

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

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. (2019). *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/20.500.11807/6297>

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:	2019
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

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

El curso de modalidad presencial se desarrolla semanalmente con clases de duración de 4 (cuatro) horas con lecturas en clase y visionado de material correspondiente según la unidad. Así mismo se trabaja grupalmente e individualmente dependiendo de los objetivos en cada caso. La dinámica de enseñanza-aprendizaje no es un mero proceso de transmisión de conocimientos, sino que se trata de un camino de construcción compartido entre docentes, estudiantes y atravesado por condicionantes socio-históricas. En “El maestro ignorante”, Jaques Rancière, narra la anécdota de Joseoh Jacotot, que a principios del siglo XIX proclamaba “la igualdad entre las inteligencias oponiendo a la instrucción del pueblo la emancipación intelectual” (2010:9). Claro está que Rancière citando a Jacotot expone una provocación al campo académico en torno a la concepción del saber, y a la relación docente/estudiantes.

Emanciparse, liberarse, implica el compromiso de responder por uno mismo, clave para el desarrollo intelectual crítico. El vínculo de enseñanza – aprendizaje en principio está dado por esta premisa, que permite al cursante de la asignatura el desarrollo de un pensamiento propio. De este modo, la materia no fundamenta su recorrido solo en los teóricos ni en los prácticos, sino que ambas instancias se complementan, apelando como punto de partida a los saberes y prácticas cotidianas de los estudiantes, promoviendo la desnaturalización de las mismas y la necesidad de problematizar el sentido común. En este sentido, Las lecturas teóricas servirán como disparadores para la reflexión que permitan recorrer a los cursantes las distintas unidades temáticas propuestas y el cumplimiento de los objetivos planteados en el aula.

Se trabaja coordinando y estimulando los procesos de aprendizajes propios de cada estudiante, intentando dar cuenta del conocimiento como construcción colectiva, generando una articulación entre experiencias individuales y grupales, propiciando el debate entre todos los y las participantes del espacio áulico.

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, posvanguardia 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:

Unidad I.
Concepto de cultura y contracultura. Los estudios culturales. La industria cultural. Las sinfonías de ciudad y las sinfonías urbanas. La aparición del cine. La técnica y la tecnología. Cultura, medios y Universidad

Bibliografía de la Unidad.

Hall Stuart. "Conferencia 1. La formación de los Estudios Culturales" y "Conferencia 2. El culturalismo" en Estudios Culturales una historia Teorética. 1983.
Hall Stuart. Jefferson Tony. "Subculturales una relación imaginaria" en Resistencia a través de Rituales. Subculturales juveniles en la Gran Bretaña de la Posguerra. 2010
Benjamin Walter. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Ed. Benjamin y la Filosofía. 2010
Vich Vítctor. Desculturizar la cultura: la gestión cultural como forma de acción política. 2014.
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
Di Benedetto, Antonio. "Nuestra experiencia frente al cine y la literatura" en Antonio Di Benedetto Escritos Periodísticos. 2016
Roca Deodoro. Obra reunida. Notas seleccionadas. en II Estética y Crítica. 2008

Programa: Regular

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.

Bibliografía de la Unidad:

- 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.
- Carri, Roberto. "Isidro Velazquez formas pre revolucionarias de la violencia" En Roberto Carri. Obras Completas. 2015
- Longoni Ana. "Arte y Política. Políticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura: fotos, siluetas y escraches" Conferencia disponible en: <http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-1/ana-longoni-arte-y-politica.-politicas-visuales-del-movimiento-de-derechos-humanos-desde-la-ultima-dictadura-fotos-siluetas-y-escraches>
- Bugnone Ana, "Espacio público, arte y política" y "Distorsiones del soporte: la revista" en Vigo Arte, Política y Vanguardia. 2017.
- Carpani, Ricardo. "Arte y Revolución en América Latina" (Primera parte) Disponible en: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/arte-y-revolucion-en-america-latina.pdf>
- Escobar, Ticio. Las otras modernidades. Notas sobre la modernidad artística en el cono sur. El caso Paraguay. 2004

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.

