

Curso: **Medios y Cultura**

Profesora: María Ángela Cifuentes

Número de créditos:

Email: maria.angela.cifuentes@gmail.com

Objetivo del curso:

El objetivo de este curso es el recorrido analítico sobre los medios masivos y su rol dentro del desarrollo artístico así como en la definición de cultura popular. Posiciones teóricas de especialistas al igual que el trabajo de varios artistas latinoamericanos serán tratados en este seminario.

El curso está orientado hacia América Latina con un enfoque comparativo con lo que acontece actualmente en la India. De esa manera, el estudiante puede reflexionar comparativamente sobre lo acontece y se debate en diversos contextos sociales y culturales.

Como alcance del curso, se desea que el estudiante tenga el conocimiento actualizado sobre medios masivos y cultura popular urbana a través de la revisión y discusión de propuestas de diversos teóricos actuales. La idea de llevar a cabo los temas de una manera comparativa le ofrece al estudiante herramientas para la reflexión y el análisis desde diferentes realidades y perspectivas teóricas sobre ellas.

Contenidos del curso:

El curso parte de tres módulos a revisarse a lo largo de las 15 sesiones: Teoría sobre imagen - medios - mediación, cultura popular, arte y medios.

Los temas a abordarse con su correspondiente bibliografía son los siguientes:

1ª Sesión:

Imagen - mediación - imaginación.

La relación entre imagen e imaginación a través de los medios masivos.

La tesis de la tecno-imagen y la tecno-imaginación del filósofo Vilém Flusser en cuanto a la codificación y el desciframiento de la imagen.

El significado de intersubjetividad en cuanto a la experiencia sensitiva a través de la imagen entre creador y espectador. Al respecto: La definición y diferenciación de la tecno-imaginación con relación al arte y a la cultura popular.

Para ello, también la teoría de Walter Benjamin con respecto a la obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica.- La percepción a través de la imagen técnica.

Material de lectura:

Joachim Michael: "Del texto de la cultura a la cultura de la imagen", en: Walter Bruno Berg, *Imágenes en vuelo, textos en fuga*, Frankfurt a.M./Madrid: Vervuert/Iberoamericana, pp. 251-265.

*W. Benjamin, *La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica*.

*Para este punto analizaremos la tesis de Vilém Flusser sobre la tecnoimagen y la tecnoimaginación, de los libros *Kommunikologie* y *Standpunkte* (versión en alemán)

Arte y cultura popular.

El significado de medio y medialidad en relación con arte y entretenimiento: Entre concepto (o punto de vista, según Flusser) y entretenimiento para la diferenciación entre arte y cultura popular en la utilización de los medios.

El cine como medio masivo en el que se unen estos dos aspectos: arte y entretenimiento.

El *sensorium* en Benjamin y Martín Barbero. El significado de *mediación* para Martín-Barbero.

Material de lectura:

Jesús Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona: G. Gili, 1987: capítulo "La experiencia y la técnica como mediaciones de las masas con la cultura", pp. 56-71.

2ª. Sesión

Teóricos de la cultura popular en América Latina:

Una discusión sobre la posición de tres teóricos de la cultura popular en América Latina: Carlos Monsiváis, Jesús Martín-Barbero, Beatriz Sarlo.

Carlos Monsiváis en cuanto a lo popular: su crítica a la mirada conservadora de pueblo para llegar al significado de lo popular a través de los usos de los medios masivos y su efecto en la vida cotidiana. Su tesis de la masa.

Martín Barbero y su postura sobre el significado de las mediaciones en el uso de los medios.

Beatriz Sarlo: Su posición crítica frente a los medios como masificadores.

(En India, el significado de cultura popular: Una mirada comparativa).

Material de lectura:

Carlos Monsiváis, "La cultura popular en el ámbito urbano: el caso de México", en: H. Helinghaus y M. Walter (eds.), *Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural*, Berlin: Langer, 1994, pp. 134-158.

Jesús Martín-Barbero, "Modernidad y medios masivos en América Latina. Perspectivas comunicativas del análisis cultural", en: Jesús Martín-Barbero y Hermann Helinghaus, *Contemporaneidad latinoamericana y análisis cultural. Conversaciones al encuentro de Walter Benjamin*, Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert, 2000, pp. 63-83.

Beatriz Sarlo, *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*, Buenos Aires: Ariel, 1994. Capítulo "culturas populares, viejas y nuevas", pp. 103-128.

Asha Kasbekar, *Pop Culture India! Media, Arts, and Lifestyle*, Santa Bárbara: ABC-CLIO, 2006, capítulo "Introduction", pp.1-15.

