

Artes en América Latina

1ra PARTE: Artes visuales contemporáneas latinoamericanas. Los vestigios formales del pasado en el presente.

Prof. Mariel Ciafardo

Presentación

El seminario “Artes en América Latina: Artes visuales contemporáneas latinoamericanas. Los vestigios formales del pasado en el presente” se orienta a realizar aportes conceptuales que permitan generar un nuevo cuerpo de material teórico a los fines de disminuir la brecha existente entre el mundo de la producción visual contemporánea latinoamericana y las teorías, los conceptos y las metodologías disponibles para su análisis. Si bien se reconocen antecedentes destacables de esta tarea, constituyen aun esfuerzos aislados y dispersos y poco transitados en los ámbitos académicos.

Mediante el análisis de numerosos casos representativos, se propone brindar herramientas que favorezcan un acercamiento a la *forma* de las propias obras visuales con el objetivo de reconocer en ellas las supervivencias del pasado, evitando asimilar la identidad con el concepto de una tradición anquilosada y reconociendo la posibilidad de una contemporaneidad latinoamericana.

La intención, antes que pretender una cierta organicidad que habilite el reemplazo de un modelo metodológico por otro, es considerar la constelación de las artes visuales latinoamericanas actuales como un colectivo vivo, y por eso mismo en permanente movimiento, que requiere ser abordado como aquello que es: variado, complejo, desordenado, impreciso, resistente a las categorizaciones.

Objetivos

- Revisar las teorías estéticas y las definiciones de arte de la modernidad centroeuropea cuyos principios clasificatorios y axiomas fundamentales no han albergado nunca las producciones estéticas de lo que ha dado en llamarse la periferia.
- Analizar retórica y formalmente un cuerpo de obras visuales producidas por artistas latinoamericanos/as vivos/os, a los fines de determinar en ellas la presencia de

rasgos formales cuyo origen se remonte a las producciones americanas anteriores a la conquista.

- Proponer ejes conceptuales que orienten el tratamiento analítico de las obras visuales: lo monstruoso, los materiales, la abstracción, el cuerpo, el textil y la intervención en el paisaje.
- Reconocer el derecho a la contemporaneidad de las artes visuales del continente.

Contenidos

1. El presente de las artes visuales en América Latina

El problema de la colonización conceptual de los enfoques y metodologías de análisis. La necesidad de poner en cuestión los pilares del pensamiento estético de la modernidad centroeuropea. La mirada folclórica del arte latinoamericano. La crítica de arte y la triangulación teórica. La forma superviviente: ejes conceptuales para el análisis de obras visuales.

2. Supervivencias formales en las imágenes visuales contemporáneas

- a. La intervención en el paisaje: la naturaleza, lo urbano. La interferencia. El sitio específico.
- b. Los materiales: lo perdurable y lo efímero; forma y materia.
- c. El textil: lo bello y lo útil. Del plano al volumen y a la instalación.
- d. El cuerpo: material, soporte y herramienta. La acción performática y el ritual.
- e. Lo monstruoso: la forma y el contenido; lo informe, lo deforme, lo amorfo.

Bibliografía general

AAVV (2008) *Alfredo Jaar. La Política de las Imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados.

ACHA, Juan: "La necesidad latinoamericana de un pensamiento visual independiente", en *La vida literaria*, México, N° 14, mayo-junio 1975.

ACHA, Juan (1984) *Ensayos y ponencias latinoamericanistas*, México, Ediciones GAN.

ACHA, Juan (1988) *Introducción a la teoría de los diseños*, México, Trillas.

ACHA, Juan; COLOMBRES, Adolfo; ESCOBAR, Ticio (1991) *Hacia una teoría americana del arte*, Buenos Aires, Ediciones del Sol.

ACHA, Juan (1994) *Las culturas estéticas de América Latina*, México, UNAM.

ACHA, Juan (1996) *Aproximaciones a la identidad latinoamericana*, México, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.

BACHELARD, Gaston: (1997) "Instante poético e instante metafísico", en *El derecho a soñar*, México, FCE.

BARRIE, Dennis (1981). «Oral history interview with Claire Zeisler» [en línea]. Recuperado de <http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-claire-zeisler-12076>.

BAYON, Damian (1981). *Artistas contemporáneos de América Latina*, Barcelona, Ediciones del Serbal.

BAYON, Damian (1982). *Pensar con los ojos: ensayos de arte latinoamericano*, Bogotá, Procultura.

