



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ZONA ATLANTICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Arte y Multimedios

CARRERA: Licenciatura en Arte y Sociedad

CURSO:

ORDENANZA: 0674/16

AÑO: 2019

CUATRIMESTRE: 2°

EQUIPO DE CATEDRA:

Profesor: Germán Ledesma

1. FUNDAMENTACIÓN

Nuestra propuesta está orientada a pensar las operaciones del arte en una nueva “ecología cultural”, en el contexto de lo que Reinaldo Laddaga describe como “la época de Internet, de la televisión en cable, de la transmisión televisiva durante 24 horas, de la diversidad de lenguas en las pantallas (...), de la extensión de las pantallas en todos los espacios, de la emergencia de un continuo audiovisual, una atmósfera de textos, visiones y sonidos que envuelve el menor acto de discurso” (2007:19). En esa línea, planteamos un abordaje que tenga en cuenta el lugar liminar de los distintos lenguajes. Si en la modernidad la práctica estética –definida por su carácter autónomo– ocupó un lugar central tanto en las actividades culturales como en los debates públicos, hoy se ve relegada por otras discursividades y lenguajes vinculados a los avances técnicos en materia de comunicación.

En cuanto a las premisas metodológicas consideramos necesario articular una dimensión epistemológica que contemple los matices y peculiaridades que se derivan de aquella posición liminar en la que habrían quedado los distintos lenguajes. Dicha dimensión integra la categoría de “*intra-acción*” propuesta por Karen Barad, que sirve para analizar la relación del arte con los medios en tanto situaciones de contacto “donde los términos alcanzan su definición en el contacto mismo” (cit. en Laddaga, 2010:43); y la de “*lectura distante*” propuesta por Franco Moretti que prioriza el análisis de unidades más pequeñas o más grandes que el texto (giros, temas, tropos) por sobre aquello que ha sido central en la crítica moderna (“la coherencia de los textos individuales, su ubicación en la obra de autores, la consistencia de las tradiciones nacionales” –*ibídem*, 18–). Las prácticas de análisis que se desprenden de las categorías citadas propician una lectura experimental de las relaciones entre la expresión estética y las tecnologías mediáticas tendientes a indagar los modos en que la cultura de los medios configuran las formaciones de discurso, el peso del presente en la literatura y el arte, las formas que estos lenguajes ensayan para representar las discursividades sociales teniendo a la televisión e internet como paradigma, y la documentación de la realidad y de la lengua como procedimientos de la ficción.

Por su parte, la delimitación de los dispositivos teóricos gira en torno al análisis de cómo las relaciones identificadas con la modernidad entre lo tecnológico y la esfera estética se replantean en el contexto presente; en particular se enfoca en la mediatización del contenido por la forma, el montaje sincrónico, la fragmentación, el germen de lo reproductivo, el énfasis material del arte y la construcción de una lengua novedosa en su cruce con lo tecnológico. La lectura de la repercusión del cambio técnico sobre las formas de la imaginación y el arte –o, en los términos materialistas de Walter Benjamin, sobre “los medios espirituales de producción” (1998a:137)– se arrastra como un sedimento desde los siglos XIX y XX. De lo que se trata en nuestro enfoque es de actualizar lo que tanto Benjamin como Adorno entendieron a principios del siglo pasado: del debate entre ambos teóricos –según Eugene Lunn, un “enfrentamiento político-estético” (1986:175)– específicamente destacamos lo tecnológico como condicionamiento material, pero también como procedimiento constructivo, a partir de pensar la máquina como herramienta y modelo para la producción estética.

En esta línea examinaremos lo “específicamente” contemporáneo como un momento de cambio con sus propias peculiaridades en relación a otros cambios del pasado en materia tecnológica. Se trata de pensar la superestructura de esa fase que Frederic Jameson identifica con la posmodernidad, en referencia a “un tipo de sociedad completamente nuevo y a menudo bautizado como ‘sociedad postindustrial’ (Daniel Bell) [o] ‘sociedad de consumo’, ‘sociedad de los *media*’, ‘sociedad de la información’, ‘sociedad electrónica’, o de las ‘altas tecnologías’” (1992:13-14). En este sentido Hal Foster establece los antecedentes teóricos de las “ramificaciones culturales de las tecnologías modernas” (2001:212) –piensa en el Benjamin de la década del treinta, luego las

derivas en torno a la “muerte del sujeto” en Louis Althusser, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Roland Barthes, y las siguientes reflexiones sobre los *mass media* de la década de los sesenta en Guy Debord y McLuhan- para pensar las particularidades del “hoy”: “una sociedad de libertad electrónica o de las nuevas posibilidades del ciberespacio” (2001:213). En contraposición con la “sociedad mecánica” o “industrial” –que según Daniel Link habría caído en una “senectud” (2005:343)– proponemos identificar el carácter diferencial de lo que Flusser llama un “aparato *soft*”.

