
Programa Pensamiento y Cultura Contemporánea 2023

Integrantes de Cátedra:

Prof. Titular: **Dra. Carolina Rolle**

Jefa de Trabajos Prácticos: **Mariela Herrero**

Carrera: **Lic. y Tec. en Gestión Cultural**

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS:

- Debates contemporáneos
- Proximidad y ajenidad cultural en el contexto actual
- Crisis de los paradigmas polares en el análisis de la cultura digital
- Nuevas tecnologías y fragmentación del sujeto
- Uso del espacio: territorios e itinerarios
- Cultura de consumo y posmodernidad
- Interlenguajes
- Prácticas relacionales

1.INTRODUCCIÓN

En la intersección localidad/globalidad, en el desmembramiento entre centro y periferia de las ciudades, en la incorporación de la tecnología en la cotidianeidad, surgen nuevos modos de pensar las producciones en arte contemporáneo que nos permiten problematizar en torno a los géneros, medios, registros, soportes. De allí que este programa de estudios se focaliza en la construcción de un corpus cuyas fuentes/materialidades/prácticas artísticas y abordajes teórico-críticos se fundan en la transdisciplina. Esto es, la teoría crítica literaria, los estudios culturales y visuales, los de antropología social y los estudios urbanísticos, a la vez que contemplamos un análisis metodológico del tránsito, del pasaje de la literatura a otras artes y a otros medios como las nuevas tecnologías, particularmente, la web.

2.OBJETIVOS GENERALES

2.1 Brindar al alumno saberes que organizan las actuales problemáticas del campo cultural y sus relaciones con la producción, la investigación, la crítica de arte y el mercado del arte en las tensiones entre lo local y lo global.

2.2 Contextualizar y sistematizar los principales conceptos teórico- críticos en torno a la producción en arte contemporáneo

2.3 Incrementar las competencias para la investigación y producción crítica que considere diferentes registros, soportes y medios (crítica periodística, ensayos críticos, textos curatoriales, presentaciones orales, videos y elaboraciones discursivas en torno a diferentes registros masmediáticos)

3.PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – METODOLÓGICA Y CONTEXTUAL

Marcel Duchamp (1887- 1968) con sus *ready-made* introduce un quiebre epistemológico al proponer objetos masivos industrializados como *arte*, lo que subvierte el criterio de autoridad y los cánones convencionales del valor estético. Como señala Graciela Speranza “La obra de arte, en tanto objeto material creado por un autor y dotado de un cierto valor institucionalizado, se reemplazaba por una indicación enfática: ‘Esto es arte’” (2006: 20). Así concebido, el *ready-made* implica que hacer arte puede ser solo cuestión de seleccionar un objeto preexistente, lo cual conlleva un debate sobre la producción en arte y sobre su definición: ¿Qué es el arte y qué diferencia a un objeto artístico de un bien de uso, adquirible a un precio determinado? En esta línea, profundizaremos cómo esta falta de certidumbre ontológica hace que la obra de arte se convierta en un objeto para el pensamiento. Y desde esta perspectiva, problematizaremos la *especificidad* del arte que no solo transforma los modos de producción y reconocimiento de las obras, sino que además requiere de nuevas conceptualizaciones en el campo de las teorías y de la crítica de arte. De allí que a partir de Duchamp trabajaremos de manera prospectiva y retrospectiva, lo que nos permite un

movimiento de ida y vuelta entre las Vanguardias históricas y el arte contemporáneo, entre la modernización de las ciudades a comienzos del siglo XX y las ciudades *globales, líquidas*, de comienzos del siglo XXI, entre el surgimiento y auge de los medios de comunicación masiva y una contemporaneidad atravesada por las imágenes, entre las guerras mundiales y las actuales luchas por los derechos humanos, una pandemia mundial que nos ha atravesado a todos y la amenaza de una inminente nueva guerra mundial y nuclear.

¿Qué metáforas críticas resultan útiles para pensar prácticas artísticas que transitan entre géneros, soportes, medios, registros, y entrecruzan referencias y materiales literarios, plásticos, cinematográficos, masmediáticos, musicales? Frente a objetos que nos obligan a indagar en nuevos modos de pensar críticamente se abre un campo terminológico que bordea la noción de medialidad a partir de los prefijos inter-, multi-, trans- y de conceptos, que desde los primeros años del siglo XXI han planteado discusiones, como el de *fuera de campo* (Speranza), *arte inespecífico* (Garramuño), *postautónomo* (Ludmer, 2010; Kohan, 2013), *relacional* (Bourriaud, 2008), “disensual” (Rancière, 2011), *en flujo* (Groys, 2016), *postdisciplinario* (Laddaga, 2006), *arte fuera de sí* (Escobar, 2009, García Canclini, 2010; Garramuño, 2015). En otras palabras, un arte (lo que también implica una literatura) que explora la cultura para componer *otros modos de lo sensible* (Giorgi, 2014) que polemiza con el rigor disciplinar, la estandarización artística y las lógicas de la dominación biopolítica. Estos aportes construyen una constelación de producción teórica que considera como elemento capital de sus propuestas una valorización de la mezcla, la hibridez, el contacto entre soportes, códigos semióticos y regímenes de signos.

