

Universidad Nacional de Córdoba
Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Filosofía y Humanidades
Doctorado en Semiótica

del miércoles 17 al viernes 19 de mayo de 18:00 a 22:00 hs.
el sábado 20 de mayo de 9:00 a 13:00 hs

SEMIÓTICA DE LA IMAGEN Y DEL AUDIOVISUAL

Teoría y crítica de la imagen fotográfica

Vocabularios, problemas y tendencias

. **Docente:** Paola Cortes Rocca (UNA/Conicet), pcortes@untref.edu.ar

. **Carga horaria:** 40 hs.

. Fundamentación

Desde su presentación en 1839, la fotografía se evidencia como algo más que un simple desarrollo técnico en la historia de la representación visual. Se trata de una práctica y una técnica nueva pero también de un nuevo modo de representación que define la Modernidad en tanto “época de la imagen del mundo”. Lo existente se presenta no sólo como visible sino incluso organizado visualmente, diferenciado del espectador pero disponible para ser poseído intelectual, estética y económicamente. Tomando como punto de partida el lugar de la imagen en la Modernidad, este curso se propone explorar una serie de sentidos y problemas (teóricos, institucionales y vinculados a ciertas prácticas significantes) que surgen como efecto de la centralidad de la fotografía en la cultura del siglo XX.

Consideraremos una serie de textos e imágenes con el objetivo de analizar el modo en que la fotografía problematiza cuestiones como la reproductibilidad técnica, la originalidad y la serialidad, el vínculo entre representación y referente, la tensión entre lo indicial y la artificialidad del artefacto. Exploraremos los efectos fantasmáticos de la imagen y el modo en que la fotografía establece otra forma de temporalidad, su relación con la noción de archivo (no sólo en sus dimensiones memorialísticas y patrimoniales, sino también como impulso clave de las prácticas estéticas contemporáneas). Finalmente abordaremos la relación entre imagen y corporalidad, para pensar los modos en que se ha vinculado con los registros del cuerpo pero también para abrir el interrogante acerca del cuerpo de la imagen y su articulación con los nuevos materialismos que recentran las discusiones teóricas del presente.

. Objetivos

Objetivos generales:

Este seminario participa de los objetivos generales del doctorado en Semiótica en su interés por formar egresadxs capaces de intervenir tanto en la investigación en las áreas del arte y la cultura como de participar en el campo estético y cultural a través de la adquisición de conocimientos epistemológicos, teóricos, metodológicos y de registro acerca de la producción estética desde una perspectiva interdisciplinaria.

Objetivos específicos:

- . poner al estudiante en contacto con la historia del desarrollo fotográfico y los debates teóricos que suscita.
- . ofrecer una serie de herramientas conceptuales y teóricas que permitan abordar objetos específicos –imágenes y bibliografía leída a la luz de esas imágenes—
- . construir también un *saber hacer con lo visual* –un abordaje teórico, analítico y orientado hacia la intervención en el campo estético– que permita tanto el desarrollo de la investigación y la producción teórico-crítica como el sustento crítico de las prácticas estéticas y curatoriales.

Contenidos y bibliografía por unidad

1 – Imagen técnica y Modernidad

El mundo a disposición del espectador. De criada de las ciencias a protagonista de la representación. Proceso de autonomización institucional, relación con la pintura y especificidad. La técnica y el inconsciente óptico.

Recorrido visual: Álvarez Bravo, Eugéne Atget, Karl Blossfeldt, Alfred Stieglitz, Man Ray, Manuel Tina Modotti, Walker Evans, Weegee, Edward Weston, Henri Cartier Bresson.

Lecturas:

Flusser, Vilém. *Hacia una filosofía de la fotografía*. México, Trillas/SIGMA, 1990.

Benjamin, Walter. “Pequeña historia de la fotografía” y “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”. *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1989. 61-86.

Burgin, Victor. “Looking at Photographs”. En *Thinking Photography*. London: MacMillan, 1982.

2 – Indicialidad, reproducción, acontecimiento

Imagen y vínculo existencial. El índice y el problema de la verdad. La imagen como signo y la cuestión de la legibilidad. La imagen digital y la crisis de lo documental. La reproductibilidad técnica: copias y originales. Pérdida y restitución del aura: reformulaciones contemporáneas de las hipótesis benjaminianas. Proyectos de vanguardia: del objeto a la experiencia.

Recorrido visual: Marcelo Brodsky, Eduardo Gil, Andreas Gursky, Sherrie Levin, Abelardo Morelli, Oscar Muñoz, Santiago Porter, Grete Stern, Juan Travnik, Andy Warhol.

Lecturas:

Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós, 1994.

Groys, Boris. "Política de la instalación". *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

Concha, José Pablo. "La superación de la fotografía" en *La desmaterialización fotográfica*. Metales pesados: Santiago de Chile, 2011.

Foster, Hal. "El retorno de lo real". *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal, 2001.

3 – El cuerpo y el archivo

La promesa fotográfica: existencia y trascendencia. El carácter espectral de la imagen. Imagen y tiempo: la temporalidad fotográfica. Pasión de archivo: colecciones, series y montajes. Políticas de la mirada: ciudadanía y activismos visuales.