Bibliografía de la Unidad.

- 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>
- Masota Oscar. Capítulos seleccionados. Revolución en el Arte. Editado por Ana Longoni. 2017.
- Catani Beatriz. Nuevo laberinto poético (reescritura en vivo) 2015
- Piglia, Ricardo. "Cuarta clase: vanguardia y nacionalismo, Macedonio y Arlt", "Décima clase: Walsh ficción y verdad" "Undécima Clase: las tres vanguardias" en Las tres vanguardias: Saer Puig Walsh. 2016
- Iparraguirre Martín. El cineclub como una forma de pedagogía. En revista Toma 1 N 3. 2014.
- 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
- 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.

Bibliografía 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.
- 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
- 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
- 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>

Unidad 5

Humor gráfico y política. Graffiti. Prácticas alternativas y nuevas formas de circulación. Arte y comunicación. Del jazz de los barrios negros al Trap.. Stand up. Series Webs y el fenómenos de las plataformas de producción de narrativas audiovisuales. Arte y política en la era neoliberal.

Bibliografía de la Unidad:

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
Burkart Mara. "Satiricón, innovación irreverencia y libertad del humor gráfico (1972- 1974) "Humor, el surgimiento de un espacio crítico (1978 - 1981)" en Sw Satiricón a Humor. Risa, Cultura y política en los años setenta. 2017
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
Pujol Sergio. Capítulos seleccionados. Oscar Aleman, la guitarra embrujada. 2015
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>

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>

La materia propone lecturas obligatorias, Realización de ensayos de reflexión crítica sobre los temas trabajados por Unidad. Trabajos en grupo con consignas. Cada actividad tiene una entrega en el espacio áulico y una evaluación conceptual para el promedio final de cada estudiante al fin de la cursada.

Evaluaciones parciales:

Los alumnos a modo individual deberán realizar una serie de textos ensayísticos consignados por la docente, según corresponda.

Trabajos grupales de análisis de medios.

Parcial en el aula con consignas ligadas a la problematización de temas y autores vistos en el curso.

Evaluación Final integradora:

Se establecen dos modalidades posibles.

1- El alumno deberá entregar un trabajo que implique una síntesis teórico-conceptual y analítico-crítica del proceso desarrollado de carácter final de una monografía ensayística. El alumno es ponderado en su producción específica y de la observación de sus actitudes áulicas.

2- Trabajo Grupal de realización de un suplemento cultural. La idea del suplemento aparece por la necesidad de conocer y ampliar temas que, en la agenda de los medios, ocupan un lugar periférico, pero que son necesarios para atrapar a un público determinado. En ellos se propone un enfoque creativo y el enriquecimiento informativo y cultural respecto del contenido que se está desarrollando.

El índice de notas se establece del siguiente modo para la aprobación de la materia:

7 (siete): Cuando se manifieste intención de una actitud reflexiva, creadora y productiva incipiente la nota

8 (ocho): Cuando ante un trabajo que exprese la posibilidad de recordar y asociar la información básica compartida en el proceso, determinar su validez y demostrar habilidades logradas en diversas operaciones que revelen la capacidad de estructurar la información de múltiples formas convencionales y verificar su racionalidad (sistematización, combinación, diseño, organización, reagrupamiento, graficación, sustitución, parafraseo, supresión, síntesis, diagramación, cambios, evaluación.

Programa: Regular

9 (nueve): Cuando consideremos que existe la capacidad para descubrir la existencia de un Problema, definirlo claramente y la originalidad en la elaboración de las estrategias para resolver y verificar las hipótesis planteadas (descubrimiento, invención, combinación creadora de núcleos)
 10 (diez): Cuando la capacidad para crear nuevas estructuras y/o regeneración de las convenciones se exprese en el más alto grado de originalidad (descubrimiento, imaginación, invención, cuestionamiento, combinación original de núcleos).