3ª. Sesión

Estética y cultura popular:

Estética de los usos. El significado del Kitsch en Carlos Monsiváis para los usos sobrepuestos y la inserción de formas de los medios masivos.

García Canclini y el significado de los descoleccionamientos.

Material de lectura:

Carlos Monsiváis, "Los espacios de las masas", en: José Joaquín Blanco y José Woldenberg (eds.), *México a fines de siglo*, tomo 1, México: Consejo Nac. para la cultura y las artes/FCE, 1993, pp. 273-283.

Néstor García Canclini, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México: FCE, 1989, capítulo "Culturas híbridas, poderes oblicuos", pp. 263-327.

4ª. Sesión

Acerca de estética en lineamientos teóricos de la postmodernidad y la postcolonialidad para el arte y la cultura popular en América Latina e India:

Para América Latina, la teoría de la postmodernidad se manifiesta en cuanto al significado de hibridación, heterogeneidad, fragmentariedad. Más allá de las fronteras de las bipolaridades, la hibridación puede entenderse como interacción entre cultura de masas, cultura popular y alta cultura; en el entrecruzamientos de diferentes categorías.

Para la India, la postcolonialidad puede entenderse a partir del entendimiento de la mímica, y la relación entre centro y periferia. El caso de la ciudad de Chandigarh como ejemplo.

Material de lectura:

David Pérez, "Pluralismo e identidad: el arte y sus fronteras", en José Jiménez y Fernando Castro (eds.), *Horizontes del arte latinoamericano*, Madrid: Tecnos, 1999, pp. 17-32.

Carlos Rincón, "Sobre el debate acerca del postmodernismo en América Latina. Una revisión de la no simultaneidad de lo simultáneo. Postmodernidad, globalización y culturas en América Latina", en Alfonso de Toro (ed.), *Cartografías y estrategias de la 'postmodernidad' y la 'postcolonialidad' en Latinoamérica. 'Hibridez' y 'Globalización'*, Madrid/Frankfurt a.M., Iberoamericana/Vervuert, 2006, pp. 93-127.

*Alfonso de Toro, "La postcolonialidad en Latinoamérica en la era de la globalización. ¿Cambio de paradigma en el pensamiento teórico-cultural latinoamericano?", en: Alfonso de Toro y Fernando de Toro (eds.), *El debate de la postcolonialidad en Latinoamérica*, Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert, 1999, pp. 31-77.

* Homi Bhabha (todavía por decidir texto)

5ª. Sesión.

Arte y visualidad en la fotografía. Una discusión sobre cambios en el tratamiento del medio en América Latina durante las últimas décadas. Una comparación con el caso de la India.

Una mirada comparativa del desarrollo del medio fotográfico durante el siglo XX. La importancia desde su naturaleza de registro, documentación, de huella como también hacia una práctica multimedia.

El tema de la memoria en la fotografía. De lo analógico al arte multimedia.

El trabajo multimedia entre imagen fotográfica y relato hablado para narrar la propia experiencia en el trabajo de Pedro Meyer, "Fotografía para recordar".

Igualmente el trabajo de Diego Goldberg en cuanto a la fotografía como memoria familiar para registrar el paso del tiempo de la existencia de la familia y sus miembros.

La fotografía en la era digital.

La propuesta de Pedro Meyer en la manipulación digital de la imagen fotográfica. Más allá de lo analógico.

6ª. Sesión

Nuevos espacios de representación: El rol de la fotografía para la formulación estética de las artes visuales.

El tema de la identidad desde la mirada de sí mismo. El manejo del cuerpo como medium para una codificación y experimentación estética de identidad de género como de estetización (A verse varios casos de fotógrafos latinoamericanos).

7ª. Sesión

El tema de los desplazamientos sociales. Para narrar la experiencia migrante.

La imagen como relato, como documento de narración y autoafirmación de una experiencia. Los casos de Muriel Hasbún en el relato de su familia migrante; el de Dulce Pinzón para escenificar casos de migrantes latinoamericanos en EUA.

Para compararlo con India en los casos de Sunil Gupta desde su propia experiencia migrante, y el de Gauri Gill en relación a migrantes de la India en EUA.

8ª. Sesión

La reinención de escenarios.

La imagen escenificada, sobre todo en composición de paisajes urbanos y espacios interiores. Una comparación entre trabajos de artistas latinoamericanos e indios para la conceptualización de nuevos escenarios.