BELINCHE, Daniel (2011). *Arte, poética y educación*, La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado de la Facultad de Bellas Artes UNLP, 2011.

BILLETER, Erika: "Textile Art and the Avant-garde", en catalogue *Contemporary Textile Art: the Collection of the Pierre Pauli Association*, Benteli, Bern / Fondation Toms Pauli, Lausanne, 2000.

Bioy Casares, Adolfo; Borges, Jorge Luis (1977). La fiesta del monstruo. En *Nuevos cuentos de Bustos Domecq*. Buenos Aires: Librería de la ciudad, 87-103.

BORGES, Jorge Luis (1929). Fundación mítica de Buenos Aires. Cuaderno San Martín. En *Obras completas I 1923 – 1949. [1974] (2009)*. (pp. 93 – 108). Buenos Aires, Argentina: Emecé.

CARREÑO, Gastón: El Pecado de Ser Otro. Análisis a Algunas Representaciones Monstruosas del Indígena Americano (Siglos XVI - XVIII), en *Revista Chilena de Antropología Visual*, número 12, Santiago de Chile, diciembre 2008. Recuperado de http://www.antropologiavisual.cl/sites/default/files/carreno_imp_0.pdf

CIAFARDO, Mariel: "¿Cuáles son nuestras sirenas? Aportes para la enseñanza del Lenguaje Visual", *Revista Iberoamericana de Educación*, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), N° 52. ISSN: 1681-5653. Marzo de 2010. Recuperado de <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/octante/article/view/162/351>

CIAFARDO, Mariel (2016) Las imágenes visuales latinoamericanas. El derecho a la contemporaneidad, en *Revista Octante*, La Plata, Papel Cosido.

CIAFARDO, Mariel (2020). La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa. La Plata, Papel Cosido.

CIAFARDO, Mariel y CORTESE, Julia (2021). Lo monstruoso en el arte contemporáneo latinoamericano. *Arte e investigación*, (20), e077. Recuperado de <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei/article/view/1457/1544>

COLOMBRES, Adolfo (1987) *Sobre la cultura y el arte popular*, Buenos Aires, Ediciones del Sol.

COLOMBRES, Adolfo (2004) *Teoría transcultural de arte: hacia un pensamiento visual independiente*, Buenos Aires, Ediciones del Sol.

COLOMBRES, Adolfo (2004) *América como civilización emergente*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

DIDI-HUBERMAN, Georges: [2000] (2006) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

DIDI-HUBERMAN, Georges: (2007). *La imagen mariposa*. Barcelona, España: Mudito & Co.

DIDI-HUBERMAN, Georges: [2002] (2009) *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Madrid, Abada Editores.

