

Doctorado en **Artes**

Secretaría de
Publicaciones y Posgrado

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

**“SEMINARIO POR ORIENTACIÓN: ARTES VISUALES/ARTES
AUDIOVISUALES EN AMÉRICA LATINA”**
Algunas cuestiones presentes para su estudio en América Latina

PROFESORES A CARGO: Dra. Sylvia Valdes y Dr. Eduardo Russo

FUNDAMENTACIÓN:

El seminario *Artes Visuales/Artes Audiovisuales* integrará perspectivas contemporáneas en cuestiones relativas a las articulaciones entre imágenes, arte y pensamiento. En los dos módulos que componen el seminario se presentarán distintos recursos conceptuales que permite formular cruces entre territorios y desplazamientos, haciendo pensable el arte en distintas formas y manifestaciones. No sólo se trabajarán problemas relativos al arte del presente, con especial referencia a América Latina, sino también desarrollos e interrogaciones contemporáneos sobre temas largamente trabajados por disciplinas y abordajes precedentes. En este último caso, el objetivo será reevaluar e incluso cuestionar nociones adquiridas, sometiendo ciertas cuestiones complejas a su replanteo desde el presente, tanto en lo que respecta a la experiencia artística en la región, como a la conceptualización de asuntos de la más diversa procedencia en los marcos y enfoques académicos disponibles o a construir en América Latina.

CONTENIDOS:

MÓDULO I - PROF.: DRA. SYLVIA VALDÉS

Exposición y fundamentación del marco teórico a partir de *¿Qué es la filosofía?* de Gilles Deleuze y Félix Guattari .

Estudio comparativo de:

- a) plano de inmanencia
- b) plano de referencia
- c) plano de composición.

Introducción a la genealogía de la imagen

- a) imagen y semiología
- b) espacios y tiempos de la imagen
- c) géneros y funciones de las imágenes.

Historia y geografía del arte. Neocolonialismo y arte.

- a) El caso de Delacroix y *Mujeres de Argel*.
- b) A partir de Delacroix: Picasso
- c) A partir de Delacroix: Houria Niati

Una desterritorialización de la pintura: Gauguin.

- a) De Delacroix a Gauguin
- b) El "ojo que escucha"
- c) ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos?

Revisión de las vanguardias europeas

- a) Geometrismos y expresionismos
- b) La aventura dadaísta
- c) La revolución surrealista

Las vanguardias latinoamericanas

- a) Las primeras vanguardias (años 20 y 30): el Concretismo chileno, réplica argentina del ultraísmo y el martinfierrismo, el Movimiento Antropófago en Brasil, Estridentismo mexicano, la vanguardia peruana y la figura de Mariátegui, vanguardias de Puerto Rico.
- b) Vanguardias poéticas y plásticas de Cuba, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
- c) Los años 40 y 50: arte concreto en la Argentina, nadaísmo colombiano y concretismo brasileño

BIBLIOGRAFÍA

----- no disponibles en biblioteca

Agamben, Giorgio-Stanza. *La parola il fantasma nella cultura occidentale*, Torino, G. Einaudi, 1977 (*Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental*, Valencia, Pre-textos, 2006)

Barthes, Roland- *La chambre claire*, Paris, Gallimard 1978 (*La cámara lúcida*. Bs As, Paidós, 1990)

Baudelaire, Charles – *Baudelaire critique d'art* 2 vol . Armand Colin Paris 1965

Bergson, Henri- *Matière et mémoire* Paris, PUF, 1932 (*Materia y memoria* . Ed. Cactus, Bs As, 2006)

Bhabha Homi- *The location of culture*, Oxford University Press, 2006 (*El lugar de la cultura*. Manantial, Bs As, 2002)

Bourriadud, Nicolás – *Radicante* – Buenos Aires Adriana Hidalgo 2009

Bourriadud, Nicolás – *Estética relacional* – Bu Buenos Aires Adriana Hidalgo 2009

Deleuze, Gilles – *Pintura. El concepto de diagrama*. - Buenos Aires Cactus 2007

Deleuze G y Guattari F.- *Qu'est-ce que c'est la philosophie* Ed de Minuit Paris 1991 (*¿Que es la filosofía ?* Barcelona, Anagrama, 1993)

Didi Huberman, Georges – *Cuando las imágenes toman posesión*. – Madrid A. Machado 2008

Didi Huberman, Georges – *La pintura encarnada* – Valencia, Pre-textos 2007

Didi Huberman, Georges – *Lo que vemos, lo que nos mira* – Buenos Aires Manantial 2005

----- *Mille plateaux* - Paris, PUF, 1983. (*Mil mesetas* Valencia, Pre-textos, 1994)

Derrida, Jacques- *Las artes del espacio* entrevista de Peter Brunette realizada el 28 de abril de 1990 Ed digital disponible en www.jaquesderrida.com.ar/textos/artesdelespacio.