El desarrollo de la vida urbana moderna junto con la preeminencia de un mundo tecnificado, ponen en crisis el *sensorium sinestésico* (Buck-Morss) con el que los sujetos se relacionan con el espacio de la ciudad. De allí que, así como se modifica la experiencia de la vida en la ciudad, se modifican también los modos de pensarla, de narrarla y de producir en la tensión entre lo local y lo global.

El plan de estudios que proponemos aquí da cuenta de una constelación de intervenciones teóricas en vistas a considerar su incidencia en los protocolos de lectura sobre textos literarios y otros artefactos artísticos que hacen a la cultura y al

pensamiento contemporáneo y que trabajan la materia sensible con diversos medios y soportes. Las prácticas estéticas contemporáneas ponen en entredicho la autonomía del arte y los modos disciplinares que organizaron su comprensión, fijan los códigos para su interpretación y lo vinculan con un tipo moderno de saber crítico. En su lugar, proponemos una flexión transmedial que permita producir un pensamiento entendido como heterogénesis. De esta forma, consideraremos las prácticas culturales como actos que reorganizan el sentido de la vida en común a través de la exploración de las formas sensibles.

Desde este marco teórico proponemos un corpus de textos, instalaciones, obras, artefactos estéticos y experiencias novoseculares en torno a la noción de *imaginarios urbanos* que se presentan como elementos constitutivos de sus funcionamientos. Las imágenes de ciudad se implican en la activación de un tipo de vínculo entre las artes y los imaginarios culturales, cuyo punto de partida es el contacto directo con la territorialidad urbana. La ciudad compone una compleja trama semiótica, una red de significaciones, que se abre al territorio común para permitir cartografiar la complejidad de los desplazamientos sociales, sus contactos y conflictos. Todos estos procesos, al ser registrados a través de los lenguajes del arte, reclaman su interpelación como productos de una “imaginación territorial” (Ludmer 2010) de ciertas producciones estéticas. Proponemos aquí, entonces, construir a lo largo de nuestros encuentros en el aula, un espacio de reflexión en torno a las producciones en arte contemporáneas surgidas en grandes centros urbanos con el fin de reflexionar sobre el desborde de las formas; lo que nos habilita a pensar la preocupación por identificar las complejidades involucradas en habitar un espacio e imaginar una comunidad cuyas subjetividades se definen a través de un “régimen territorial de significación” (Ludmer 2010: 132).

3.2 ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

3.2.1 Unidad 1: ¿Efecto (Marcel) Duchamp?

Lineamientos centrales que ubican a Duchamp como el paradigma de la ruptura epistemológica sobre la producción en arte y su definición para luego dar cuenta de cómo el ejercicio crítico implica un continuo movimiento que no se cierra nunca y que en tanto tal, aquel lugar central y paradigmático que ocupa, también es problematizado.

A partir de *Desnudo bajando una escalera* (1912) y de los *ready made* (1913; 1917) de Duchamp se establecerán relaciones retrospectivas con las Vanguardias históricas y el desarrollo de las cronofotografías, y prospectivas en relación a posteriores movimientos artísticos. La reproductibilidad en el arte y los peligros políticos que puede suscitar. El poder de la imagen y la fragmentación en la escritura como formas de representación. Incidencia de Duchamp en artistas de los años '50 y '60: los casos paradigmáticos de las *acciones* de Joseph Beuys (1921-1986) y los *happenings* de Andy Warhol (1928-1987).

3.2.1.1 Prácticas artísticas

Appolinaire, Guillaume (1913). *Manifiesto Cubista*. De Micheli, Mario (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Pepa Linares (trad.). Madrid: Alianza.

_ Selección de Caligramas.

Balla, Giacomo (1912). *Dinamismo de perro con correa*.

Barry, Robert (1969). *Telepathic piece*

Beuys, Joseph (1964). *El silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado*

_ (1965) *Cómo explicar el arte a una liebre muerta*

Braque, Georges (1908). *El viaducto en el estanque*.

Breton, André. *Manifiesto Surrealista*. De Micheli, Mario (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*.

Boccioni, Umberto (1913). *Dinamismo de un ciclista*.

_ (1913). *Formas únicas de continuidad en el espacio*.

Cézanne, Paul (1900- 1905) *Las grandes bañistas*.

_ (1906). *La curva en el camino*

Chaplin, Charles (1936). *Modern Times*

_ (1940). *The Great Dictator*

Duchamp, Marcel (1912). *Desnudo bajando una escalera*.

_ (1913). *Rueda de bicicleta*.

_ (1917). *Mingitorio*

Duchamp, Marcel y Man Ray (1920/1921). *Rose Sélavy*

Kosuth, Joseph (1965). *Una y tres sillas*

Lang, Fritz (1927) *Metrópolis*

Murphy Ryan (2022) *Los diarios de Andy Warhol*. Serie de 6 episodios em Netflix

Marinetti, Filippo Tommaso (1909). *Manifiesto Futurista*. De Micheli, Mario (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*.