- EIELSON, Jorge (2001). Luz y transparencia en los tejidos del Antiguo Perú, en *Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile*. Recuperado de <http://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/20/more55.html>
- Eliashev, José (2010). Patriotismo. Buenos Aires: Diario Perfil
- ESCOBAR, Ticio (2007) *Una interpretación de las artes visuales en el Paraguay*, Asunción, Servilibro.
- ESCOBAR, Ticio (2007) *Chaco paraguayo: sobrevivencia y sobrevida*, Asunción, Ediciones Fotosíntesis.
- ESCOBAR, Ticio. (2010) *El arte fuera de sí: La irrepitible aparición de la distancia*, Valencia, IVAM.
- ESCOBAR, Ticio (2015) *Imagen e intemperie*, Buenos Aires, Capital Intelectual.
- FREUD, SIGMUND [1919] (1992). Lo ominoso. En *Obras Completas. Volumen XVII (1917- 1919)* (pp. 215-251). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores.
- FUENTES, Carlos (2006) *Viendo visiones*, México DF, FCE.
- FURIÓ, Vicenç: (1991) *Ideas y formas en la representación pictórica*, Barcelona, Anthropos.
- GIGLIETTI, Natalia; LEMUS, Francisco (2012) Lugares y espacios. Una mirada sobre los escenarios contemporáneos, en *Arte e investigación. Revista científica de la Facultad de Bellas Artes*, La Plata, Año 14, N° 8.
- GUTIÉRREZ, Cristina. (2009) *Del ritual a la moda: La textilera peruana en el mercado global*. Lima, Perú: Universidad Ricardo Palma.
- JIMÉNEZ, José: *Pensar el espacio*, en el Catálogo de la exposición colectiva: *Conceptes de l'espai Fundació Joan Miró, Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002*, pp. 82-86. Recuperado de <http://www.inmaterial.com/jjimenez/textos.htm>**
- KUSCH, Rodolfo (1962) *América profunda*, Buenos Aires, Hachette.
- KUSCH, Rodolfo. (1976) *Geocultura del hombre americano*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro.**
- KUSCH, Rodolfo (2007). Anotaciones para una estética de lo americano. En *Obras completas Tomo IV* (pp. 779-815). Rosario, Argentina: Fundación A. Ross.
- LARSEN, Jack Lenor (1972). *15 Muros Tejidos 9 Armaduras*, Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá.
- LAUER, Mirko (1982). *Crítica de la artesanía: plástica y sociedad en los Andes peruanos*, Lima, Descó.
- PASTOR MELLADO, Justo (2015). *Escenas locales, ficción, historia y política en la gestión de arte contemporáneo*, Editorial Curatoría Forense.
- PATERNOSTO, César (1989). *Piedra abstracta. La escultura inca: Una visión contemporánea*, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- PIGAFFETA, A. (1899). *Primer viaje alrededor del mundo*. Recuperado de <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7757.html>
- RAQUEJO GRADO, Tonia. (2002) Sobre lo monstruoso. Un paseo por el amor y la muerte. En D. Hernández Sánchez (ed.) *Estéticas del arte contemporáneo* (pp. 51-87). Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
- RICHARD, NELLY (1997). Intersectando Latinoamérica con el latinoamericanismo: discurso académico y crítica cultural. *Revista Iberoamericana*, LXIII (180), 346-361.
- RICHARD, Nelly (2007) *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- ROJAS MIX, Miguel; Bareiro Seguir, Rubén (1992). "La expresión estética. Arte popular y folklore. Arte culto", en ROJAS MIX, Miguel: *América imaginaria*, Barcelona, Lumen, 1992.
- SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra (2011). Las primeras imágenes occidentales de los indígenas americanos: entre la tradición medieval y los inicios de la antropología

Moderna. *Anales de Historia del Arte, volumen extraordinario* (Núm. Extra), 463- 481.
Recuperado de
<https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/37474/36274>
WARBURG, Aby (2010). *Atlas Mnemosyne*. Madrid, España: Ediciones Akal S.A.
ZEA, Leopoldo (Coord.) (1986). *América Latina en sus ideas*, México: Siglo XXI Editores.

Modo de evaluación

El seminario será evaluado mediante la realización, por parte de los cursantes, de una breve investigación que culminará en la escritura de un *paper* en torno a una cuestión particular, relativa a los contenidos del seminario.

El Trabajo Final consistirá en el análisis de una obra o un cuerpo de obras visuales aplicando el o los ejes analítico-conceptuales presentes en el programa y desarrollados en las clases del seminario, articulando con algunos de los textos de la bibliografía.

Se aconseja, en el caso de los cursantes inscriptos en el marco de una carrera de posgrado, que ser posible el tema seleccionado mantenga relación con algún aspecto del trabajo de investigación que confluye en el proyecto de tesis, para contribuir al avance de su desarrollo.

Deberá adjuntarse la o las imágenes analizadas, especificando autor/a, nacionalidad, título de la o las obras, año de realización, materiales, técnicas y escala.

El escrito será presentado en formato electrónico, caratulado con los datos institucionales y personales correspondientes. Extensión mínima: 8.000 caracteres con espacio; extensión máxima: 10.000 caracteres con espacio; en tipografía arial 12, interlineado 1.5. Dicha extensión no incluye imágenes ni referencias bibliográficas.

Nota: El trabajo deberá presentarse vía correo electrónico a la casilla de correo marielciafardo@gmail.com, especificando en el asunto: Trabajo del Seminario de Doctorado Artes en América Latina.

Mariel Ciafardo

Agosto 2023

2da PARTE: Transformación y Expansión en las Artes Audiovisuales

Prof.: Dr. Eduardo A. Russo

Presentación

El seminario *Artes en América Latina: Transformación y Expansión en las Artes Audiovisuales* propone un examen del campo de la creación artística contemporánea, con particular énfasis en las producciones realizadas en la región. De modo complementario, aborda también los desarrollos conceptuales que dichas prácticas han generado en América Latina. Esta doble dimensión es considerada en sus relaciones y tensiones con el arte y el pensamiento teórico, crítico y analítico de las artes audiovisuales contemporáneas producidas en otras latitudes.

