

Gómez, Lía

Taller de medios alternativos

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Gómez, L. (2021). *Taller de medios alternativos (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4465>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales**

CARRERA/S:	Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2021
ASIGNATURA:	Taller de Medios Alternativos
DOCENTE:	Lía Gómez
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas y 1 hora extra- áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

El taller propone encontrarnos con una mirada sobre el campo artístico desde diferentes lenguajes, sus autores/as, sus obras, sus modos de circulación. El taller propone encontrarnos con una mirada sobre el campo artístico desde diferentes lenguajes, sus autores/as, sus obras, sus modos de circulación. Se propone indagar en la historia del arte para observar el presente. La comunicación a distancia, ya venía planteándose como idea desde los años 60 a partir del "arte correo", lo "colaborativo" ya venía dado desde distintas formas de construir medios gráficos, el teatro de impacto tiene su antecesor en los happenings, la performance y las instalaciones tienen mucho en común, y que el arte en América latina tiene un recorrido que articula incluso los modos de pensar el feminismo. Veremos como la política puede ser también parte de un discurso humorístico y como los y las artistas van del culto al mainstream en función de sus proyectos y sus días. Iremos del cine y la computadora, de chaplin a Netflix, de los fanzines a la poesía visual, comprendiendo a lo estético como lenguaje en sí mismo.

Objetivos del Taller:

- + Que los y las estudiantes se acerquen al concepto de cultura y contracultura en la contemporaneidad del campo artístico.
- + Que los y las estudiantes reconozcan los procesos de identidad y política anclados en las obras artístico culturales.
- + Que los y las estudiantes problematicen los conceptos de vanguardia, neo vanguardia, postvanguardia a partir de obras artísticas.
- + Que en grupo los y las integrantes del curso compartan y debatan sobre lo alternativo, lo disidente, lo popular y lo masivo en la cultura contemporánea. Géneros y formatos.
- + Que los y las estudiantes identifiquen las formas del arte de los circuitos de culto, de la historia de las representaciones y de la industria cultural.
- + Que en grupo los y las integrantes del curso identifiquen y comprendan propuestas de la historia de la performance, el teatro de impacto, los clubes literarios, el humor gráfico, etc.
- + Que los y las estudiantes problematicen la relación entre arte y tecnología en las nuevas formas creativas en las tramas digitales.

+ Que los y las estudiantes en grupo proyecten un medio alternativo en alguno de los formatos vistos en el aula.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Historia de las vanguardias del siglo XX. La contracultura. Agitación cultural. Activismo. Historia de la performance. El teatro de impacto. Los clubes literarios. Historieta. Comic Strip. Manga. Culto y mainstream. Producción de trabajos prácticos mediados por la virtualidad. Los rubros audiovisuales: Storyboard. Concept. Escenografía. Layout. Dibujo e ilustración. Medios gráficos y animados. Humor gráfico y política. Graffiti y Stop Motion. Difusión de un concepto, instalación de referencia cultural.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidades Temáticas

Unidad I.

Concepto de cultura y subcultura. Los estudios culturales. La industria cultural. Las sinfonías de ciudad y las sinfonías urbanas. La aparición del cine. La técnica y la tecnología.

Textos de la Unidad:

Hall Stuart. "Conferencia 1. La formación de los Estudios Culturales" en Estudios Culturales una historia Teorética. 1983.

Benedetti Sebastián, Graziano Martín (2016) AE/ED (antes del Expreso) en Estación Imposible. Expreso imaginario y el periodismo contracultural.

Benjamin Walter. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Ed. Benjamin y la Filosofía. 2010

Domin, Choi. La reproducción técnica en la era de la animación digital.2019.

Unidad 2

Los años '60-'70: artistas e intelectuales entre revolución, violencia, represión, resistencia.

Instituciones, formaciones, actores en las nuevas tramas de la internacionalización de la cultura.
Recuperación y redefinición de las dimensiones arte-política /artista-intelectual de los años treinta en los sesenta. Nuevas estéticas: happening, performance, Arte y política.

Textos de la Unidad

Masota Oscar. Capítulos seleccionados. Revolución en el Arte. Editado por Ana Longoni. 2017.

Bugnone Ana, "Distorsiones del soporte: la revista" en Vigo Arte, Política y Vanguardia. 2017.