_ *Zang Tumb Tumb* fragmento grabado por Marinetti

Marey, Étienne Jules (1882). Selección de *Cronofotografías*.

McKay, Adam (2021). *Don't Look Up*

Muybridge, Eadweard (1887). *Woman walking downstairs*

Picasso, Pablo (1907). *Les demoiselles d'Avignon*

_ (26 de abril de 1937–junio de 1937). *Guernica*.

Riefenstahl, Leni. 1935. *El triunfo de la voluntad*

Rosenfeldt, Julian (Dir). 2015. *Manifiesto. Una instalación cinematográfica*.

https://www.youtube.com/watch?v=wu7knP9k_rw Con subtítulo en español:

<https://lalulula.tv/cine/ficcion/manifiesto>

_ (2017). *Manifiesto*. CABA: Fundación Proa: https://issuu.com/proafundacion/docs/jr_manifiesto

Tzara, Tristan (1918). *Manifiesto Dadaísta*. De Micheli, Mario (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*.

Von Freytag- Loringhoven, Elsa. Selección de Acciones, poesías y obras visuales.

Veiel, Andres. 2017. *Beuys*

Warhol, Andy (1964- 1968). *Brillo box*

_ (1962). *Campbell's Soup Cans*

_ (1964). *Shot Marilyn*

_ (1981). *Dollar Sign*

3.2.1.2 Prácticas artísticas recomendadas

Buñuel, Luis (1929). *Un perro andaluz*

Buñuel, Luis y Salvador Dalí (1930). *La edad de oro*.

3.2.1.2 Bibliografía

3.2.1.2.1 Bibliografía obligatoria

Aguilar, Gonzalo (2007). “Olvidar a Duchamp”. *Punto de Vista. Revista de cultura* Año XXX, N° 88 (Buenos Aires, agosto): 14- 19.

_ (Dir) (2008). “We are Duchampions”. Dossier. Ramona. *Revista de artes visuales* 85 (octubre).

Aguirre, Raúl Gustavo (1983). *Las poéticas del siglo XX*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

Aliaga, J.V. y Cortés, J.M. (2014). *Desobediencias. Cuerpos disidentes y espacios subvertidos en el arte de América Latina y España: 1960-2010*. Madrid: Egales.

Bauman, Zygmunt (2014). *Arte, ¿líquido?* Buenos Aires: Sequitur.

Buchar, Inés A. “Arte autónomo y arte politizado”. Oliveras, Elena (ed.) (2013). *Cuestiones del arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Buenos Aires: Emecé.

95- 121

Bürger, Peter (1997). Helio Piñón (prólogo) “Perfiles encontrados” y capítulo I “Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura”. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península. 5- 30 y 51- 8.1

Benjamín, Walter (1936). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Itaca, 2003.

Berger, John (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

O bien, pueden verse los episodios originales en:

Cap. 1: https://www.youtube.com/watch?v=2km4IN_udIE

Cap. 2: https://www.youtube.com/watch?v=X_INBC_ijIQ

Cap. 3: <https://www.youtube.com/watch?v=DHuaEoF5LPc>

Cap. 4: <https://www.youtube.com/watch?v=kqFkd8laZ3s>

_ (2001). *El tamaño de una bolsa*. Buenos Aires: Taurus, 2004.

- Danto, Arthur (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- De Micheli, Mario (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*.
- Garbatzky, Irina (2013). “Introducción”. *Los ochenta recién vivos*. Rosario: Beatriz Viterbo Ed.
- Giunta, Andrea (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* ArteBa.
- _ (2020) “Introducción”. *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*. Buenos Aires: Siglo XXI. 13-45
- Marchan Fiz, Simón (1994). “Prólogo a la tercera edición”, “Nota a la segunda edición”, Introducción: Del arte objetual al arte conceptual”. *Del arte objetual al arte de concepto (1960- 1974)*. Madrid: Akal. 7-8; 9-10; 11-15.
- Montejo Navas, Adolfo (2005). “77 aproximaciones para una vulgata crítica”. *Lápiz. Revista Internacional de Arte* 210- 211 (feb.- marzo).
- Speranza, Graciela (2022). “Prólogo”. *Lo que no vemos, lo que el arte ve*. Barcelona: Anagrama. 7-15.
- Taylor, Diana (2011). “Introducción. Performance, teoría y práctica”. Taylor, Diana y Marela Fuentes. *Estudios avanzados de performance*. México: FCE. 7-30.

3.2.1.2.2 Bibliografía recomendada

- Agamben, Giorgio (2008). “¿Qué es lo contemporáneo?” Recuperado de: http://www.doooss.org/articulos/textos/Giorgio_Agamben.htm
- Barthes, Roland (1994). *La cámara Lúcida: notas sobre fotografía*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Genette, Gerard (1997). Cap. 9 “El estado conceptual”. *La obra de arte*. Barcelona: Lumen. 155- 178.
- Giunta, Andrea (2011). *Escribir las imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Morgan, Robert C (2003). *Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual*. Madrid: Akal.
- Oliveras, Elena (2013). *Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas*. Buenos Aires: Emecé.
- Smith, Terry (2009). *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.

