

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO

Nombre de la Asignatura:	La cultura visual como caja de herramientas para la producción
Encargado de curso:	Lic. María Cecilia Olivari
Años Académicos:	2026–2027
Carreras para las que se dicta:	Arquitectura, Licenciatura en Diseño Industrial y Licenciatura en Diseño Gráfico

Régimen de cursado:	1° SEMESTRE y/o 2° SEMESTRE	
Carga horaria semanal:	03 hs.	
Teoría:	01 hs.	
Práctica:	02 hs.	
Carga Horaria Total en clase:	30 (cuatrimestral)	
Dedicación del estudiante fuera de clase:	1 hora semanal – 10 hs.	
Total de horas presupuestadas:	40 hs.	
Créditos:	3 créditos	

MODALIDAD DE CURSADO

80 % presencial / 20 % virtual

EQUIPO DOCENTE

Cargo en el ECO	Apellido, Nombre y correo electrónico	Grado Académico	Cargo en UNR	Dedicación en UNR
Encargado de Curso	María Cecilia Olivari	Licenciada en Bellas Artes, UNR; Doctoranda en Arte y Cultura Visual, UNR.	JTP – Semiótica y Cultura Visual	Simple

Docente 1	Sofía Di Capua	Arquitecta, UNR.	JTP – Semiótica y Cultura Visual JTP – Historia de la Arquitectura III	Simple
Estudiante aux.	Laura Acuña	Estudiantes de Diseño Gráfico – UNR.		

OBJETIVOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO

Completar la oferta de formación general.
 Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
 Aportar a la flexibilidad del sistema.
 Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
 Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
 Generar intereses de profundización disciplinar.
 Orientar la formación de posgrado.

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO

aula taller con pizarrón y tableros
 computadora con acceso a internet y proyector

REQUERIMIENTOS

1/ ASIGNATURAS

CARRERA	ASIGNATURA	CONDICIÓN
ARQUITECTURA	Análisis Proyectual I	Aprobada
ARQUITECTURA	Historia de la Arquitectura II	Regular
ARQUITECTURA	Expresión Gráfica II	Aprobada
DISEÑO GRÁFICO	Taller de Diseño 2	Aprobada
DISEÑO GRÁFICO	Morfología 2	Aprobada
DISEÑO GRÁFICO	Escenarios contemporáneos de la Comunicación	Regular
DISEÑO INDUSTRIAL	Taller de Diseño II	Aprobada
DISEÑO INDUSTRIAL	Morfología II	Regular

DISEÑO INDUSTRIAL	Sistemas de Representación Gráfica	Aprobada
2/ OTROS		

FUNDAMENTACIÓN

El curso-taller *La cultura visual como caja de herramientas para la producción* tiene por objetivo reflexionar en torno a la producción, circulación y vinculación con artefactos visuales. Para ello, buscamos explorar los aportes más relevantes de la cultura visual como un campo expandido que refiere a las imágenes desde perspectivas convergentes asociadas a los estudios culturales y visuales (Mitchell 2003, 2009, 2014, Bal 2005, Brea 2010, León 2022), la reflexión sobre los medios de reproducción históricos y contemporáneos (Mirzoeff 2003, Farocki 2003, Ranciere 2011, León 2012, Carlón 2015), la semiótica (Joly 2003, Abril 2007, 2013), el arte (Berger 2000, Bourriaud 2009, Pollock 2013, Steyerl 2014) y las humanidades (Jay 2003, Gruzinsky 2003, Burke 2005, 2008, Crary 2008, Foucault 2008, Didi-Huberman 2010, Ranciere 2010). En este sentido, los problemas asociados a las imágenes, al “ver” como acción performativa y cultural, a la mirada, a la dinámica visible/invisible, entre otros, que están presentes en los modos de creación contemporáneos de manera transversal, son un reservorio crítico e indispensable para el proceso formativo de los alumnos. Por ello, el curso tiene un carácter introductorio y prioriza la sinergia entre teoría y práctica para disponer una serie de herramientas que se orientan a la producción y fomentan la lectura crítica de las imágenes. Se trata de trabajar con temas y problemas asociados a “la construcción visual del campo social”, retomando las palabras de W.J.T. Mitchell (2003, p. 28), con el propósito de contextualizar y problematizar la producción gráfica y visual contemporánea. En contraposición al modo de producción *ex nihilo*—desde la nada—, se priorizan estrategias productivas asociadas a la apropiación y la posproducción (Prada 2001, Bourriaud 2009) que posicionan a la imagen (fija o móvil) dentro de un panorama cultural complejo. Por ello, los contenidos y los ejercicios prácticos han sido enfocados desde la puesta en valor de la performatividad de toda producción cultural y gráfica que vehiculiza una multiplicidad de inscripciones y relaciones sígnicas en el campo expandido de la cultura visual contemporánea. En definitiva, la propuesta intenta brindar herramientas teóricas para la reflexión y producción que permitan al estudiantado tomar posición crítica en torno a su rol como profesionales en formación y productores de artefactos visuales en el marco de una cultura específica.

OBJETIVOS GENERALES

- Introducir al alumno en las nociones fundamentales sobre la cultura visual.
- Ampliar el panorama disciplinar sobre las producciones inscriptas en el campo transdisciplinar de la cultura visual.
- Problematizar las dinámicas de producción visual, su circulación y vinculación en el marco de una cultura determinada.
- Aportar herramientas críticas para la producción y el desarrollo de un lenguaje gráfico personal.

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS)

- Problemas de la cultura visual contemporánea: imagen, visualidad y mirada.
- Dinámicas de producción y contextualización de las imágenes: modos de ver, performatividad y apropiación.