Mediante el análisis de algunos casos representativos, proponemos interrogar la escena contemporánea del cine y las artes audiovisuales producidos en América Latina a partir de un marco teórico de carácter postdisciplinario. Esta elección se fundamenta en la inscripción del seminario en una Facultad de Artes, donde los procesos formativos e investigativos hallan en las prácticas artísticas no solamente ciertos materiales a dilucidar, sino formas de organización sensible abiertas a la producción de ideas y modos de pensamiento que se reclaman como propios. Por otra parte, a la vez de enfocar la producción actual, cierta revisitación de determinados desarrollos artísticos, críticos y teóricos provenientes de distintos períodos del siglo anterior son examinados en una relectura contemporánea, mediante criterios que participan de una lectura arqueológica y genealógica, tanto de las prácticas como de los medios técnicos y expresivos relacionados.

La integración en un mismo seminario de los ámbitos relativos a las artes audiovisuales consolidadas por una prolongada tradición, junto a experiencias que desafían su inscripción en un medio específico, procura contemplar el campo actual de expansión en las prácticas artísticas, que a lo largo de las últimas décadas desafía tradicionales delimitaciones para proponer experiencias que incursionan en un campo de extensión, hibridación y complejidad creciente de sus dispositivos.

El seminario parte del actual ensanchamiento del concepto de artes audiovisuales, incorporando la tradición matricial que el cine hizo posible durante el siglo XX, junto a las contribuciones de la creación en video y artes electrónicas analógicas, en su actual reinención contemporánea ante la mutación digital. Para ello, nociones teóricas centrales como las de imagen técnica y dispositivo son presentadas como operadores cruciales en

nuestra aproximación, en cuyo desarrollo intervienen referentes del campo global y regional, así como ocurre con algunas líneas de trabajo propuestas por pensadores como Gilles Deleuze, cuya productividad ha influido ampliamente algunos desarrollos decisivos en las contribuciones de la región. La aproximación presentada en el seminario no pretende la exhaustividad. Más bien intenta presentar a los cursantes un entramado epistemológicamente consistente, compuesto por piezas artísticas y desarrollos conceptuales, que no solamente ha permitido pensar las creaciones audiovisuales, sino que también ha producido efectos concretos en la generación de obra en la región.

Algunos ejes relativos a la cuestión de los realismos, la relación entre imagen artística y su dimensión política, el estado de los cines nacionales entre lo identitario y lo transnacional, la hibridación medial, las transformaciones espectatoriales, la intermedialidad y la expansión de lo audiovisual, entre otras, son consideradas en el seminario mediante el estudio de una serie de piezas procedentes de otras configuraciones epocales y revisadas en un contexto actual, o pertenecientes a la creación audiovisual del presente siglo. De ese modo, se esbozarán nuevos modos de pensar largas trayectorias, de apreciar ciertas configuraciones de la creación audiovisual contemporánea y de avistar algunas de sus formas emergentes.

Objetivos

- Presentar perspectivas de estudio que relacionen nuevas cuestiones en torno a las artes audiovisuales de acuerdo a un abordaje postdisciplinar, que incorpora perspectivas genealógicas y arqueológicas respecto a su prácticas y condiciones mediales.
- Contribuir al reconocimiento de espacios de discusión e intercambio entre corrientes del pensamiento contemporáneo generadas en distintas latitudes, en sus relaciones productivas y tensiones polémicas con líneas de pensamiento que atraviesan las ideas sobre artes audiovisuales generadas en América Latina.
- Diseñar propuestas de tratamiento analítico y crítico de las producciones artísticas contemporáneas, con especial atención a las realizadas en el ámbito latinoamericano.
- Desplegar la potencia conceptual de los trabajos artísticos como generadores de ideas plasmadas en experiencias audiovisuales, asumiendo que su potencial no se reduce a brindar materiales a elucidar por la aplicación de marcos disciplinares, sino que portan en sí formas de conocimiento cuyo despliegue impacta sobre el pensamiento contemporáneo.
- Explorar, mediante el estudio de producciones localizadas en situaciones de bordes y fronteras respecto del campo audiovisual, la producción de conocimiento sobre el arte, sus determinaciones mediales y sus implicancias sociopolíticas en América Latina

Contenidos

1. Artes audiovisuales, dispositivos e imágenes técnicas

La imagen técnica y lo audiovisual. La cuestión de los dispositivos. Fílmico, electrónico, digital: el cine en tránsito en entornos *postmedia*. El presente de las artes audiovisuales en América Latina: pliegues, intervalos e intersticios entre las imágenes.