Caicedo Andrés. Ojo al cine. Notas críticas. 2017

Unidad 3

Activismo. Historia de la performance. Historia del teatro y El teatro de impacto. Culto y mainstream. Cine, literatura y formas narrativas contemporáneas latinoamericanas. La participación social ciudadana y el dispositivo estético. Cineclubes. Arte feminista.

Textos de la Unidad

Omar Rincón. La cooltura. En Revista Anfibia <http://revistaanfibia.com/ensayo/la-cooltura/>

Racioppe, Gómez. El arte y lo tecnológico: una reflexión desde la comunicación/cultura. 2017. Disponible en <https://ojs.unq.edu.ar/index.php/divulgatio/article/view/14>

Rincón Omar, Lo popular en la comunicación. Culturas bastardas y ciudadanías Celebrities, en Alejandro Barico. La comunicación en mutación. 2015

Giunta Andrea. Capítulos seleccionados. Feminismo y arte latinoamericano. Historia de artistas que emanciparon el cuerpo. 2018.

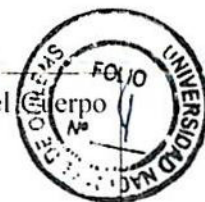
Unidad 4

Producción de trabajos prácticos mediados por la virtualidad. Los rubros audiovisuales: Storyboard. Concept. Escenografía. Layout. Dibujo e ilustración. Medios gráficos y animados. Copyleft y copirigh. Mapping, documental interactivo. instalaciones. arte y tic's. Arte en Internet. Modernidad y contemporaneidad. Reproducción mecánica vs. digital. La reología del arte. La mirada de la teoría. Series Webs y el fenómenos de las plataformas de producción de narrativas audiovisuales.

Textos de la unidad:

Groys Boris. "Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista", "Los trabajadores del arte entre la utopía y el archivo", "google: el lenguaje más allá de la gramática". En Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. 2015

Kozak Claudia. "Bioarte" "Ciberliteratura" "Cibermuseo" "Cultura libre" "Digital" "Ecoarte. En TEcnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología.

Ceriani. A. (2012) "El desentramiento: cuerpo, danza-interactividad". En Ceriani comp. Arte del Digital. Edulp. Pp.117-144

- Murolo L. Aon L. (2018) Maratón en Netflix. House of cards. Entre la narrativa de la ficción y la web. Revista Trampas. Disponible en: <file:///C:/Users/Lia/Downloads/4798-Texto%20del%20art%C3%ADculo-18366-1-10-20180623.pdf>

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18.**
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

El recorrido del Taller se propone como intercambio de experiencias, prácticas y saberes en el aula. Tendrá trabajos de intercambio con consignas en debates por unidad con consignas que él y la estudiante deben cumplir para la regularidad de la materia.

Se realizará además un trabajo integrador final. Haga clic aquí para escribir texto.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Hall Stuart. "Conferencia 1. La formación de los Estudios Culturales" en Estudios Culturales una historia Teorética. 1983.

Benedetti Sebastián, Graziano Martín (2016) AE/ED (antes del Expreso) en Estación Imposible. Expreso imaginario y el periodismo contracultural.

Benjamin Walter. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Ed. Benjamin y la Filosofía. 2010

Domin, Choi. La reproducción técnica en la era de la animación digital. 2019.

Masota Oscar. Capítulos seleccionados. Revolución en el Arte. Editado por Ana Longoni. 2017.
Bugnone Ana, "Distorsiones del soporte: la revista" en Vigo Arte, Política y Vanguardia. 2017.

Caicedo Andrés. Ojo al cine. Notas críticas. 2017

Omar Rincón. La cooltura. En Revista Anfibia <http://revistaanfibia.com/ensayo/la-coolture/>

Racioppe, Gómez. El arte y lo tecnológico: una reflexión desde la comunicación/cultura. 2017. Disponible en <https://ojs.unq.edu.ar/index.php/divulgatio/article/view/14>

Rincón Omar, Lo popular en la comunicación. Culturas bastardas y ciudadanías Celebrities, en Alejandro Barico. La comunicación en mutación. 2015

Giunta Andrea. Capítulos seleccionados. Feminismo y arte latinoamericano. Historia de artistas que

emanciparon el cuerpo. 2018.

