

PROPUESTA DE PROGRAMA CURSO DE POSGRADO

1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA / PROPUESTA FORMATIVA

Curso de posgrado / seminario abierto de formación interdisciplinaria en estética, cultura visual y estudios de la imagen.

1.2.a. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Estética y anestética: imágenes, sensibilidad y cultura visual contemporánea

1.2.b. ÁREAS TEMÁTICAS

Estética contemporánea
Filosofía de la imagen
Cultura visual
Estudios cinematográficos y audiovisuales
Teoría crítica
Arte y política
Comunicación y medios
Estudios culturales
Historia del arte y de la sensibilidad
Imagen y memoria
Percepción y experiencia estética
Humanidades digitales y visualidad contemporánea
Estudios interdisciplinarios sobre cuerpo, técnica y tecnología

1.3. PRESENTACIÓN DEL CURSO

El curso/seminario “Estética y anestética: imágenes, sensibilidad y cultura visual contemporánea” propone una aproximación accesible e interdisciplinaria al estudio de las imágenes y sus efectos sensibles, culturales y políticos en el mundo contemporáneo.

A partir de los aportes teóricos de Walter Benjamin, Susan Buck-Morss y Georges Didi-Huberman, el curso invita a reflexionar sobre cómo las imágenes configuran nuestra percepción, nuestra memoria y nuestra relación con la realidad. El análisis teórico se complementa con el estudio de producciones cinematográficas de Leni Riefenstahl y Serguéi Eisenstein, que permiten problematizar, desde casos paradigmáticos, los conceptos de estetización de la política y politización del arte, así como los modos en que las imágenes producen efectos sensibles, afectivos y políticos.

La propuesta busca acercar herramientas conceptuales para pensar críticamente la cultura visual contemporánea, articulando teoría, análisis de imágenes, cine, fotografía y producciones audiovisuales. Se abordarán temas como la reproductibilidad técnica, la experiencia estética, la estetización de la política, la sensibilidad moderna y las posibilidades críticas de la imagen.

El curso está pensado para estudiantes de posgrado, investigadores, artistas, docentes, comunicadores, profesionales de las ciencias sociales y humanidades, así como también para personas interesadas en el arte, el cine, la cultura visual y el pensamiento contemporáneo.

La modalidad de cursado podrá realizarse de manera presencial o virtual, favoreciendo la participación de estudiantes de distintas procedencias e intereses académicos y profesionales.

1.4. Profesora a cargo: Dra. Rut Pellerano

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Introducir herramientas teóricas para el análisis crítico de las imágenes y la cultura visual contemporánea.

Reflexionar sobre las relaciones entre sensibilidad, percepción, arte y política.

Promover una mirada interdisciplinaria sobre las transformaciones de la experiencia estética en la modernidad y contemporaneidad.

Explorar el potencial crítico y reflexivo de las imágenes en diferentes contextos culturales y sociales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender el concepto de reproductibilidad técnica y sus efectos sobre la experiencia estética.

Analizar la relación entre imagen, medios y sensibilidad contemporánea.

Problematizar la estetización de la política y la circulación masiva de imágenes.

Explorar la noción de anestesia perceptiva en la cultura contemporánea.

Introducir el concepto de imagen dialéctica y memoria visual.

Desarrollar herramientas para el análisis crítico de producciones audiovisuales y artísticas.

3. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD I: Imagen, técnica y experiencia moderna

Walter Benjamin: reproductibilidad técnica, aura, experiencia y transformación de la percepción. Imagen, técnica y cultura de masas.

Bibliografía básica

Benjamin, W. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*.

UNIDAD II: Arte, política y cultura visual

La estetización de la política y la politización del arte. Cine, propaganda y montaje. Análisis de producciones audiovisuales de Leni Riefenstahl y Serguéi Eisenstein.

Bibliografía básica

Eisenstein, S. *El sentido del cine*.

Fragments de *Memorias* de Riefenstahl.

UNIDAD III: Estética y anestésica

Susan Buck-Morss: cuerpo, percepción y sensibilidad moderna. La anestesia perceptiva y los efectos culturales de la sobreexposición visual.

Bibliografía básica

Buck-Morss, S. "Estética y anestésica".

UNIDAD IV: Imagen, memoria y experiencia crítica

Georges Didi-Huberman: imagen dialéctica, memoria, afecto y experiencia visual. La imagen como interrupción y posibilidad crítica.

Bibliografía básica

Didi-Huberman, G. *Lo que vemos, lo que nos mira*.

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

AAVV (2009) *Belleza y realidad*, Editorial Biblos, Bs.As.

Adorno, T.W. (1972) *Filosofía y superstición*, Alianza/Taurus, Madrid.

(1983) *Teoría Estética*, Orbis

(1995) *Sobre Walter Benjamin*, Cátedra, Madrid.

Agamben, G. (2012) *Nudités*, Rivages Poche, Paris.

Bachelard, G. (1999) *La intuición del instante*, FCE, México.

Badiou, A. (2009) *Pequeño manual de inestética*, Prometeo, Bs.As.

Benjamin, W. (1971) *Angelus Novus*; Traducción H. A. Murena, Editorial Sur, Barcelona.

(1980) *Haschisch*, Edición Taurus, Madrid.

(1980) *El origen del drama barroco alemán*, Edición Taurus Humanidades, España.

(1982) *Infancia en Berlín _hacia 1900*, Edición Alfaguara, Madrid.

(1987) *Dirección única*, Ediciones Alfaguara, Madrid.