2. ¿Qué es lo que el cine pone hoy en escena?

Puesta en imágenes, puesta en escena. Opacidades y transparencias en el espectáculo y discurso audiovisual. Máquinas, aparatos y vanguardias en las artes audiovisuales: legados y relecturas. Políticas del realismo: un estado de situación. Cines nacionales y cine transnacional. Algunos rizomas y líneas de fuga latinoamericanos.

3. Cine y artes audiovisuales: mutaciones y modulaciones contemporáneas.

Artes audiovisuales y modernidad. Archivo y memoria. Narración, atracción e inmersividad: el estado de las ficciones y nuevas formas del documental. Paradojas de la identidad y el nomadismo en América Latina: naciones, migraciones y extranjerías. Virtualización, films-mutantes y retorno de lo real en el mundo del postcine.

Filmografía y videografía de referencia

Limite (1931, Brasil) Mario Peixoto

Documentario (1967, Brasil), Rogerio Sganzerla

Los rollos perdidos de Pancho Villa (2003, México), Gregorio Rocha

Hamaca paraguaya -Video- (2003, Argentina, Paz Encina

Hamaca paraguaya (2006, Paraguay-Argentina), Paz Encina

Acme & Co. Historias del cine viajero (2006, México), Gregorio Rocha

Un tigre de papel (2007, Colombia) , Luis Ospina

Santoscopio=Dumontagem (2010, Brasil), Carlos Adriano

Pacific (2009, Brasil) Marcelo Pedroso

Jean Gentil (2010, Rep. Dominicana-México-Alemania), Israel Cárdenas y Laura Guzmán

Navajazo (2014, México), Ricardo Silva

Operación fracaso y el sonido recobrado (2015, Argentina) Albertina Carri

Todo comenzó por el fin (2015, Colombia), Luis Ospina

Operación Fracaso y el sonido recobrado (instalaciones) (2015, Argentina), Albertina Carri

Cuaterros (2017, Argentina), Albertina Carri

Hamaca Paraguaya-La Marcha del Silencio-Pyragué-Desaparecidos (instalaciones) (2000-2013, Paraguay), Paz Encina.

Viejo calavera (2016, Bolivia-Qatar), Kiro Russo

Ejercicios de memoria (2017 Paraguay-Argentina) Paz Encina

Zama (2017, Argentina), Lucrecia Martel.

Carne y Arena (instalación) (2017, México) Alejandro González Iñárritu

El silencio es un cuerpo que cae (2018, Argentina) Agustina Comedi

La película infinita (2018, Argentina), Leandro Listorti
La telenovela errante (2018, Chile), Raúl Ruiz
As boas maneiras (2017, Brasil), Juliana Rojas & Marco Dutra
Bacurau (2019, Brasil), Kleber Mendonca Filho & Juliano Dornelles
Huesos (2020, Chile), Cristóbal León & Joaquín Cociña
Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse (2020, Argentina), Pablo Martín Weber