Groys Boris. "Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista", "Los trabajadores del arte entre la utopía y el archivo", "google: el lenguaje más allá de la gramática". En Volverse Público. transformaciones del arte en el ágora contemporánea. 2015

Kozak Claudia. "Bioarte" "Ciberliteratura" "Cibermuseo" "Cultura libre" "Digital" "Ecoarte. En TEcnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología.

Ceriani. A. (2012) "El desentramiento: cuerpo, danza-interactividad". En Ceriani comp. Arte del Cuerpo Digital. Edulp. Pp.117-144

- Murolo L. Aon L. (2018) Maratón en Netflix. House of cards. Entre la narrativa de la ficción y la web. Revista Trampas. Disponible en: <file:///C:/Users/Lia/Downloads/4798-Texto%20del%20art%C3%ADculo-18366-1-10-20180623.pdf>

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Autores Varios. Revista Trampas. N° 81 y 82 La hora de la imagen. 2017-2018

Autores varios. "¿Quién da sentido a la obra artística: el autor o la comunidad? "Hacerse el oso. Los Puchometrajes de Rodolfo Kusch" en Arte, estética, literatura y teatro en Rodolfo Kusch.2016

Butler, Judith "Introducción", en: "Lenguaje, poder e identidad". Pp. 15-78.2004. Disponible en: <http://blogs.macba.cat/pei/files/2010/10/Butler-Judith-Lenguaje-poder-e-identidad.pdf>

Catani Beatriz. Nuevo laberinto poético (reescritura en vivo) 2015

De Rueda María de los Ángeles (comp). "Itinerarios del Arte moderno entre América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad". Historia de las Artes Visuales 3 -6 y 7: trayectos del arte moderno entre América Latina y Europa -1830-1945.La Plata, EDULP.http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1

De Rueda, María de los ángeles "Cuerpo arte y tecnologías" y Ceriani Alejandra "El desentramiento cuerpo danza interactividad" En Ceriani comp. Arte del cuerpo digital. 2012

Di Benedetto, Antonio. "Nuestra experiencia frente al cine y la literatura" en Antonio Di Benedetto Escritos Periodísticos.2016

Escobar, Ticio. Las otras modernidades. Notas sobre la modernidad artística en el cono sur. El caso Paraguayo. 2004

Ferrari Lidia. "Introducción a la dimensión histórica" "Entre Farsas y embustes: José Ingenieros el fumista" "La viveza criolla y la inmigración". En La diversión en la crueldad. 2016

Hall Stuart.Jefferson Tony. "Subculturales una relación imaginaria" en Resistencia a través de Rituales. Subculturales juveniles en la Gran Bretaña de la Posguerra. 2010

Hall Stuart y Jefferson Tony. "Reagge, rastas y rudies" "Una estrategia para vivir, música negra y subculturas blancas" en Resistencia a través de Rituales. Subculturales juveniles en la Gran Bretaña de la Posguerra. 2010

Hobsbawn Eric. "Eic y América Latina", " Los horizontes de Cuba" "Cambio social en américa latina", "Nacionalismo y nacionalidad en América Latina" en Sobre América Latina. Viva la Revolución. 2018.

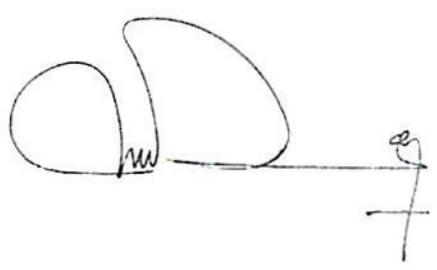
Iparraguirre Martín. El cineclub como una forma de pedagogía. En revista Toma 1 N 3. 2014.

Kozak Claudia. "Bioarte" "Ciberliteratura" "Cibermuseo" "Cultura libre" "Digital" "Ecoarte. En TEcnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología.

La ferla Jorge. "Historias. Del cine a la computadora. Dispositivos ilusiones y mitos" en Cine (y) Digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora. 2009

Lopez, Matias david. "La trama de los debates: producción cultural, ciudad y acción colectiva" y "¿De la calle a la galería? Desplazamientos y derivas de las prácticas culturales. En Cambio de piel. Intervenciones culturales, acción colectiva y politicidad emergente en el espacio público de La Plata. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59307>

Roca Deodoro. Obra reunida. Notas seleccionadas. en II Estética y Crítica. 2008

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Firma y Aclaración:
Lia Gómez