(1987) *El Berlín demoníaco – relatos radiofónicos*, Editorial Icaria, Barcelona.

(1988) *El Concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán*, Edición Península, Barcelona.

(1989) *Discursos Interrumpidos I _filosofía del arte y de la historia*, Taurus.

(1990) *Diario de Moscú*, Edición Taurus, Bs. As.

(1991) *Iluminaciones I -Imaginación y sociedad-*, Edición Taurus, Madrid.

(1991) *Iluminaciones IV -para una crítica de la violencia y otros ensayos-*, Taurus, Madrid.

(1992) *Cuadros de un pensamiento*, Ediciones Imago Mundi, Argentina.

(1993) *La Metafísica de la Juventud*, Paidós I.C.E./U.A.B. Barcelona.

(1998) *Correspondencia: Walter Benjamin - Theodor W. Adorno (1928-1940)*, Editorial Trotta, Madrid.

(1999) *Iluminaciones II -Poesía y capitalismo-*, Edición Taurus, Madrid 1999.

(2005) *Libro de los pasajes*, Akal, Madrid.

Bodei, R. (1998) *La forma de lo bello*, La Balsa de la Medusa, Madrid.

Bozal, V. (2003) *El tiempo del estupor*, Ediciones Siruela, Madrid.

Buci-Gluksmann, C. (2003) *Esthétique de l'éphémère*, Paris, Galilée.

Buck-Morss, S. (1981) *El origen de la dialéctica negativa*, Siglo XXI, México.

(1995), *Dialéctica de la mirada _Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes_*, Ediciones La Balsa de la Medusa, Madrid.

(2004) *Mundo soñado y catástrofe*, la Balsa de la Medusa, Madrid.

- (2015), "Estética y anestética, una revisión del ensayo de Walter Benjamin sobre la obra de arte" en Vera Barros, (Comp.) *Estética de la imagen*, La marca editora, Bs. As.
- Cacciari, M. (2000) *El dios que baila*, Paidós, Bs. As.
- Deleuze, G. (2008) *La imagen-movimiento -estudios sobre cine I*, Paidós, Bs. As.
- (2011) *Cine II, los signos del movimiento y el tiempo*, Cactus, Bs.As.
- Derrida, J. (2008) *Mal d'archive -une impression freudienne*, Éditions Galilée, Paris.
- Didi-Huberman, G. (2004) *Imágenes pese a todo*, Paidós, Barcelona.
- (2007) *El ojo de la Historia I: cuando las imágenes toman posición*, Ed. A. Machado, Madrid.
- (2008), "Cuando las imágenes tocan lo real", recuperado en https://img.macba.cat/public/uploads/20080408_Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf
- (2014) *Lo que vemos, lo que nos mira*, Manantial.
- (2018) *Ante el tiempo*, Adriana Hidalgo Ed.
- Eisenstein, S.; (1974) *El sentido del cine*, Ediciones la Reja, Bs. As.
- Gadamer, H.G. 1997) *La actualidad de lo bello*, Paidós, Barcelona.
- Ibarlucia, R. (1998) *Onirotsch, Walter Benjamin y el surrealismo*, Ediciones Manantial, Bs. As.
- Melamed, A. (2017) "La pared amarilla: Proust entre Bergson y Vermeer" recuperado en https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/SEDICI_73256f398a644d79dae3ff2827cee5d8
- (2022) *Adiós al cuerpo -Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneas*, Prometeo, Bs. As.
- Nancy, J.L. (2003) *Corpus*, Arena Libros, Madrid.
- Oyarzun Robles, P. (1995) *La dialéctica en suspenso -fragmentos sobre historia-*, Editado por Universidad ARCIS y LOM editores, Chile.
- Rebentisch, J. (2018) *Estética de la instalación*, Caja Negra, CABA.
- Reyero, C. (2005) *La belleza imperfecta*, Ediciones Siruela, España.
- Riefenstahl, L.; *Memorias*, recuperado en Editor digital: Titivillus.
- Rochlitz, R; *Le désenchantement de l'art -la philosophie de Walter Benjamin*, éditions Gallimard, France 1992.
- Rolnick, S., (2010) "Furor de archivo" en <http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm>
- Schaeffer, J. M. (2004) *La experiencia estética*, La Marca Editora, Bs.As.
- Smith, G. (1989), "Thinking thought Benjamin" en *Philosophy, aesthetics, history*, Edited by Gary Smith, London 1953/1989, p.xii.
- Serres, M. (2011) *Variaciones sobre el cuerpo*, traducción de Victor Goldstein, FCE, Bs.As.
- Weigel S. (1999) *Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin -una relectura-*, Paidós, Bs. As.

4. MODALIDAD DE CURSADO

El curso podrá realizarse en modalidad presencial o virtual sincrónica.

Las clases combinarán exposiciones teóricas, análisis de imágenes y materiales audiovisuales, discusión colectiva y espacios de intercambio interdisciplinario.

5. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Evaluación final

La evaluación consistirá en la presentación de una monografía final individual vinculada con alguno de los ejes temáticos trabajados durante el curso.

La monografía deberá desarrollar una reflexión crítica o un análisis teórico-práctico articulando los conceptos abordados en las clases y la bibliografía propuesta.

6. DESTINATARIOS

El curso está dirigido a:

- estudiantes de posgrado
- investigadores y becarios
- docentes
- artistas y trabajadores culturales
- profesionales de comunicación y medios
- realizadores audiovisuales
- estudiantes de humanidades y ciencias sociales
- personas interesadas en arte, cine, filosofía y cultura visual contemporánea.