Bibliografía general

Agamben, Giorgio, (2008) *Qu'est-ce q-un dispositif?*, Paris, Rivages Poche,
-----, (2009) *Qu'es-ce que le contemporain?*, Paris, Rivages Poche,
Aguilar, Gonzalo, (2007) *Otros mundos. Un Ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Buenos Aires, Santiago Arcos.
-----, (2013) *Más allá del pueblo. Imágenes, indicios y políticas del cine*, Buenos Aires, FCE.
Aguilera, Yanet & Marina Da Costa (org.), (2015) *Imagem, memória, resistencia*. Sao Paulo, Discurso Editorial.
Albera, Francois, (2009) *La vanguardia en el cine*, Buenos Aires, Manantial,
Amado, Ana (2009) *La imagen justa. Cine argentino y política, 1980-2007*. Buenos Aires, Colihue.
Andermann, Jens, (2015) *El nuevo cine argentino*. Buenos Aires, Paidós.
Aprea, Gustavo, (2013) *Filmar la memoria*. Buenos Aires, UNGS.
----- (2015) *Documental, testimonios y memorias*. Buenos Aires, Manantial.
Arias Herrera, Juan C. (2010) *La vida que resiste en la imagen. Cine, política y acontecimiento*. Bogotá, Ed. Javeriana.
Aumont, Jacques (2016) *Límites de la ficción. Consideraciones sobre el estado del cine contemporáneo*. Santander, Shangrila.
Bellour, Raymond, *Entre imágenes*, Buenos Aires, Colihue, 2009.
-----, *L'entre-images 2*, Mots, Images. Paris, P.O.L., 1999
-----, *El cuerpo del cine*. Santander, Shangrila, 2013.
-----, *Los pensamientos del cine*, Shangrila, 2018.
Bernini, Emilio (ed.) *Después del nuevo cine. Diez miradas en torno al cine argentino contemporáneo*. Buenos Aires, EUFyL, 2019
Buci-Glucksmann y otros, *Conversaciones con Raúl Ruiz*. Santiago de Chile, Ed. Univ. Diego Portales.
Cappa, Carolina (ed.) *Nitrato argentino. Una historia del cine de los primeros tiempos*. Buenos Aires, Museo del Cine, 2019.
Casetti, Francesco. *The Lumière Galaxy. 7 Keywords for Cinema to Come*. Columbia University Press, 2015.
Charney, Leo y Schwarz, Vanessa —*O Cinema e a invenção da vida moderna*. San Pablo, Cosac&Naify, 2001.
Comolli, Jean-Louis, *Ver y poder*, Buenos Aires, Nueva Librería, 2007.
-----, *Cine contra espectáculo*, Buenos Aires, Manantial, 2010
-----, y Vincent Sorrel *Cine, Modo de empleo*. Buenos Aires, Manantial, 2016
-----, *Cuerpo y Cuadro (I)*. Buenos Aires, Prometeo, 2016.
-----, *Cuerpo y Cuadro (II)*. Buenos Aires, Prometeo, 2018.
Culp, Andrew, *Oscuro Deleuze*. Barcelona, Melusina, 2016.
Deleuze, Gilles (y F. Guattari) *Mil mesetas*, Valencia, Pre-Textos, 1990.
Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento: Ensayos sobre cine 1*, Barcelona, Paidós, 1986

- , *La imagen-tiempo: Ensayos sobre cine 2*, Barcelona, Paidós, 1987.
- , *Conversaciones*, Valencia, Pretextos, 1994
- , y Claire Parnet, *Diálogos*, Valencia, Pre-textos, 2002.
- , *La isla desierta*, Barcelona Pre-textos, 2007
- , *Dos regímenes de locos*, Barcelona, Pre-textos, 2008
- , *Cine I: Bergson y las imágenes*. Buenos Aires, Cactus, 2009.
- , *Cine II: Los signos del movimiento y del tiempo*. Buenos Aires, Cactus, 2011.
- , *Cine III: Verdad y tiempo, potencias de lo falso*. Buenos Aires, Cactus, 2018.
- De Lucas, Gonzalo, *Tocar las imágenes*. Barcelona, CCCB, 2015
- Durán, Mauricio, *La máquina cinematográfica y el arte moderno*, Bogotá, Ed. Univ. Javeriana, 2009.
- Durán, Mauricio & Claudia Salamanca, *Archivo, Memoria y Presente en el Cine Latinoamericano*. Bogotá, Ed. Javeriana, 2016.
- Fatorelli, Antonio, *Fotografía contemporánea. Entre o Cinema, o Video e as Novas Mídias*. Rio de Janeiro, SENAC, 2013.
- Federici, Mario y Cosetta Saba, *Cinema and Art as Archive*. Milano, Mimesis, 2015
- Flaxman, Gregory (comp.) *The Brain is The Screen*, Minnesota, University of Minnesota Press, 2000.
- Flusser, Vilém, *Los gestos*. Barcelona, Herder, 1999.
- *En el universo de las imágenes técnicas*. Buenos Aires, Caja Negra, 2015
- Frodon, Jean-Michel y François Dosse, *Deleuze et les images*. Paris, Cahiers du Cinéma-INA, 2008.
- García Borrero, Juan Antonio, *Otras maneras de pensar el cine cubano*. Santiago de Cuba, Ed. Oriente, 2009.
- García Canclini, Néstor (comp.) *Extranjeros en la tecnología y la cultura*, Buenos Aires, Fundación Telefónica, 2009
- *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010.
- Garavelli, Clara, *Video Experimental Argentino Contemporáneo*. Buenos Aires, EDUNTREF, 2015.
- Garavelli, Clara y Alejandra Torres (coord.) *Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino*. Buenos Aires, Librería, 2016.
- González, Roque (Ed.), *Cine Latinoamericano y Nuevas Tecnologías Audiovisuales*. La Habana, Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2011.
- Guarini, Carmen, *Antropología visual de la ausencia*. Buenos Aires, Sans Soleil, 2017.
- Haddu, Miriam & Joanna Page, *Visual Synergies on Fiction and Documentary Film from Latin America*. New York, Palgrave MacMillan, 2009.
- Hansen, Miriam, *Cine y Experiencia*. Buenos Aires, El cuenco de plata, 2019
- La Ferla, Jorge (comp.) *Arte, ciencia y tecnología, Un panorama crítico*. Buenos Aires, Espacio Fundación Telefónica, 2009.
- *Cine (y) digital*, Buenos Aires, Manantial, 2009.
- La Ferla, Jorge y Sofía Reynal, *Territorios audiovisuales*. Buenos Aires, Librería, 2012.
- León Frías, Isaac, *El nuevo Cine Latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad estética*. Univ. De Lima, Lima, 2013.
- López, Ana, *Hollywood, nuestra América y los latinos*. La Habana, Ed. La unión, 2012.
- Ludmer, Josefina. *Aquí América Latina. Una especulación*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
- Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, EUDEBA-Libros del Rojas, 2001.
- *El sujeto y la pantalla*. Barcelona, Gedisa, 2009.