3.2.2 Unidad 2: Modos de pensar críticamente el arte. Algunos casos paradigmáticos de la producción latinoamericana contemporánea

Presentación y desarrollo de las principales categorías teóricas que discuten la noción de autonomía para reflexionar en torno a la producción de arte latinoamericano contemporáneo: *Fuera de campo* (Speranza), *arte inespecífico* (Garramuño), *postautónomo* (Ludmer, 2010; Kohan. 2013), *relacional* (Bourriaud, 2008), *disensual* (Rancière, 2011), *en flujo* (Groys, 2016), *postdisciplinario* (Laddaga, 2006), *arte fuera de sí* (Escobar, 2009, García Canclini, 2010; Garramuño, 2015). Reconfiguración de las

experiencias con el cuerpo, el espacio y el tiempo en las prácticas artísticas latinoamericanas contemporáneas.

3.2.2.1 Prácticas artísticas

Aira, César (2016). *Sobre el arte contemporáneo, seguido de En la Habana*. Buenos Aires: Mondadori.

Bali, Margarita (2005). *Pizzurno pixelado*

Bellatin, Mario. (2009). *Biografía ilustrada de Mishima*. Buenos Aires: Entropía.

Bemberg, María Luisa (1972). *Femimundo cambiará tu vida*

_ (1978). *Juguetes*

Cabezón Cámara, Gabriela e Iñaki Echeverría (2013). *Beya (Le viste la cara a Dios)*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Casabe, Laura (Dir) y Lisandro Bera (2017). *La pesada valija de Benavides* [Película]. Horno Producciones y otras.

Casas, Francisco. (2021). *Yo, yegua*. Buenos Aires: Mansalva

Casas, Francisco y Pedro Lemebel: *Yeguas del apocalipsis (1987- 1997)*. Registro de acciones y obras visuales.

Constantino, Nicola (2011). *Vanity*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=e1gnwF5ibrg&t=10s>

Duchamp, Marcel (1915- 1923). *El gran vidrio*

Ferrari, León (1965). *La civilización occidental y cristiana*

Gainza, María (2017). “Una vida en pinturas” y “Ser ‘Rapper’”. *El nervio óptico*. Buenos Aires: Mansalva. 89-97 y 121-137.

Jaar, Alfredo (1987). *Un logo para América*

Llinás, Mariano (Director) (2020) *Lejano interior*. El pampero cines (Productora)

https://www.wearekabinett.com/p/mariano_llinas/NDk1NzYyNTI1_MTM0MDE2MjU1MA==

Macchi, Jorge (2003) *Buenos Aires tour*. Disponible en: <https://www.jorgemacchi.com/es/exposiciones/160/buenos-aires-tour>

Muniz, Vik (2008). *Pictures of junk*. Disponible en: <http://vikmuniz.net/gallery/junk>

Muñoz, Oscar (2011). *Protografías*. Disponible en: <https://www.banrepcultural.org/oscardmunoz/protografias.html>

Oyola, Leo (2013). *Kriptonita*. Buenos Aires: Random House Mondadori.

Pollock, Jackson (1953). *Greyed rainbow*.

_ (1950). *Uno (número 31)*

Ramos, Nuno (2010). *Fruto estranho*. Disponible en:

http://www.nunoramos.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=110&cod_Serie=106

Rejtman, Martín (1992). "Rapado" en *Rapado*. Buenos Aires. Planeta; 1992

_ (Dir y guion). *Rapado*. [Película] (1992). Argentina. Aries Cinematográfica Argentina.

_ (2014) *Rapado - Silvia Prieto - Los guantes mágicos*. Colección de Guiones de Cine Argentino. Rosario: Beatriz Viterbo.

Rothko, Mark. Selección de obras donde predomina el rojo y las que son rojo virando al negro (s/título)

Salcedo, Doris (2004/2009) *Neither*. Disponible en: <https://www3.mcachicago.org/2015/salcedo/works/neither/>

Schweblin, Samanta. (2002) “La pesada valija de Benavides”. *Pájaros en la boca y otros cuentos*. Buenos Aires: Random House Mondadori, 2018. 135-154.

Villar Rojas, Adrián (2017). *The Theater of Disappearance*. Disponible en: <http://www.kurimanzutto.com/news/adrian-villar-rojas-the-theater-of-disappearance>

3.2.2.2 Prácticas artísticas recomendadas

Aira, César (2014). *Artforum*. Buenos Aires: Blatt & Ríos.

López, Marcos (2013) “Ni patria ni muerte” en *Verdad/consecuencia*. Buenos Aires: Interzona.

Ortíz, Mario (2017). *Cuadernos de lengua y literatura. Volumen X*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Ramos, Nuno (2014). *O*. Rosario: Beatriz Viterbo.

Sagasti, Luis (2011). *Bellas artes*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Varejao, Adriana (2019). *Folhas*. Disponible en: <http://www.adriavarejao.net/br/imagens/categoria/10/obras>

3.2.2.2 Bibliografía

3.2.2.2.1 Bibliografía obligatoria

Aguilar, Gonzalo. "Introducción", Capítulo I "Sobre la existencia del nuevo cine argentino" en *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor; 2006.