Más allá de las entregas formales, y las evaluaciones de orden numérico, la acreditación del alumno será el resultado de un proceso en el que se evaluará de forma integral todos los aspectos que hacen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación referirá a la certificación de ciertos resultados (relacionados con los contenidos mínimos de la asignatura) del recorrido de formación del alumno, unido a la reflexión y el conocimiento respecto al proceso complejo de la enseñanza-aprendizaje del pensamiento crítico.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Benjamin Walter. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Ed. Benjamin y la Filosofía. 2010
 Bugnone Ana, "Espacio público, arte y política" y "Distorsiones del soporte: la revista" en Vigo Arte, Política y Vanguardia. 2017.
 Burkart Mara. "Satiricón, innovación irreverencia y libertad del humor gráfico (1972- 1974) "Humor, el surgimiento de un espacio crítico (1978 - 1981)" en Sw Satiricón a Humor. Risa, Cultura y política en los años setenta. 2017
 Carpani, Ricardo. "Arte y Revolución en América Latina" (Primera parte) Disponible en: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/arte-y-revolucion-en-america-latina.pdf>
 Carri, Roberto. "Isidro Velazquez formas pre revolucionarias de la violencia" En Roberto Carri. Obras Completas. 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
 Di Benedetto, Antonio. "Nuestra experiencia frente al cine y la literatura" en Antonio Di Benedetto Escritos Periodísticos.2016
 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. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. 2015
 Hall Stuart. "Conferencia 1. La formación de los Estudios Culturales" y "Conferencia 2. El culturalismo" en Estudios Culturales una historia Teorética. 1983.
 Longoni Ana. "Arte y Política. Políticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura: fotos, siluetas y escraches" Conferencia disponible en: <http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-1/ana-longoni.-arte-y-politica.-politicas-visuales-del-movimiento-de-derechos-humanos-desde-la-ultima-dictadura-fotos-siluetas-y-escraches>
 Masota Oscar. Capítulos seleccionados. Revolución en el Arte. Editado por Ana Longoni. 2017.
 Pujol Sergio. Capítulos seleccionados. Oscar Aleman, la guitarra embrujada. 2015
 Piglia, Ricardo, "Cuarta clase: vanguardia y nacionalismo, Macedonio y Arlt", "Décima clase: Walsh ficción y verdad" "Undecima Clase: las tres vanguardias" en Las tres vanguardias: Saer Puig Walsh. 2016
 Iparraguirre Martín. El cineclub como una forma de pedagogía. En revista Toma 1 N 3. 2014.
 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>
 Vich Vitctor. Desculturizar la cultura: la gestión cultural como forma de acción política. 2014.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

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

Programa: Regular

RES N 111 / 19

5

Autores varios. "¿Quién da sentido a la obra artística: el autor o la comunidad? "Hacerse el oso. Los Puchométrajes 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.

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

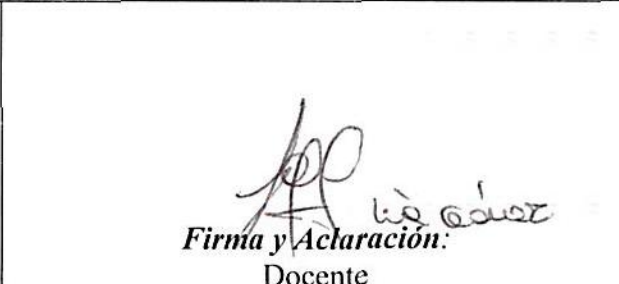
Kozak Claudia. "Bioarte" "Ciberliteratura" "Cibermuseo" "Cultura libre" "Digital" "Ecoarte. En TEcnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología.

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

 MARÍA VALDEZ
 DIRECTORA
 Licenciatura en Artes Digitales
Firma y Aclaración:
 Director de carrera

Firma y Aclaración:
 Docente