La lógica hipermedial de internet efectivamente lleva a un nuevo nivel la premisa de simultaneidad proclamada por los futuristas italianos y rusos: la novedad de *La prosa del Transiberiano*, donde “el ojo viaja hacia delante y hacia atrás entre las formas coloreadas de Delaunay y las palabras de Cendrars” (Perloff, 2009:83), en el ambiente digital (en el que son posibles diversos recorridos de lectura) se volvió algo extendido. Si bien puede plantearse que todo texto es lenguaje visible y audible, el empleo conjunto de diferentes medios –verbales, visuales y sonoros– en el presente se da en un nivel superador incluso en relación a dos décadas atrás. Esta condición hiper y multimedia es posible ya que en internet los lenguajes y medios involucrados son codificados en bits.

2. OBJETIVOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

- Contribuir a que los estudiantes del ciclo complementario curricular de la carrera de Licenciatura en Arte y Sociedad reflexionen sobre las condiciones materiales de un tipo de producción estética que sobrepasa los distintos límites disciplinares para desarrollar efectos de lectura relacionados con el avance tecnológico.

2.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Mapear una zona estética en vías de conformación que explota las nuevas posibilidades técnicas del entorno digital;
- Elaborar un aparato crítico que permita estudiar textualidades que se caracterizan por su condición “transmedial” (Kozak, 2013);
- Analizar los modos en que procesos textuales propios del ambiente electrónico se configuran en clave estética;
- Trabajar colaborativamente en el proceso de escritura y revisión;
- Generar experiencias de intercambio colectivo que propicien el desarrollo de habilidades de revisión de textos escritos;
- Promover la circulación y difusión de las producciones escritas de los alumnos dentro del ámbito universitario y en reuniones científicas.

3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

La tecnología, el material, el proceso constructivo y la poética como emergentes de la cultura y

la estética contemporáneas. La multimedia, como una posibilidad tanto para la producción de nuevos tipos de obra como para la configuración de nuevas relaciones entre el artista, la obra y el público. La utilización de un nuevo lenguaje .. El uso de textos, gráficos, imágenes, sonidos, música y animación resignificados por las interfaces, los hipertextos, la interactividad, la simulación. Nuevas formas de narrar el cine, el videojuego, el teatro.

4. CONTENIDOS ANALÍTICOS

Unidad 0

Relación entre arte y tecnología. Marcos teóricos: líneas de continuidad y ruptura. Una periodización histórica. El antecedente de las primeras vanguardias y el presente como reescritura de la modernidad. El entorno digital: aparato "soft".

Bibliografía obligatoria

Flusser, Vilém (1990). *Hacia una filosofía de la fotografía*. México D.F.: Editorial Trillas.

Foster, Hal (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Ediciones Akal.

Huyssen, Andreas (2002). *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Jameson, Frederic (1992). *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Buenos Aires: Paidós.

Bibliografía complementaria

Bourriaud, Nicolás (2009). *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Danto, Arthur (2009). *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Buenos Aires: Paidós.

Groys, Boris (2015). *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Virilio, Paul (1993). *El arte del motor*. Buenos Aires: Manantial.

Unidad 1

Literatura digital. Noción de "tecnopoéticas" (Kozak). Composición automatizada. Apropiación y usos del material circulante. Algunos ejemplos argentinos: Charly Gradin, Gustavo Romano, Pablo Katchadjian, Belén Gache y bots generados en la red social Twitter.

Bibliografía obligatoria

Goldsmith, Kenneth (2011). *Uncreative writing*. New York: Columbia University Press.

Mendoza, Juan José (2011). *Escrituras past_ Tradiciones y futurismos del siglo XXI*. Buenos Aires-Bahía Blanca: 17 grises.

Kozak, Claudia (2011). (Ed.) (2012). *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: Caja Negra.

Bibliografía complementaria

Fitterman, Robert (2017). "Rob, el plagiador plagiado", en revista *CIA*. Número 6, año 6, octubre.