- *Pre-cinema y post-cinema*. Buenos Aires, La Marca, 2015.
- Maciel, Katia (org.) *Transcineas*, Rio de Janeiro, Contra Capa, 2009.
- Magariños, Alejo, *La cámara sin ley. Hamaca Paraguaya y la refundación del cine guaraní*. Buenos Aires, 2014.
- Martin-Jones, Deleuze, *Cinema and National Identity. Narrative Time in National Contexts*, Edinburgh. Edinburgh University Press, 2006.
- Mestman, Mariano (comp.) *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*. Buenos Aires, Akal, 2016.
- Montaña, Francisco (ed.), *¿Cómo se piensa al cine en América Latina? Aparatos epistemológicos, herramientas, líneas, fugas e intentos*. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 2014.
- Mora, Pablo y otros. *Fronteras expandidas. El documental en Iberoamérica*. Bogotá, Ed. Javeriana, 2015.
- Navarro, Sergio *La poética de las imágenes del cine*. Santiago de Chile, Metales pesados, 2014.
- Najib, Lúcia (ed.), *The New Brazilian Cinema*. Oxford, Oxford Univ. Press, 2003.
- Najib, Lúcia, *A utopía no cinema brasileiro. Matizes, nostalgias, distopias*. Sao Paulo, Cosac & Naify, 2007.
- Noriega, Chon A. (ed.) *Visible Nations. Latin America Cinema and Video*. Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 2000.
- Notario, Luis, A. & Bruce Paddington, *Explorando el cine caribeño*. La Habana, Ediciones ICAIC. 2010.
- Olhagaray, Nestos, *Sobre video y artes mediales*. Santiago de Chile, Metales pesados, 2012.
- Ortiz, Renato. *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Andrés Bello, Bogotá, 1998.
- *Modernidad y Espacio. Benjamin en Paris*. Buenos Aires, Norma, 2000.
- Ospina, Luis, *Palabras al viento*. Bogotá, Aguilar, 2007.
- Paranagua, Paulo Antonio, *Cine Documental en América Latina*, Madrid, Cátedra, 2003.
- Pick, Zuzana, *Constructing the Image of the Mexican Revolution. Cinema and the Archive*. Austin, Univ. of Texas Press, 2010
- Piedras, Pablo, *El cine documental en primera persona*. Buenos Aires, Paidós, 2014.
- Quintana, Ángel —*Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*. Madrid Acantilado, 2011.
- Parente, André. *Cinema em trânsito. Cinema, Arte Contemporânea e Novas Mídias*. Rio de Janeiro, Azougue, 2012
- *Cinema/Deleuze*. Sao Paulo, Papirus, 2013.
- Pereira, Carlos O. *Na musica no Cinema Silencioso do Brasil*. Rio de Janeiro, MAM, 2014.
- Prividera, Nicolás, *El país del cine. Para una historia política del nuevo cine argentino*. Córdoba, Los ríos, 2015.
- Rezende, Luiz, *Microfísica del documental*. Rio de Janeiro, Republica Literaria, 2015
- Ruiz, Raúl, *Poéticas del cine*. Santiago de Chile, Univ. Diego Portales, 2012.
- Russo, Eduardo (comp.) *Hacer Cine. Producción Audiovisual en América Latina*. Buenos Aires, Paidós, 2008.
- Russo, Eduardo (comp.) *The Film Edge. Contemporary Filmmaking in Latin America*. Buenos Aires, Teseo, 2010.
- Sánchez, Claudio. *Los aviones en el cine silente boliviano*. La Paz, Filmoteca de La Paz, 2013.
- Santos, Nara. *Arte, Cinema e audiovisual*. Santos, Santa María, PPGART Editora, 2016.
- Senaldi, Marco, *Doppio Sguardo, cinema e arte contemporanea*, Milano, Bompiani, 2008.
- Steyerl, Hito —*Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