- Aportes mediales a la cultura visual: artefactos, pantallas e interfaces en contexto.

PAUTAS DE EVALUACIÓN

- Nivel de reconocimiento y relación entre conceptos clave vinculados a la cultura visual y artefactos visuales específicos.
- Coherencia entre reflexión crítica y decisiones gráficas de las ejercitaciones prácticas.
- Grado de compromiso en el desarrollo de un posicionamiento crítico personal a partir del diálogo entre teoría y práctica.
- Grado de Integración entre perspectivas provenientes de posicionamientos epistémicos y contextos socio-históricos de abordaje.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ABRIL, G. (2013) "Parte I Textos y culturas visuales, 1. Hacia la cultura visual y 2. Tres dimensiones del texto y de la cultura visual" (pp.17-73). En *Cultura visual, de la semiótica a la política*. Madrid: Plaza y Valdés.
- BAL, M. (2005). "El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales". *Revista Comunicación y Medios*, (16), 45-68.
- BERGER, John (2000) *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- BOURRIAUD, N. (2009) *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- BREA, J. L. (2010). *Las tres eras de la imagen*. Madrid: Ediciones Akal.
- DIDI-HUBERMAN, G. (2010) *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- FAROCKI, H. (2003) *Crítica de la mirada*, Buenos Aires, Editorial Altamira.
- LEÓN, C. (2012) "Imagen, medios y telecolonialidad: hacia una crítica decolonial de los estudios visuales". En *Revista Aisthesis* 51, pp. 109-123.
- MIRZOEFF, N. (2003) "Introducción". En *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- MITCHELL, W. J. T. (2003) "Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual", en *Estudios Visuales* 1, pp. 19-40.
- _____. (2014) *¿Qué quieren realmente las imágenes?*. Ciudad de México: COCOM.
- _____. (2009) "Cuatro conceptos fundamentales de la ciencia de la imagen", En James Elkins (ed.) *Visual literacy* (pp. 14-21). Nueva York, Londres: Routledge.
- POLLOCK, G. (2013), *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*. Buenos Aires: Fiordo.
- RANCIÈRE, J. (2010) *El espectador emancipado*, Buenos Aires: Manantial.
- STEYERL, H. (2014) *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. (2009) "Questionnaire on 'The Contemporary'". In *October*, Vol. 130, pp. 3-124.
- ABRIL, G. (2007). *Análisis crítico de los textos visuales: Mirar lo que nos mira*. Madrid: Síntesis.
- _____. (2013) *Cultura visual, de la semiótica a la política*. Madrid: Plaza y Valdés.
- BURKE, P. (2005) *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona; Crítica.

- _____. (2008) "Cómo interrogar a los testimonios visuales". En Joan Lluís Palos y Invernizzi Carrió (dir.) *La historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna* (pp. 29 – 40). Centro de Estudios Europa, Hispánica.
- CARLÓN, M. (2015). "Registrar, subir compartir. Prácticas fotográficas en la era contemporánea". *Actas V Simposio Internacional de Estética: estética, medios y subjetividades*. Recuperado de http://estetica.uc.cl/images/stories/librovsimposio/02_mario%20carlon.pdf
- CRARY, J. (2008) *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo.
- DIDI-HUBERMAN, G. (2008) *Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia*. Madrid: Machado Libros.
- FOUCAULT, M. (2008) "Las meninas". En *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas* (pp. 21–34). Buenos Aires: Siglo XXI.
- GRUZINSKI, S. (2003) *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019)*. México: Fondo de Cultura Económica.
- JAY, M. (2003) "Regímenes escópicos de la modernidad". En *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural* (pp. 221-252). Barcelona: Paidós.
- JOLY, M. (2003). *La imagen fija*. Buenos Aires: La marca.
- LEÓN, C. (2022) "Telecolonialidad, visualidad y poder. Desafíos actuales de los estudios visuales desde América Latina" en Dorotinsky Alperstein, D. y Lozano, R. (Eds). *Culturas visuales desde América Latina* (pp. 69-86). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas.
- MIRZOEFF, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- _____. (2016). *Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- PRADA, J.M. (2001) *La apropiación posmoderna. Arte, práctica apropiacionista y teoría de la postmodernidad*. Madrid: Fundamentos.
- RANCIÈRE, J. (2011) *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo.

INSCRIPCIÓN EN EJES TEMÁTICOS Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE INTERÉS PARA ESPACIOS CURRICULARES OPTATIVOS

Habiendo tomado conocimiento de los Ejes temáticos y Líneas prioritarias mencionados -definidos por las Direcciones de Carrera de la FAPyD- consideramos que esta propuesta de ECO:

El ECO propuesto se inscribe y adhiere a la línea número **5** titulada **Trans-disciplinariedad** porque está pensando a la producción como una práctica situada, de problemas en el que convergen perspectivas teóricas e investigativas con apuestas prácticas y reflexivas. En este sentido, entendemos que los estudios sobre cultura visual permiten explorar y reflexionar cuestiones transversales asociados a la formación crítica sobre la producción de artefactos culturales. El programa busca acercar recursos que potencien los desarrollos procesuales reflexivos y la investigación articulada con la práctica en términos performáticos. En este sentido, consideramos que el campo de la cultura visual ofrece un marco para pensar cuáles son las imágenes que circulan y consumimos, cómo éstas producen sentido, qué efectos tienen sobre la persona que mira, cuáles son los modos en que nos proponen vincularnos con ellas y, sobre todo, cómo es posible intervenir creativamente en el marco social de lo visual.