Lojo, Martín (2015). "Poesía digital. La tecnología llegó a la inspiración", en *La Nación*. [En línea] Consultado el 6 de marzo de 2018:
<http://www.lanacion.com.ar/1807228-la-tecnologia-llego-a-la-inspiracion>

Mendoza, Juan José (2009). "La cultura letrada en la época de la canonización digital", en *VII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria*, La Plata. Estados de la cuestión: Actualidad de los estudios de teoría, crítica e historia literaria. En *Memoria Académica*. [En línea] Consultado el 5 de junio de 2016:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3572/ev.3572.pdf

Perloff, Marjorie (2010). *Unoriginal genius*. Chicago: The University of Chicago Press.

Unidad 2

Hipertexto y condición multimedia: obras "ergódicas" (Aarseth). El trazado de rutas como variable estética. Conjunción de lenguajes: problemas en torno a la "postautonomía" (Ludmer). Algunos ejemplos argentinos: Fabio Doctorovich, Marina Zerbarini.

Bibliografía obligatoria

Ludmer, Josefina (2006). "Literaturas postautónomas". [En línea] Consultado el 5 de junio de 2016:
http://linkillo.blogspot.com/2006/12/dicen-que_18.html

Machado, Arlindo (2000). *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Perloff, Marjorie (2009). *El momento futurista*. Valencia: Pre-Textos.

Bibliografía complementaria

Laddaga, Reinaldo (2010). *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Machado, Arlindo (2007). *Arte e mídia (2ª edição)*, Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

UNIDAD 3

Condición reproductiva: de la copia mecánica según Walter Benjamin al "buzz" digital. Obras derivadas: hacia una noción del *copyleft*. Remix contemporáneo y sus antecedentes: el collage vanguardista, el *ready made*. Algunos ejemplos argentinos: Juan José Mendoza, Ciro Múseres.

Bibliografía obligatoria

Benjamin, Walter (1982). "La obra de en la era de la reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia*. Buenos Aires: Taurus.

Bourriaud, Nicolás (2009). *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Joselit, David (2013). *After art*. New Jersey: Princeton University Press.

Bibliografía complementaria

Castagnet, Martín Felipe (2017). "Automatización a mano", en *revista CIA*. Número 6, año 6, octubre.

Doctorovich, Fabio (2006). "La tradición poética matemático-compositivista en Argentina, y su influencia en la poesía digital", en *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, pp. 33-62, otoño.

Kozak, Claudia (Ed.) (2012). *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: Caja Negra.

Unidad 4

Materialidad del nuevo entorno. Formas del concretismo en el aparato "soft". Conceptos de "materialidad formal" y "materialidad forense" (Kirschenbaum). Algunos antecedentes de desmaterialización del arte durante la década del sesenta como problema para pensar las nuevas formaciones del entorno digital. Net.art; algunos ejemplos contemporáneos: Milton Läufer, Ciro Múseres, Iván Marino.

Bibliografía obligatoria

Aguilar, Gonzalo (2003). *Poesía concreta brasileña: las vanguardias en la encrucijada modernista*. Rosario: Beatriz Viterbo.

Kirschenbaum, Matthew (2008). *Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination*. Cambridge, MA and London, UK: MIT University Press.

Kozak, Claudia (2015). "Literatura digital y materialidad. Cómo se lee", en: Ana Rodríguez Granell y Pau Alsina (coord). «Art Matters». *Artnodes. Revista de arte, ciencia y tecnología*, nº 15. Barcelona, UOC. 90-98.

Bibliografía complementaria

Muccillo, Carla y Kaufman, Alejandro (2012). "Un tubo de cables en Las Toninas", en *revista Mancilla*, nº 4, año 2, diciembre: 40-49.

Perloff, Marjorie (2009). *El momento futurista*. Valencia: Pre-Textos.

5. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1998). "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid: Trotta: 165-212.

Anderson, Perry (2004). "Modernidad y revolución", en: Nicolás Casullo (comp.) *El debate*

Modernidad/posmodernidad. 2ª Edición ampliada y actualizada. Buenos Aires: Retórica Ediciones: 107-125.

Brea, José Luis (s/n). "Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica". [En línea] Consultado el 5 de junio de 2016: <http://aleph-arts.org/pens/arttec.html>

Buck Morss, Susan (2004). *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste.* Madrid: Antonio Machado Libros/La balsa de medusa.

Bürger, Peter (1997). *Teoría de la vanguardia (2ª edición).* Barcelona, Ediciones Península.
De Certeau, Michel (2000). *La invención de lo cotidiano, 1 artes de hacer.* México: Universidad Iberoamericana.

Debord, Guy (2008) [1967]. *La sociedad del espectáculo.* Buenos Aires: La marca editora.