Tompkins, Cynthia, *Experimental Latin American Cinema*. Austin, Univ. of Texas Press, 2012.

Torres San Martín, Patricia (coord.) *Mujeres y cine en América Latina*, Guadalajara, Univ. de Guadalajara, 2004.

Suárez, Juana. *Cinembargo Colombia*. Cali, Universidad del Valle, 2012.

-----, Luis Ospina. *Todo comenzó por el archivo*. México D.F., Cuadernos de Cinema23, 2015.

Vargas, Juan Carlos (ed.) *Tendencias en el cine iberoamericano del nuevo milenio*. Guadalajara, Univ.de Guadalajara, 2011.

Vázquez Mantecón, Alvaro, *El cine super8 en México, 1970-1989*. México D.F., UNAM, 2012.

Villarroel, Mónica (comp.) *Travesías por el cine chileno y Latinoamericano*. Santiago de Chile, LOM, 2013.

Xavier, Ismail, *Allegories of Underdevelopment. Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*, Minneapolis. Univ. of Minnesota Press, 1997

-----, *O Olhar e a cena*, San Pablo, Cosac & Naify, 2003.

-----, *Cine Brasileño Contemporáneo*. Buenos Aires, Santiago Arcos, 2013

----- *El discurso cinematográfico: La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Modo de evaluación

El seminario será evaluado mediante la realización, por parte de los cursantes, de una breve investigación que culminará en la escritura de un *paper* en torno a una cuestión particular, relativa a los contenidos del seminario.

El Trabajo Final consistirá en la realización de una investigación acotada a una cuestión desarrollada en el programa del seminario, articulando los autores y temas presentados en las clases, en relación con los textos y obras trabajados. Se recomienda enfocar la investigación en un problema o punto restringido, para poder llevarla a cabo en una extensión breve como la propuesta. Se aconseja, en el caso de los cursantes inscriptos en el marco de una carrera de posgrado, que el tema seleccionado mantenga relación con algún aspecto del trabajo de investigación que confluye en el proyecto de tesis, para contribuir al avance de su desarrollo. De no poder establecerse dicha relación, el tema escogido dependerá de intereses o inquietudes académicas o profesionales de cada cursante, manteniéndose como una investigación acotada, de carácter independiente. El tema podrá incursionar en alguna cuestión relativa a las artes audiovisuales tradicionales o alguna de sus manifestaciones expandidas, crecientemente presentes en el panorama contemporáneo.

El estudio de esta cuestión particular deberá contemplar un desarrollo acorde al estado actual de la discusión sobre lo abordado, incorporando los materiales bibliográficos, visuales, filmográficos, videográficos o multimediales que se consideren pertinentes para la adecuada exposición del tema desarrollado.

Los resultados de la investigación serán presentados en una paper de breve extensión (10.000 caracteres con espacio). De modo estimativo, los trabajos constarán con un promedio de 6-10 fuentes biblio-hemerográficas utilizadas, entre las suministradas por el docente del seminario y las relevadas por cada cursante, más las piezas artísticas visionadas, para apoyarse y discutir la necesaria variedad de perspectivas y aproximaciones al tema sometido a estudio.

Podrá adjuntarse, fuera de la extensión consignada, material gráfico o iconográfico que se considere pertinente a la exposición del trabajo.

El escrito será presentado en formato electrónico, caratulado con los datos institucionales y personales correspondientes. La extensión máxima no deberá superar 15.000 caracteres en tipografía arial 12, interlineado 1.5.

Nota: El trabajo deberá contar con una instancia de supervisión del docente vía correo electrónico a la casilla de correo eduardo.a.russo@outlook.com, mediante la presentación previa del título, un abstract (800 caracteres) y el listado de materiales bibliográficos, visuales o audiovisuales disponibles para su realización.

Eduardo A. Russo

Agosto 2023