Foster, Hal – *La belleza compulsiva* – Buenos Aires, Adriana Hidalgo 2000

Freud, Sigmund - *L'interprétation des rêves* Paris PUF. *La interpretación de los sueños* en *Obras completas* Ed Amorrortu Bs As 1979

García Canclini, Néstor - *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad* -Paidos Argentina 2001

García Canclini, Néstor – *Lectores, espectadores e internautas* – Barcelona Gedisa 2007

García Canclini, Néstor – *Diferentes, desiguales y desconectados* - Barcelona Gedisa 2004

García Canclini, Néstor – *Latinoamericanos, buscando un lugar en este siglo* – Madrid Paidos Ibérica 2002

García Canclini, Néstor – *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad* – Madrid Paidos Ibérica 2001

García Canclini, Néstor – *La sociedad sin relato* – Madrid Katz 2010

Lacan, Jacques- *Ecrits* Paris Seuil 1966 (*Escritos* Ed. Siglo XXI México 2005) Séminaire XI *Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse* Paris Seuil 1973. (Seminario XI *Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. Paidos, Bs As, 1990)

Martin Barbero, Jesús – *De los medios a la mediación* – México Gustavo Gilli 1967

Martin Barbero, Jesús y Rey, Germán – *Los ejercicios del ver. Hegemonía visual y ficción televisiva*. – Barcelona Gedisa 1999

Monsivais, Carlos – *Las tradiciones de la imagen* – México. Fondo de cultura 2003

Monsivais, Carlos – *Aires de familia: cultura y sociedad en América latina* – México Fondo de cultura 2000

Passeron, René – *L'oeuvre picturale et les fonctions de l'apparence* - Paris Vrin 1962

Peirce, Charles S. – *The Essential Pierce. Selected Philosophical Writings*. Vol I Nathan Houser and Christian Loessel eds. Indiana University Press 1992

Richard, Nelly – *La Estratificación de los Márgenes: sobre Arte, Cultura y Política/s* – Santiago: Francisco Zegers Editor 1989

Stiegler, Bernard – *L'image discrète* – Paris Minuit 1982 («La imagen discreta», en *Ecografías de la televisión* Eudeba Bs As 1994)

Vauday, Patrick – *La matière des images* – L'Harmattan Paris 2004

MÓDULO II - PROF.: DR. EDUARDO A. RUSSO

Artes audiovisuales, dispositivos e imágenes técnicas

La imagen técnica y lo audiovisual. La cuestión de los dispositivos. Del ojo fotográfico al ojo electrónico. Imagen. La imagen y sus otros: sombras y fantasmas. El presente de las artes audiovisuales en América Latina: pliegues, intervalos e intersticios entre las imágenes.

¿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. El realismo: un estado de situación. Máquinas, aparatos y gestos. Las ideas del cine. Imágenes e inmanencia. Algunos rizomas y líneas de fuga latinoamericanos.

Las artes audiovisuales: mutaciones y modulaciones

Artes audiovisuales y modernidad. Imágenes, archivo y memoria. La noción de modulación. Narración, atracción e inmersividad: paradojas del nomadismo en América Latina. Mestizajes, migraciones y extranjerías. La imagen-flujo. Virtualización y retorno de lo real en el mundo del postcine.

Filmografía básica

Hamaca Paraguaya (2005, Paraguay-Argentina), de Paz Encina.

Fantasma (2006, Argentina), de Lisandro Alonso

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

BIBLIOGRAFÍA

Agamben, Giorgio, *Qu'est-ce q-un dispositif?*, Paris, Rivages Poche, 2008

-----, *Estancias*. Valencia, Pre-Textos, 1995

Baxandall, Michael, *Sombras y el siglo de las luces*, Madrid, Visor, 2002

Bellour, Raymond, *L'entre-images*, Photo, Cinéma, Video. Paris, La Différence, 1990

-----, *L'entre-images 2*, Mots, Images. Paris, P.O.L., 1999

Derrida, Jacques, «Le cinéma et ses fantômes» (entrevista realizada por Antoine de Baecque y Thierry Jousse) *Cahiers du cinéma*, nº. 556, Paris, avril 2001, p. 78.

----- y Bernard Stiegler, *Ecografías de la televisión*. Buenos aires, Eudeba, 1996.

Deleuze, Gilles, *Diferencia y repetición*, Buenos Aires, Amorrortu, 2002
----- *Mil mesetas*, Valencia, Pre-Textos, 1990.
----- *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.
----- *Pintura: el concepto de diagrama*. Buenos Aires, Cactus,
2007
----- *La isla desierta*, Barcelona Pre-textos, 2007
----- *Dos regímenes de locos*, Barcelona, Pre-textos, 2008.

Flaxman, Gregory (comp.) *The Brain is The Screen*, Minnesota, University
of Minnesota Press, 2000.

Flusser, Vilém, *Los gestos*. Barcelona, Herder, 1999.

Frodon, Jean-Michel y François Dosse, *Deleuze et les images*. Paris, Cahiers
du Cinéma-INA, 2008.

Laplantine, François y Alexis Nouss, *Mestizajes*, Buenos Aires, Fondo de
Cultura, 2007.
----- *Leçons du cinéma pour notre époque*. Paris, Teraedre,
2007

Leutrat, Jean-Louis, "Modulation, mouvement et concept", en *Murmure*,
Hors-Série: Le mouvement des concepts, Revue Murmure, Lille, 2008

Mannoni, Laurent, *A grande arte da luz e da sombra*, Senac, Sao Paulo,
2003

Perniola, Mario, *El arte y su sombra*, Madrid, Cátedra, 2001

Pezzella, Mario, *Estética del cine*, Barcelona, Visor, 2005

Stiegler, Bernard, *Le technique et le temps, 3. Le temps du cinéma et la
question du mal être*. Paris, Galilée, 2001.

Stoichita, Victor, *Breve historia de la sombra*, Madrid, Siruela, 2002.

Tanizaki, Junichiro, *El elogio de la sombra*, Madrid, Siruela, 2004

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:

Los alumnos deberán contar con el 80% de asistencia a clase, los trabajos
parciales requeridos por el docente durante el curso y el trabajo final
escrito.