Evans, David (ed.) (2009). *Appropriation.* Massachusetts: Whitechapel Gallery & The MIT Press.

Fernández Porta, Eloy (2007). *Afterpop. La literatura de la implosión mediática.* Barcelona: Editorial Anagrama.

Flusser, Vilém (2015). *El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad.* Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Lazzarato, Maurizio (2006). *Políticas del acontecimiento.* Buenos Aires: Tinta Limón.

Ludmer, Josefina (2015). "Contra la propiedad intelectual", en *Revista Ñ*, 10 de julio. [En línea] Consultado el 5 de junio de 2016:

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Contra_la_propiedad_intelectual-Katchadjian-Borges_0_1391261312.html

Lyotard, Jean François (1987). *La posmodernidad (explicada a los niños).* Barcelona: Gedisa.

Manovich, Lev (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital.* Buenos Aires: Paidós.

Mitchan, Carl (1989). "Tres modos de ser con la tecnología", en revista *Anthropos*, nº 94/95, Barcelona: 13-27.

Speranza, Graciela (2013). "Tiempo recuperado. Apropiación 2.0", en revista *Otra Parte*, N° 28, otoño-invierno. [En línea] Consultado el 5 de junio de 2016:

<http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-28-oto%C3%B1o-invierno-2013/tiempo-recuperado-apropiaci%C3%B3n-20-0>

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Aarseth, Espen (1997). *Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature.* The Johns Hopkins University Press.

- Antelo, Raúl (2017). "La deuda: Albers, Acosta, Augusto de Campos", en *El taco en la brea*. Año 4, número 5, mayo. 314-329.

- Beck, Ulrich (2008). *Qué es la globalización. Falacias del globalismo. Respuestas a la globalización.* Buenos Aires: Paidós.

- Benjamin, Walter (2005). *Libro de los pasajes*. Madrid: Akal.
- **Bourriaud, Nicolás (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.**
- Brina Maximiliano (s/n). "De arte, tecnología y un nuevo tipo de lector", en revista *Luthor*. [En línea] Consultado el 6 de marzo de 2018: <http://www.revistaluthor.com.ar/spip.php?article145>
- Bugnone, Ana Liza (2013). Una articulación de arte y política: Dislocaciones y rupturas en la poética de Edgardo Antonio Vigo (1968-1975). Tesis de posgrado. UNLP, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Castagnet, Martín Felipe (2017). "Automatización a mano", en revista *CIA*. Número 6, año 6, octubre.
- Cayley, John (2002). *The Code is not the Text (unless it is the text)*, en *Electronic Book Review*. [En línea] Consultado el 6 de marzo de 2018: <http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/literal>

García Canclini, Néstor (2001). *La globalización imaginada*. Buenos Aires: Paidós.

- Garramuño, Florencia (2015). *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Kozak, Claudia (2007). "Construcción y exploración de lenguajes: Del poema proceso a la tecnopoesía", ponencia presentada en las II Jornadas Internacionales "Poesía y Experimentación". Universidad de Córdoba, Argentina, del 13 al 16 de agosto. [En línea] Consultado el 6 de marzo de 2018:
http://www.ludion.org/archivos/articulo/050210_kozak-claudia_construcci%C3%B3n-y-exploraci%C3%B3n-de-lenguajes.pdf

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

La estrategia inicial será la de "desformalización". Según Medaura J.O. en "Técnicas grupales y aprendizaje afectivo" (1987) la desformalización implica dejar de lado las formas rígidas y romper las estructuras preestablecidas que distancian, para propiciar un ambiente de diálogo con el alumno. Pero dicha estrategia no quita que por momentos sea efectuada una "enseñanza directa". En el momento de presentar los contenidos es preciso preparar el campo y organizar mínimamente los parámetros del abordaje.

Desde las preguntas que guían la lectura del alumno entendemos el conocimiento de manera operativa, de manera que se presente como un conjunto de mecanismos e instrumentos que permitan reflexionar (dicha forma de conocimiento se establece como esencialmente opuesta a la memorización). El debate entre los alumnos y las actividades propuestas están pensadas en función de esta premisa: el hecho de pensar la realidad tecnológica tomando como base el objeto estético. Las consignas de escritura buscarán activar en el alumno procesos intelectuales que se solo se consiguen en el trabajo textual. En este sentido consideramos de gran relevancia el análisis de las propias producciones. Por otro lado, los espacios de debate están pensados para propiciar una participación activa del alumno, de manera que este exponga y pueda elaborar procesos intelectuales que se consiguen únicamente en una instancia oral. En ambos casos se buscará generar un conocimiento situacional. En esta forma de abordaje el referente del sujeto es el mundo que lo rodea, pero siempre mediado por su propia situación. Creemos que la relación de los