Aguilar, G. y Oubiña, D. "La alquimia de las imágenes" en Oubiña, D. y Aguilar, G. *El guión cinematográfico*. Buenos Aires: Paidós; 1997. pp. 173-186

Bourriaud, Nicolas (1998). “Introducción” *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.7-17.

Didi-Huberman, George (2000). Cap 4 “La imagen aura”. Del ahora, del otrora y de la modernidad”. *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006. 331- 372.

Escobar, Ticio (2009). Nelly Richard “Prólogo” y Prefacio por Ticio Escobar También “27 fragmentos sobre la paradoja de la representación y una pregunta sobre el tema del aura”. *El arte fuera de sí*. Valencia: Institut Valencia d’art modern. 141- 156

Farocki, Harun (2013). “Prólogo. Cómo abrir los ojos por Georges Didi- Huberman”; “Mostrar las víctimas”, “Diario de guerra”. *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra.11- 35; 133-160; 161-174.

García Canclini, Néstor (1990). “Introducción a la nueva edición. Las culturas híbridas en tiempos globalizados”; “Entrada”. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Edición actualizada, 2001. Buenos Aires: Paidós, 2012. 13-33; 35-49.

_ (2010). “Apertura: El arte fuera de sí” y “Epílogo”. *La sociedad sin relato*. México: Katz Editores 9- 25 y 239-252.

Garramuño, Florencia (2015). “Prefacio” y “Dossier de *Frutos extraños*”. *Mundos en común*. CABA: F.C.E. 13-15 y 183-205.

Giorgi, Gabriel (2014). *Formas comunes, animalidad, cultura, biopolítica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Giunta, Andrea (2018). “Introducción”; Cap. I “Arte, feminismo y políticas de representación” y “María Luisa Bemberg. Cine feminista” *Feminismo y arte*

latinoamericano. *Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires: Siglo XXI. 13-30; 31-78 y 100-106.

Groys, Boris. "La topología del arte contemporáneo", *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*. Duke University Press, 2008: 71-80. Ernesto Menéndez Conde (trad.): http://lapizynube.blogspot.com.ar/2009/05/boris-groys-la-topologia-del-arte_175.html

Kohan, Martín (2013). "Sobre la Posautonomía". *Revista Landa* Vol. 1 N° 2 UFSC.

Laddaga, Reinaldo (2006). "Introducción", "Redes y culturas de las artes", "Globalización" y "Un régimen práctico". *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 7- 19; 21-42; 43-67 y 261-293.

Lennard, Patricio "Un Rejtman auténtico". Suplemento Radar Libros. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-1956-2006-02-12.html>

Loreti, Nicanor. (Dir, adaptación, producción). (2015). *Kriptonita* [Película]. Crudo Films

Ludmer, Josefina (2010). *Aquí América Latina*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Oliveras, Elena (2013) "El nuevo espectador". Oliveras Elena (ed.) (2013). *Cuestiones del arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Buenos Aires: Emecé. 123-150.

Rancière, Jacques (2010). "El espectador emancipado". *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial. 9-28.

_ (2000). Prólogo; Cap I "Del reparto de lo sensible y de las relaciones que establece entre política y estética" y Cap. II "De los regimens del arte y del escaso interés de la noción de modernidad". *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago: LOM Ed, 2009. 5-8; 9-19 y 20-36.

_ (1987). Cap. I "Una aventura intelectual". *El maestro ignorante*. Barcelona: Laertes, 2003. 6- 14.

_ (2011). "What a medium can mean". Steven Corcoran, trad. *Parrhesia* N°11: 35- 43.

Rolle, Carolina (2017a). *Buenos Aires transmedial: los barrios de Cucurto, Casas e Incardona*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.

_ (2017b). "Introducción". *Dossier "Poéticas del tránsito en el arte latinoamericano contemporáneo"*. Op. Cit. 129- 329.

Sarlo, Beatriz. "Plano, repetición: sobreviviendo en la ciudad nueva" en Birgin, Alejandra y Trimboli, Javier (comp.) *Imágenes de los noventa*. Buenos Aires: Ed. Del zorzal; 2003.

Scolari, Carlos (2020). "Epílogo. Universo snack". *Cultura Snack*. CABA: La marca editora. 179- 184. O bien se puede rastrear el siguiente texto hermano: "Adiós sociedad líquida. Bienvenida sociedad gaseosa": <https://hipermediaciones.com/2021/08/13/adios-sociedad-liquida-bienvenida-sociedad-gaseosa/>

Speranza, Graciela (2006). "Prólogo. Después de Duchamp". *Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp*. Barcelona: Anagrama. 7-33

_ (2012). "Prólogo. Atlas de Atlas". *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*. Barcelona: Anagrama. 9-19.

_ (2017). "Prólogo. Tiempo transfigurado". *Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo*. Barcelona: Anagrama. 7-22.

_ (1997). "Literatura y cine: el precio de la felicidad" en Oubiña, D. y Aguilar, G. El guión cinematográfico. Buenos Aires: Paidós. 143-150.