9ª. Sesión

Postmoderno – postcolonial:

El tratamiento de la imagen fragmentada en trabajos de artistas latinoamericanos. La propuesta de Pushmala N y Clare Arni para el tratamiento de conceptos postcoloniales en el uso de la imagen fotográfica escenificada.

10ª. Sesión

Para hablar de cine. Una mirada comparativa en el efecto del medio masivo en la sociedad. El tema del melodrama.

Material de lectura:

Carlos Monsiváis, "Tres funciones al día. (Etapas de la cultura popular en México y América Latina)", en Walter Bruno Berg et.al. (eds.), *Fliegende Bilder, fliehende Texte. Imágenes en vuelo, textos en fuga*, Madrid/Frankfurt a.M: Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 15-25.

Asha Kasbekar, *Pop cultura India! Media, Arts, and Lifestyle*, Santa Bárbara: ABC CLIO, 2006, capítulo: Cinema, pp. 179-203.

11ª. Sesión.

La televisión en América Latina e India.

¿Cuál es el rol del medio masivo en la sociedad latinoamericana, y cuál en la sociedad india?

Para Monsiváis, el tema de las migraciones culturales como desplazamientos y cambios surgidos en la sociedad a partir del consumo y los usos de la industria mediática.

¿Qué sucede en India? Discutirse sobre el rol de la *soap opera*.

Material de lectura:

Carlos Monsiváis, *Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina*, Barcelona: Anagrama, 2000, pp. 211-245.

Pop Culture India!, pp. 143-174.

12ª. Sesión

Trasposos y cruces a través de la televisión y la nueva tecnología.

La tesis de David Morley sobre la domesticación y dislocación de los medios entre lo público y lo privado. ¿Cómo se “domestica” a la televisión a través de los usos en el hogar? Las maneras de dislocar el medio y la tecnología.

Al respecto también el significado del teléfono móvil y el iPod en el cruce entre público y privado: El mundo que conecta el aparato del teléfono móvil.

Material de lectura:

David Morley, *Medios, Modernidad y Tecnología. Hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura*, Barcelona: Gedisa, 2007, capítulos: La televisión: no tanto un medio visual como un objeto visible (pp. 225-247); Tecnologías mágicas: lo nuevo, lo brillante y lo simbólico (pp. 249-271).

13ª. Sesión.

Cultura urbana y cultura global. La discusión sobre las nuevas esferas de lo público y lo privado.

El impacto de los medios y la tecnología para el uso y la percepción de los espacios. La performatividad de lo público y lo privado.

14ª. Sesión

La reconstitución de lo local a través de la globalización.

Con las redes de la tecnología se crean nuevas formas de socialización, encuentro, de estar con los demás sin salir del mismo sitio.

Material de lectura:

Jesús Martín-Barbero, “Mediaciones comunicacionales y discursos culturales” en: Alfonso de Toro (ed.), *Cartografías y estrategias de la ‘postmodernidad’ y la*

'postcolonialidad' en Latinoamérica. 'Hibridez' y 'Globalización', Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert, 2006, pp. 143-161.

15ª. Sesión

Debate y discusión sobre los temas tratados durante el seminario.

Nota: Las lecturas que contienen un asterisco (*) pueden considerarse optativas.

Dinámica del curso:

El curso se lleva a cabo con la dinámica de seminario.

En cada una de las sesiones se abordará un tema específico con explicaciones y análisis de la profesora, acompañado de discusiones con los estudiantes sobre las lecturas señaladas a cada tema.

Como método de exposición de la profesora, cada una de las presentaciones será llevada a cabo con imágenes específicas, entradas a internet para información requerida, textos en powerpoint en los casos necesarios.

La participación de los estudiantes es un aspecto básico para dar mayor dinámica al desarrollo del curso, debido a lo cual se deberá seguir el debate con las lecturas señaladas.

Varios de los temas expuestos en el contenido del curso serán acompañados o reforzados con presentaciones de estudiantes. Los temas y las fechas para dichas presentaciones serán programados el primer día de clases.

Calificación y evaluación:

Para la calificación y evaluación del curso serán importantes:

- La asistencia y la participación en clase de cada alumno, con un equivalente del 40% del puntaje total del curso.
- La elaboración de una monografía escrita o la presentación oral en clase de un tema determinado, con un equivalente del 60%. Tanto la monografía como la presentación oral deberán ajustarse a una investigación metodológicamente científica, respaldados por propuestas teóricas en base a consulta a autores que han trabajado en el área, y entrevistas en los casos necesarios.

Los temas para la monografía y la presentación serán discutidos el primer día de clases.

Horario de clases:

Las clases tendrán lugar los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 7 a 10 a.m.