

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

Año: 2024

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 global.

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 que hacen a 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 estudiantxs 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:

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)

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

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) Introducción ¿Qué es la cultura visual?. *Una introducción a la cultura visual*. Paidós.

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

Mitchell, W.J.T (2015) Cap. La historia del arte al límite. Iconología, medios de comunicación y cultura visual. *La Ciencia de la Imagen*. Akal.

----- Cap. Cuatro conceptos fundamentales de la ciencia de la imagen.

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.

Agamben, G (2011) ¿Qué es un dispositivo? *Arte y Pensamiento*, Universidad Nacional de Andalucía.

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

Musante, 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.

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

Vega, G. A. (2017). El concepto de dispositivo en M. Foucault. Su relación con la “microfísica” y el tratamiento de la multiplicidad. *Nuevo Itinerario*, (12), 136-158.

Tercera unidad: Lenguajes otros.

Operaciones de apropiación, desplazamientos, hibridaciones. Reproductibilidad. Original y copia. Auras calientes y auras frías. Lenguajes y géneros mixtos en el diseño, la música, el teatro y el cine.

Bibliografía.

Benjamin, W. (1992). Cap. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. *Discursos interrumpidos I*. Taurus.

Brea, José Luis (2003). Cap. 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*.

----- (1990) *Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática* (selección)

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

----- Cap. El uso de los objetos. *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*.

----- Cap. Cómo habitar la cultura global. *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*.

Bibliografía complementaria

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

Schell, H. (2015). Introducción. El reescribidor. *Quentin Tarantino: Cine de reescritura*. Ártica.

Proaño Gómez, L. y Verzero, L. (eds.) (2021) *Mutis por el Foro. Artes escénicas y política en tiempos de pandemia*. ASPO.

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

Helmreich, A. (2021) *Introducción a la historia del arte digital: una conversación colaborativa*. H-ART. (9)

Jenkins, H. (2003) Cap. 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.

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

Scolari, C. (2012) Cap. El texto DIY (Do It Yourself) En Scolari, C y Carlón, M. (comps). *Colabor_arte*. La Crujía Ediciones.

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). Cap. Tus cualidades: soy idiota, intertextual, creo sentido por acumulación. *Memes: Inteligencia idiota, política rara y folclore digital* (Vol. 6). Capitán swing libros.

Levis, D. (2001) Cap. Del pigmento al bit. La progresiva desmaterialización de la obra. *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. Inteligencia artificial: planteos y debates.

Bibliografía.

- Barranco, J (2023) La inteligencia artificial abre un nuevo paradigma para el arte. *La Vanguardia*. [Link de acceso](#).
- Estevez, A (2023) Explorando la intersección entre la IA y el arte: una mirada a la vanguardia. *Ined21*. [Link de acceso](#)
- 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.
- Madrigal, Nadia. (2020). *Cultura Participativa y Comunicación Digital del Arte en el Siglo XXI*.
- Moreno, Mario S. (2020) Inteligencia artificial y los artistas. *Documentos de Trabajo* (752)
- Parham, J. (2023) Inteligencia artificial generativa: ‘nueva’ tecnología, viejos problemas. *Wired*. [Link de acceso](#).
- San José, H. (2023) Inteligencia artificial: muerte o resurrección del arte. *Ars Magazine*. [Link de acceso](#).
- Scolari, C. A. (2013) Cap. Convergencias y productores transmedia. *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Deusto.

Ultimo encuentro: Parcial. Cierre y recapitulaciones.

Crterios 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) Parcial sobre análisis de obra en base a los contenidos del seminario.
 - 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.