Recorrido visual: Diane Arbus, Richard Avedon, Nobuyoshi Araki, Nicola Constantino, Alicia D'Amico, Nan Goldin, Marcelo Grossman, Graciela Iturbide, Annie Leibovitz, Cindy Sherman, Emergentes, Mafia, Humberto Rivas, Jan Saudek, Yonofui.

Lecturas:

Bazin, André. "Ontología de la imagen fotográfica". *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp, 1990.

Sekula, Alan. Sekula, Allan. "The Body and the Archive". *October* 39 (1986), 3-64.

Cassid, Jill. "A lo largo de las sombras que proyecta el Iluminismo". *Escenas de proyección*. Santiago: Metales pesados, en prensa. Traducción Paola Cortes Rocca & Fermín Rodríguez.

Joselit, David. "Ciudadanos de la información". *Tradición y deuda. El arte en la globalización*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2021. Traducción de Paola Cortes Rocca.

4 – Materialismos fotográficos

La redistribución de lo sensible y el giro material. Del retorno de lo real a lo real simbiótico: crítica al antropocentrismo. Nuevos vitalismos y nuevas arqueologías. El cuerpo de las imágenes: fotografía y deseo. La imagen como escombros, desecho y fósil: nuevas tesis sobre la filosofía de la historia.

Recorrido visual: Karl Blossfeldt, Bruno Dubner, Manel Esclusa, Estrella Herrera, Vik Muniz, Andrea Ostera, Santiago Porter, Andrés Serrano, Hiroshi Sugimoto, Cecilia Szakowicz, Peter Joel Witkins, Francesca Woodman.

Lecturas:

Iovino, Serenella y Serpil Oppermann (eds.). *Material ecocriticism*, Indiana University Press, 2014. [Hay traducción de la presentación de las editoras: "Ecocrítica material: materialidad, agencia y modelos narrativos." Traducción de Guadalupe Lucero y Noelia Billi, *Pensamiento de los confines*, n° 31-32, primavera-verano de 2018, pp. 215-227].

Mitchell, W. J. T. *What do pictures want?* Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Robles de la Pava, Juliana. "Lo informe fotográfico. Excesos de una materialidad técnica".
Estudios de Teoría Literaria vol. 10, nro. 21 (2021): 16-29.

Bibliografía complementaria por unidad

1 – Imagen técnica y Modernidad

Andermann, Jens. *The Optic of the State. Visuality and Power in Argentina and Brazil*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2007.
Heidegger, Martin. "La época de la imagen del mundo". *Sendas Perdidas*. Buenos Aires: Losada, 1960.
Kracauer, Siegfried. "Photography". *Theory of Film: The Redemption of Physical Reality*. Oxford: Oxford UP, 1960.
Man Ray. "The Age of Light". *Man Ray Photographs 1920-1934*. East River Press, 1934.
Moholy-Nagy, Laszlo. "Photography". *Painting, Photography, Film*. Lund Humphries, 1969.
Schaeffer, Jean-Marie. *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*. Madrid: Cátedra, 1987.
Tell, Verónica. *El lado visible. Fotografía y progreso en la Argentina a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: UNSAM
Weston, Edward. "Seeing Photographically". *Encyclopedia of Photography*. New York: Greystone Press, 1965.

2 – Indicialidad, reproducción, acontecimiento

Batchen, Geoffrey (comp.). *Photography degree zero: reflections on Roland Barthe's Camera lucida*. Cambridge: MIT Press, 2009.
Berger, John. "Usos de la fotografía" y "Un prado". *Mirar*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1999.
Bishop, Claire. "Brecha digital", en *Otra parte* 28, otoño-invierno 2013 (En inglés: "Digital Divide", *Artforum*, octubre 2012).
Cortes Rocca, Paola. "La imagen dentro de sí. Sobre tres obras de Oscar Muñoz". *Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. No 7 (2do. semestre 2015). 149-155. ISSN 2313-9242.
Horne, Luz. *Literaturas reales*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2012.
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_1.php&obj=204&vol=7
Krauss, Rosalind. "Notas sobre el índice". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, 2006.

3 – El cuerpo y el archivo

Azulay, Ariela. *The Civil Contract of Photography*. Nueva York: Zone Books, 2008.
Derrida, Jacques. *Mal de archivo: una impresión freudiana*. Madrid: Trotta, 1996.
Didi-Huberman, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada, 2013.
García, Luis Ignacio y Ana Longoni. "Imágenes invisibles. Sobre las fotos de desaparecidos" en Blejmar, J., Fortuny, N., y García L. *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Librería, 2013.
Guasch, Ana María. *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal, 2011.
Iversen, Margaret. "What Is a Photograph?," *Art History* 17, no. 3 (septiembre 1994), 450-64.
Piderit Guzmán, M. F., "Humanario: los recorridos del texto y la imagen fotográfica", en Torres, Alejandra y Magdalena Pérez Balbi (comps.) *Visualidad y dispositivo(s). Arte y técnica desde una perspectiva cultural*. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016, 59-68.