De Toro, Alfonso. “Dispositivos transmediales, representación y antirepresentación. Frida Kahlo: Transpictorialidad – Transmedialidad” en Revista *Comunicación*. Nº 5. Año 2007: Universidad de Sevilla.

_ (2007a). “Hacia una teoría de la cultura de la hibridez como sistema científico transrelacional, ‘transversal’ y ‘transmedial’”. *Estudios Literarios & Estudios Culturales* 25/26. Nuevo texto crítico: Stanford University. 275- 329.

Torres, Alejandra (Ed) (2018). *Universo Bali. Danza y audiovisual*. Buenos Aires: Margarita Stocker.

Trebisacce, Catalina y Ana María Veiga. “Variaciones en la trasgresión desde el ojo protésico de María Luisa Bemberg”. *Rev. Estud. Fem.* vol.25 no.3 Florianópolis Sept./Dec. 2017

3.2.2.2 Bibliografía recomendada

Cortés Rocca, Paola (2017). “Basureros. Acciones y devenires estéticos en César Aira y Vik Muniz”. Rolle Carolina (Dir.). Dossier “Poéticas del tránsito en el arte latinoamericano contemporáneo”. *El taco en la brea*. Revista semestral del Centro de Investigaciones Teórico- Literarias- CEDINTEL Nº6. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. 255- 266.

Groys, Boris (2016). *Arte en flujo*. Buenos Aires: Caja Negra

Rolle, Carolina (2021). “Un imaginario (transmedial) de São Paulo. Cuadrado negro sobre fondo blanco en Ellos eran muchos caballos de Luiz Ruffato”. Liesbeth François y María Paz Oliver (Eds.). Dossier “Recorridos urbanos”. *Iberoromania*. 269-286.

Pérez Bowie, José Antonio y Javier Sánchez Zapatero (2015) “Transmedialidad y nuevas tecnologías”. *1616: Anuario de Literatura comparada* 5, Ed. Universidad de Salamanca: 19- 24.

Taylor, Diana (2003). *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las*

Torres, Alejandra y Magdalena Pérez Balbi (Comps.) (2016) *Visualidad y dispositivo(s): Arte y técnica desde una perspectiva cultural*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Torres, Alejandra (2017). “Formas fluidas. Pasajes y diálogos entre la danza y el audiovisual. Sobre Pizzurno pixelado y Medusas”. Rolle Carolina (Dir.). Dossier “Poéticas del tránsito en el arte latinoamericano contemporáneo”. *Op. cit.* 246- 254.

3.2.3 Unidad 3: Imaginarios urbanos. Ciudades emblemáticas en la historia cultural occidental del siglo XX

Reflexión en torno a las categorías de *imaginario urbano*. La *modernidad* a partir del desarrollo de la ciudad. La ciudad como *esfinge*: París- Berlín- Nueva York- Buenos Aires. Comienzos del siglo XX y comienzos del XXI. Poéticas barriales. Producciones entre lo local y lo global.

3.2.3.1 Prácticas artísticas

- Baudelaire, Charles. *Las flores del mal*. 1857. Carlos Pujol, introducción, traducción y notas. Madrid: Planeta, 2000.
- Borges, Jorge Luis. “Fundación mítica de Buenos Aires”. *Cuaderno San Martín*. 1929. Obras Completas I. 1923- 1949. Barcelona: Emecé, 1996. 81.
- Casas, Fabián (2008). *Ocio seguido de Los Veteranos del Pánico*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2007.
- Cucurto, Washington (Vega, Norberto Santiago) (2003) *Cosa de negros*. Buenos Aires: Interzona.
- Guy Debord (1967). *La Sociedad del Espectáculo*. <https://www.youtube.com/watch?v=hJTUV...>
- _ (2019). *Contra el cine*. Buenos Aires: Caja Negra
- Ford Coppola, Francis (1983) *Rumble Fish*.
- Incardona, Juan Diego (2010). *Villa Celina*. Daniel Santoro, ilustraciones. Buenos Aires: Norma.
- Jamursch, Jim (1980). *Permanent vacation*.
- Lang, Fritz (1927) *Metrópolis*
- Lingenti, Alejandro y Juan Villegas (dir) (2010). *Ocio*.
- Martí, J. (2006). “Prólogo” (Rotcker, S.) y “El puente de Brooklyn”. *Crónicas*. Caracas: Random House Mondadori, 13-32; 135- 146.
- Poe, Edgard Allan. “The man of the crowd” 1840. *The Complete Works*. London: Penguin, 2011. 264- 269.
- _ . “The Sphinx”. 1850. *The Complete Works*. 483- 486.
- Ruffato, Luiz (2010). *Ellos eran muchos caballos*. Buenos Aires: Eterna cadencia.

