producción/ consumo contemporáneo de las imágenes.

Bibliografía:

Buck - Morss, S. (2009) Estudios visuales e imaginación global, en *Antípoda Revista de Antropología y Arqueología*.

García Canclini, N. (2007) El poder de las Imágenes. Diez preguntas sobre su distribución internacional. *Estudios Visuales*.(4)

Guasch, A. M. (2006). Doce reglas para una nueva academia: la nueva historia del arte y los estudios visuales. *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Akal.

MIRZOEFF, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual*. Paidós.

------(2016) *Como ver el mundo: Una nueva introducción a la cultura visual*. Paidós,

------(2016). El derecho a mirar. *IC-Revista Científica de Información y Comunicación* (13)

Mitchell, W.J.T (2003) Mostrar el ver. Una crítica de la cultura visual. *Estudios Visuales*, (1)

Moxey, K.: (2005) Estética de la cultura visual en el momento de la globalización. *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Akal.

Brea, J. L. (2007). Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image. *Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, (4)

Ruiz, C. T., & Garcia, R. G. (2013). Cartografías de la memoria. Aby Warburg y el Atlas Mnemosyne. *EGA Expresión Gráfica Arquitectónica*, 18 (21)

Segunda unidad: Dispositivo.

Dispositivos artísticos y comunicacionales. Transposición de dispositivo. Géneros, prácticas y dispositivos tradicionales y contemporáneos.

Foucault, M. (1968) *Las Meninas. Las palabras y las cosas*. Siglo XXI.

Agamben, G.: ¿Qué es un dispositivo? En *Arte y Pensamiento*, Universidad Nacional de Andalucía disponible en <http://ayp.unia.es/r08/IMG/pdf/agamben-dispositivo.pdf>

Traversa, O. (2001). Aproximaciones a la noción de dispositivo. s/e.

Bermúdez, N. D. (2008). Aproximaciones al fenómeno de la transposición semiótica: lenguajes, dispositivos y géneros. *Estudios Semióticos*, (4) 3.

Fernanda, M. (2019). Literatura y cine: del hipotexto literario al hipertexto audiovisual. In *1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas-Humanidades entre pasado y futuro*. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín.

Tercera unidad: Lenguajes otros.

Reproductibilidad. Auras calientes y auras frías. Lenguajes y géneros mixtos en el diseño, la música, el teatro y el cine.

Bibliografía.

-BENJAMIN, Walter (1992). Cap. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires, Taurus.

-BREA, José Luis (2003). “La obra de arte y el fin de la era singular” En: *El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*, en:

<http://www.eltercerumbral.net/pdf/3umbral.pdf>.

Bourriaud, N. (2007). *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*.

Bibliografía complementaria

Mendez, Carles & Mínguez García, Hortensia. (2017). La copia (in)evitable. De la originalidad y lo múltiple en la gráfica reproducible.

Llopis, C. M. (2015). De la originalidad y sus desplazamientos artísticos. El artefacto de la copia y lo abominable de lo original. *BRAC: Barcelona, Research, Art Creation*, 3(3), 256-276.

SCHELL, Hernán (2015). *Quentin Tarantino: Cine de reescritura*. Ártica, Buenos Aires.

Jacobo, I., Bianchi, M. P., & Sandoval, L. R. (2011). Historietas 2.0: nuevas formas de producir y consumir historietas. *Jornadas Patagónicas de estudios sociales sobre Internet y tecnologías de la comunicación, 1a ed., Comodoro Rivadavia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco*.

PROAÑO GÓMEZ, Lola y VERZERO, Lorena (eds.), (2021) Mutis por el Foro. Artes escénicas y política en tiempos de pandemia, Buenos Aires, ASPO, 2020, 304 páginas. *Anagnórisis: Revista de investigación teatral*, (24)

Cuarta unidad: Convergencia de artes y medios I. Recursos y soportes.

Convergencia de medios. El lenguaje de los “viejos medios” y “nuevos medios”.

Operaciones: Reescrituras, citas, pastiche, parodias, apropiaciones críticas y acrílicas, plagio, alusión.

Tipologías: memes, recontextualizaciones (estética – temporal-género) machinima, mash ups, fan videos, etc.

Narrativas transmediales: expansión del mundo narrativo. Tipologías.

Bibliografía

Jenkins, H. (2003) Adoración en el altar de la convergencia. Un nuevo paradigma para comprender el cambio mediático. *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós.

SCOLARI, C. (2012) *El texto DIY (Do It Yourself)* En SCOLARI, C y CARLON, M. (comps).

COLABOR_ARTE. La Crujía Ediciones,

Manovich, L. (2005) ¿Qué son los nuevos medios? *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Paidós.

Bibliografía complementaria

Martín, R. G. (2016). La estética videolúdica desde la práctica artística. *LifePlay: Revista académica internacional sobre videojuegos*, (5), 77-94.

Acevedo, M. I. T. (2013). La imagen visual en los videojuegos: un acercamiento desde el arte y la estética. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, 19(38)

Scolari, C. A. (2013). *Homo Videoludens 2.0: de Pacman a la gamification*. Universidad Mayor; Universitat de Barcelona.

Rowan, J. (2015). *Memes: Inteligencia idiota, política rara y folclore digital* (Vol. 6). Capitán swing libros.

Levis, Diego (2001) *Arte y computadoras. Del pigmento al bit*. Ártica Centro Cultural 2.0

Quinta unidad: Convergencia de artes y medios II. Rol de artista/espectador.

Mundo del arte – cambio de paradigma mediático. Arte “elevado” y “arte popular”. Autor – lector-coautor. Contenido Generado por Usuario (CGU) Audiencia/Usuarios. Consumidores/prosumidores. Inteligencia colectiva y prácticas colaborativas en red. Fandom vs Canon.

Bibliografía.

Jenkins, H, Ford, S. y Green J. (2015) *La revalorización de lo residual*. En: Cultura Transmedia. La creación de contenido y valor en una cultura en red. Gedisa.

Scolari, C. A. (2013) Convergencias y productores transmedia. *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Deusto.

Madrigal, Nadia. (2020). *Cultura Participativa y Comunicación Digital del Arte en el Siglo XXI*.

Ultimo encuentro: Cierre y recapitulaciones.

Exposición del tema

Criterios de evaluación.

:

- 1) Asistencia al 80 % de las clases
- 2) Nota de concepto por participación y debate en clase referido a los trabajos en curso

Dos opciones de trabajo final:

- a) Presentación oral y memoria descriptiva sobre un contenido del seminario aplicado al tema de investigación.
- b) Elaboración de un trabajo escrito sobre un contenido del seminario y acorde al marco teórico pertinente a las investigaciones particulares.

Formato del trabajo final: Artículo o sección de capítulo de tesis con una extensión mínima de 8 y máxima de 12 páginas. Párrafo 1,5, Letra Arial 10.

Se entrega on line y papel a la Secretaría de Posgrado.