Rolnik, Suely. *Archive Mania*. 100 Notes, 100 Thoughts: Documenta Series 022 (100 Notes - 100 Thoughts/100 Notizen - 100 Gedanken). Gestalten UK, 2011. Disponible online en <http://www.aica-paraguay.com/?p=2240&lang=en>.

Uslenghi, A. "Poéticas de la disidencia. Cuerpos en la lente feminista". Encuentro *LASA Cono Sur*, CCK, Salón Federal, 2019.

4 – Materialismos fotográficos

Cortes Rocca, Paola y Luz Horne. "La imaginación material. Restos, naturaleza y vida en la estética latinoamericana contemporánea". *Estudios de Teoría Literaria* vol. 10, nro. 21 (2021): 4-15. <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/214>

De los Ríos, Valeria. *Fantasma artificiales*. Santiago: Huerdes, 2015.

Luz Horne. *Futuros menores. Filosofías del tiempo y arquitecturas del mundo desde Brasil*. Universidad Alberto Hurtado, 2021.

Morton, Timothy. *Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo*. Traducción Paola Cortes Rocca, Adriana Hidalgo, 2018.

Rancière, Jacques. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial, 2010. Traducción de Ariel Dillon.

Bibliografía general

Batchen, Geoffrey. *Arder en deseos. La concepción de la fotografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

Bourdieu, Pierre (comp.). *La fotografía un arte intermedio*. México: Nueva Visión, 1989.

Buck-Morss, Susan. "Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay Reconsidered" *October* 62 (Otoño 1992), 3-41.

Burch, Noël. *El tragaluz al infinito*. Madrid: Cátedra, 1991.

Cadava, Eduardo. *Trazos de luz. Tesis sobre la fotografía de la historia*, Buenos Aires, Palinodia, 2014. Traducción de Paola Cortes Rocca.

---. *Paper Graveyards*. Boston: Harvard University Press, 2022.

--- y Paola Cortes-Rocca "Notes on Love and Photography." *October* 116 (Primavera 2006): 3-34.

Cortes Rocca, Paola y Mabel López (comp.). *Fotografía*. Buenos Aires: Ars, 1995.

De los Ríos, Valeria. *Espectros de luz. Tecnologías visuales en la literatura latinoamericana*. Santiago de Chile: Un cuarto propio, 2011.

Debray, Régis. *Vida y muerte de la imagen. La historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós, 1994.

Fortuny, Natalia. *Arder con lo real. Fotografía contemporánea, entre la historia y lo político*. Buenos Aires: Pretéritos imperfectos, 2021.

Freund, Gisèle. *La fotografía y las clases medias en Francia durante el siglo XIX*. Buenos Aires: Losada, 1946.

García Canclini, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Madrid: Katz, 2011.

Gernsheim, Helmut & Alison. *L. J. M. Daguerre: The History of the Diorama and the Daguerrotype*. New York: Dover, 1968.

Gombrich, E. H. *Los usos de la imagen. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Barcelona: Debate, 2003.

Gombrich, Ernst. *La imagen y el ojo*. Madrid: Alianza, 1987.

Indij, Guido y Ana Silva (comps.). *Clic!: Fotografía y estética*. Buenos Aires: La Marca, 2017.

Mitchell, W.J.T. *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago, Chicago University Press, 1985.

Mitchell, W.J.T., "Mostrando el ver. Una crítica de la cultura visual", en *Estudios visuales* 1, noviembre de 2003, 17-40. Traducción de Pedro Cruz Sánchez.

Oyarzún, P., *Imagen y duelo*. México D. F.: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2000.
Rancière, Jacques. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: LOM, 2009.
Sougez, Marie-Loup. *Historia general de la fotografía*. Madrid: Cátedra, 2007.
Tagg, John. *El peso de la representación: ensayos sobre fotografías e historias*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
Uslenghi, Alejandra (comp.). *Walter Benjamin: culturas de la imagen*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010.

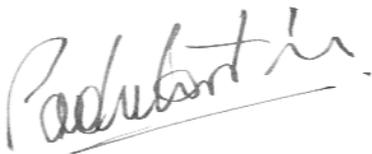
. Modalidad de cursada y evaluación

La modalidad de los encuentros articula la presentación de la bibliografía a partir de los ejes conceptuales propuestos en el programa a cargo de la profesora, así como presentaciones grupales a cargo de lxs estudiantes. Se propone también un recorrido de obra fotográfica y su lectura crítica a partir de la cual situar dichos ejes.

Como instancia de evaluación y requisito para la aprobación de la cursada, lxs estudiantes

1-presentarán de manera grupal algunos de los textos previstos en la bibliografía, durante la cursada, y

2-entregarán un trabajo final que tendrá el formato de una ponencia, un texto de catálogo y/o sala para una muestra o un artículo breve para una revista especializada. Se espera que, más allá del formato elegido, el texto opere una selección de materiales visuales, según criterio a justificar y produzca una lectura a partir del uso de bibliografía y conceptos discutidos durante el seminario.

Dra. Paola Cortes Rocca