3.2.3.2 Bibliografía

3.2.3.2.1 Bibliografía obligatoria

- Barthes, Roland (1967). “Semiología y urbanismo”. *La aventura semiológica*. Buenos Aires: Paidós, 1993. 257- 266
- Benjamin, Walter (1988). *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones II*. Jesús Aguirre, prólogo y trad. Madrid: Taurus, 1993.
- Berman, Marshall (1982). “Prefacio” “Introducción. La Modernidad: Ayer, hoy y mañana”. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México: Siglo XXI, 2008. 1-27.
- Buck Morss, Susan (1995). “La ciudad como mundo de ensueño y catástrofe” *Dialéctica de la Mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes*. Nora Rabotnikof, trad. Madrid: Visor. 223-253.
- Certau, Michel de, Luce Giard y Pierre Mayol (2006). “El barrio”. *La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar*. Luce Giard, nueva ed. Alejandro Pescador, trad. México: Universidad Iberoamericana. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 5-12.
- Ferrer, Cristian (2002). “Desastre, disparate y desmemoria. La horma precaria del arte argentino”. *Trama 2001: La sociedad imaginada desde el arte contemporáneo en Argentina* (Sept.): 44-53.

García Canclini, Néstor (1997). “Prólogo por Luis Alberto Quevedo” y “Ciudades multiculturales y contradicciones de la modernización”. *Imaginarios Urbanos*. Buenos Aires: Eudeba, 2007. 11-15; 67-104.

_ (1999). “La globalización: objeto cultural no identificado”; “Capitales de la cultura y ciudades globales”. *La globalización imaginada*. Buenos Aires: Paidós, 2008.45-65; 165-178.

Giunta, Andrea (2009) *Poscrisis. Arte Argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI Ed.

Gorelik, Adrián (2013). “Prefacio”; “El paisaje de la devastación (diciembre 2002)” *Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana*. Buenos Aires: Siglo XXI. 9-13; 245-255.

Gorelik, Adrián y Fernanda Areas Peixoto (Comps) (2016). “Introducción. Cultura y perspectiva urbana”. *Ciudades sudamericanas como arenas culturales. Artes y medios, barrios de élite y villas miseria, intelectuales y urbanistas: cómo ciudad y cultura se activan mutuamente*. 1era ed. Buenos Aires: Siglo XXI. 10-19.

Link, Daniel (2009). *Fantasmas. Imaginación y sociedad*. 1ª ed. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Lacan, Jacques (1953). *Lo simbólico, lo imaginario y lo real*. Conferencia pronunciada en el Anfiteatro del Hospital Psiquiátrico de Sainte- Anne. París. 8 de julio de 1953. Ricardo E. Rodríguez Ponte, trad. Y notas.

_ (2008). Clase 7: “La tópic de lo imaginario”. *Seminario I. Los escritos técnicos de Freud*. 24 feb. Jacques Allain Miller. *Los seminarios de Jacques Lacan*. Buenos Aires: Paidós, 1954.

Piglia, Ricardo (2003). “De la ciudad futura a la ciudad ausente: la textualización de Buenos Aires”. Entrevista realizada por Sergio Waisman. *Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura* 9: Literatura y cultura argentinas de fin de siglo, (julio).

Nancy, Jean Luc (2013). “Imágenes de la ciudad”. *La ciudad a lo lejos*. Buenos Aires: Manantial. 51-73.

Sarlo, Beatriz (2009). *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Bs. As: Siglo XXI.

_ (1999). *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. 3era. Ed. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Sassen, Saskia (1999). *La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio*. Buenos Aires, Eudeba.

Scobie, James (1977). *Buenos Aires, del centro a los barrios*. Buenos Aires: Solar-Hachette.

Simmel, Georg. “Las grandes ciudades y la vida del espíritu”. 1903. *El individuo y la libertad. Ensayos de la crítica de la cultura*. Barcelona: Península, 1986. 5- 10.

3.2.3.2.2 Bibliografía recomendada

Castoriadis, Cornelius (2010). *La Institución Imaginaria de la Sociedad*. Antonio Vicens y Marco Aurelio Galmarini, trad. Bs. As: Tusquets.

Cordeiro Gomes, Renato (2008). “O Livro de registro da cidade”. *Todas as cidades, a cidade*. Literatura e experiencia urbana. Rio de Janeiro: Rocco. 23-40.

Certau, Michel de, Luce Giard y Pierre Mayol (2000). *La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer*. Luce Giard, nueva ed. Alejandro Pescador, trad. México: Universidad Iberoamericana. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Gorelik, Adrián (1998). *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887- 1936*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2010.

Gorelik, Adrián (2013). “Imaginarios urbanos e imaginación urbana”; “El paisaje de la devastación (diciembre 2002)” *Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana*. Buenos Aires: Siglo XXI. 259-279.

3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO:

3.3.1 **Carga horaria del curso:** Anual. 80hs totales.2hs semanales los días miércoles.

TM: 10 a 12hs/ TT: 13 a 15hs.

3.3.2 Metodología:

Dado la diversidad del corpus seleccionado y la complejidad de abordar una bibliografía teórico-crítica transdisciplinar, se recomienda asistir a las clases con las materialidades y prácticas artísticas ya vistas, leídas, visitadas y leer la bibliografía crítica obligatoria, específicamente la que se recomienda en cada clase.