contenidos propuestos con la realidad del alumno hace de este conocimiento uno más significativo y duradero. Al citar estos dos tipos estamos siguiendo las acepciones propuestas por Verónica Edwards. De esta manera, en el espacio de las actividades dedicado al debate, se tratará de aprovechar la experiencia y los conocimientos personales. Por otro lado, las operaciones más promovidas serán las de "interpretación" y "crítica".

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN

Promediando cada unidad se realizará un trabajo práctico pensado para reflexionar sobre los temas trabajados en clase y, paralelamente en el espacio de toda la cursada se prevén dos parciales escritos que implicarán la producción de un texto crítico acorde a los contenidos explicados previamente y acordados con los estudiantes. Sin embargo, la evaluación será continua y se tendrán en cuenta, además de dichas instancias, la participación de los alumnos en el transcurso de las clases.

Método de aprobación según condición de cursado:

- **Promoción:**

Que el estudiante apruebe los trabajos prácticos y las evaluaciones parciales con calificación de siete (7) puntos o más.

Que el estudiante haya asistido al 80% de las clases dictadas.

Que el estudiante haya aprobado el 80% de los trabajos práctico.

Que el estudiante apruebe con ocho (8) o más puntos un coloquio integrador.

- **Regular:**

Que el estudiante apruebe los trabajos prácticos y las evaluaciones parciales con calificación de 4 (4) puntos o más.

Que el estudiante haya asistido al 75% de las clases dictadas.

Que el estudiante haya aprobado el 75% de los trabajos práctico.

Al momento en que el estudiante apruebe como alumno regular el cursado de *Arte y multimedia*, deberá aprobar la materia a través de un examen final en los turnos previstos en el calendario académico de la institución.

La instancia de *evaluación final* consiste en una evaluación oral en la que se pondrán en relación

los contenidos de las unidades con algún texto seleccionado por los estudiantes

- **Libre:**

Para acreditar la asignatura como alumno libre, el alumno deberá:

1. Presentar quince días antes de la fecha de examen un texto monográfico escrito sobre algún tema del programa.
2. Rendir un examen oral integrador.

8. PARCIALES, RECUPERATORIOS Y COLOQUIOS

Se prevén dos parciales escritos que implicarán la producción de un texto crítico acorde a los contenidos explicados previamente y acordados con los estudiantes, con sus respectivos recuperatorios.

9. DISTRIBUCIÓN HORARIA

Carga horaria semanal: seis (6) horas en modalidad semipresencial.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad	Semanas	Cantidad de clases
0	Tres	
I	Tres	
II	Tres	
III	Tres	
IV	Tres	
Total	15 semanas	

11. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

De ser posible se prevé la producción de una ponencia para su lectura en un congreso. Dicha ponencia puede salir de los trabajos prácticos estipulados:

UNIDAD 0

Trabajo práctico N°1: Análisis crítico de bibliografía en torno a un problema: las relaciones entre lo "específicamente contemporáneo" y las revoluciones técnicas del pasado.

UNIDAD 1:

Trabajo práctico N°2: Análisis crítico de corpus literario usando las herramientas teóricas propuestas en clase.

UNIDAD 2:

Trabajo práctico N°3: Reflexión sobre la postautonomía de los lenguajes artísticos: problematizar el concepto propuesto por Josefina Ludmer a partir de una de las formaciones estéticas vistas en clase.

UNIDAD 3:

Trabajo práctico N°4: El “buzz” digital contra la copia mecánica: poner en diálogo los conceptos propuestos por Walter Benjamin y David Joselit, desde una perspectiva teórica.

UNIDAD 4:

Trabajo práctico N°5: Pensar una de las formaciones estéticas vistas en clase a partir de uno de los siguientes problemas críticos:

1. a) El antecedente del arte concreto a la luz de la revolución digital.
2. b) La tensión entre la “materialidad formal” y la “materialidad forense”, según los planteos de Matthew Kirschenbaum.
3. c) La puesta en cuestión de un ambiente aparentemente inmaterial teniendo en el horizonte las experiencias de desmaterialización del arte de la década del sesenta.

Dr. Germán Abel Ledesma
Profesor de Arte y Multimedia
Bahía Blanca, 5 de agosto de 2019