El trabajo en el aula aborda la bibliografía a partir de las prácticas artísticas planteadas: se leerán fragmentos de los textos y se proyectarán imágenes de las obras visuales y escenas de las películas propuestas.

La bibliografía profundiza las problemáticas planteadas. No obstante, aquí no se agota, sino que se irá complementando en el transcurso de las clases y según las necesidades que surjan en el aula.

Durante el dictado de las clases habrá un tiempo dedicado al planteo de las consignas de cada TP (con una anticipación de 15 días a la fecha de entrega) y a la reflexión sobre ellas. Esto implica presentación de resoluciones modélicas y debate de las ideas propuestas por los alumnos.

Cada uno de los TPs tiene la posibilidad de **un único recuperatorio** y éste podrá presentarse, **sin excepción**, en la clase siguiente a entregados los resultados. La nota del recuperatorio no se promedia, sino que sustituye la nota no aprobada.

Todos los TP, **sin excepción**, deben cumplir con las normas APA (<https://normasapa.com/citas/>).

Las consignas de cada uno de los 3 TPs se presentarán con 15 de anticipación a su entrega.

En el caso del examen final no se presentarán las consignas con antelación, pero sí los materiales bibliográficos y fuentes que se pedirá reponer. Las consignas utilizan como *faro* las siguientes series: *Mad Men* (2007-2015), *Downton Abbey* (2010-2015) y *Peaky Blinders* (2013-2022). Sugerimos escoger una de las tres y continuarla durante el desarrollo de las clases.

Los contenidos bibliográficos de la asignatura además de encontrarse en las bibliotecas (EBA, Letras, Central) están disponibles en la plataforma que ofrece el campus virtual de nuestra universidad bajo el rótulo de: N1343 Pensamiento y Cultura Contemporánea (Gestión Cultural) Rolle, Carolina. Asimismo, la comunicación entre las docentes y los alumnos cuando no sea en forma presencial podrá hacerse mediante el espacio virtual del campus y su respectiva mensajería.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN

4.1 MODALIDAD DE CURSADO

En el transcurso de la asignatura proponemos la asistencia a eventos, muestras y/o espectáculos culturales —aunque no fuera de modo grupal— para realizar luego actividades de comprensión, articulación de saberes y escritura crítica. Por otra parte, cuentan con material complementario como los videos realizados por la cátedra durante el 2020. De ningún modo estos videos sustituyen las clases presenciales pues en el corriente año hemos actualizado y modificado muchos contenidos de aquel programa de estudios.

Consideramos que el dictado virtual durante la pandemia también dejó sus secuelas positivas y en este sentido continuaremos articulando nuestras clases presenciales con el campus virtual en tanto la comunicación con el cuerpo docente de esta cátedra será mediante este espacio, gran parte de la bibliografía obligatoria está consignada por unidad en un Drive restringido para esto y todas las instancias de evaluación parcial circunscriptas a la instancia de Trabajos Prácticos 1, 2 y 3 serán entregadas a través del campus. Asimismo, se dejará abierto el espacio del Foro para que allí se instale un lugar

más de debate áulico sobre todo en lo que respecta a la resolución de los escritos a entregar.

Se realizarán 3 **trabajos prácticos domiciliarios** consignados como cierre parcial de cada unidad y 1 **examen final integrador escrito** de todos los saberes adquiridos en el tránsito por la asignatura.

Cada uno de los trabajos prácticos tienen **una posibilidad de recuperatorio**.

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA

El alumno que cuente con una asistencia del 75% en las clases prácticas y haya **aprobado el 100% de los trabajos prácticos y obtenido en cada TP un mínimo de 7 (Bueno) sin recuperatorio** y aprobado el **examen final integrador con un mínimo de 8 (Muy bueno)** alcanzará la **promoción directa**; lo que implica una nota final de la asignatura que resulta del promedio de todas las notas.

4.2 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

El alumno que cuente con una asistencia del 75% en las clases prácticas y cumpla con el **100% de los trabajos prácticos aprobados (6), con posibilidad de recuperatorio en cada uno de los casos y haya aprobado (6) el examen final integrador** (lo que contempla también la posibilidad de **recuperatorio**) quedará en condición de **alumno regular**. Quien alcance esta condición (de alumno regular) rendirá en alguno de los turnos asignados por la Escuela de Gestión Cultural (febrero-marzo, mayo, julio-agosto, septiembre, noviembre-diciembre), un examen final sobre los temas del programa abordados durante el cursado y previamente acordado con las docentes.

4.3 ALUMNOS LIBRES

Entrega de Trabajo escrito de 10 páginas, pautado con las docentes y entregado con **un mes de anticipación** a la mesa de examen. Una vez aprobado se acordarán los criterios para la evaluación oral que se rendirá en alguno de los turnos asignados por la Escuela de Gestión Cultural (febrero-marzo, mayo, julio-agosto, septiembre, noviembre-diciembre).

5. EXTENSIÓN:

Para este año lectivo, se pautaron encuentros virtuales y/o presenciales con guionistas y productores de films propuestos en el programa y también con escritores que son, a su vez, editores y gestores culturales, también analizados durante las clases.

Carolina Rolle