

**Secretaría de Estudios Avanzados
Subsecretaría de Doctorado**

Programa de Seminario de Doctorado

Año: 2017

Nombre del seminario:

Producciones imaginales de lo social: estéticas, imágenes y visualidades entre las prácticas sociales y las subjetividades contemporáneas.

Nombre del Profesor: Esteban Dipaola

Área temática sugerida: Teoría cultural / Teoría social

1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el programa de doctorado)

Las ciencias sociales –en su teoría y en sus métodos– han debido actualizar su producción abordando singularmente los problemas que se habilitan a partir de la diseminación y multiplicación de imágenes en todo el contexto y las prácticas sociales del mundo global. Este seminario de doctorado abordará las transformaciones en la experiencia comunicacional y relacional de los individuos en las sociedades contemporáneas. Siendo el objetivo primordial reflexionar sobre la novedosa composición de lo social mediante imágenes.

Las propias interpretaciones de las categorías y cartografías que representan los vínculos sociales y sus percepciones se disponen entre imágenes. La subjetividad es una imagen que en el juego de apariencias social se expone como producto destinado al consumismo y sus prácticas, imponiendo una “nueva ética de relaciones” (Bauman). Suceden efectos de circulación y conformaciones flexibles de los lazos que involucran formas de normatividad

social “postradicionales” (Honneth), es decir, ya no sujetas a marcos institucionales como la familia, la educación, el trabajo, etc. Esa mutación desde una “solidaridad orgánica” (Durkheim) a un tipo de “solidaridad conmutativa” (Ascher) indica que las redes, los artefactos y las imágenes hoy producen sociabilidad en mayor medida que los artificios institucionales. Entonces, estas dinámicas comunitarias sostienen la emergencia de un nuevo tipo de individualidad que se adapta a formas móviles de vida social, donde las imágenes y su circulación tienen un valor preeminente como productoras de las estéticas que expresan la vida cotidiana en el presente.

Aquello que se ha definido como “sociedades del simulacro” (Baudrillard) y también como “sociedad del espectáculo” (Debord) es, más concretamente, una nueva disposición de los intercambios, de las circulaciones de objetos, dinero, personas, artefactos, etc., que expresan una lógica inmaterial de los vínculos sociales, donde además de las redes y de las nuevas tecnologías de información y comunicación, toman relevancia las posiciones estéticas, los “estilos de vida” y los consumos, produciendo una estetización de la vida social y cotidiana (Featherstone).

Una nueva lógica cultural produce el mundo contemporáneo como saturación de imágenes (Jameson). Desde la emergencia de la globalización estas formas sociales han adquirido diversos nombres: “modernidad reflexiva” (Giddens); “sociedades del riesgo” (Beck); “sociedad-mundo” (Luhmann); “sociedad red” (Castells); “culturas híbridas” (García Canclini), o como lo define Alain Touraine: la emergencia de una “situación postsocial”. Con y frente a estos paradigmas y visiones de la teoría social contemporánea, el propósito es pensar las modalidades mediante las cuales esos vínculos se constituyen entre imágenes. Específicamente, el modo bajo el cual en el paradigma cultural contemporáneo, se advierte la emergencia de “producciones imaginales de lo social”; comprendiendo en el neologismo “imaginal” la composición superpuesta o coalescencia de imagen y social, la indiscernibilidad actual entre las imágenes y las prácticas sociales. La imagen es un artefacto más que circula en la sociedad, y el mundo contemporáneo se concibe en el marco de una profunda mutación de lo visible y de la cultura que adviene inmaterial y predominantemente digital. Por eso, la preocupación es indagar los modos de producción

de una cultura visual que predomina en el contexto global-postmoderno, como reflexión de la crisis de la modernidad y de la sociedad, al tiempo que objetando el pensamiento que añade a lo social la imagen como una exterioridad indicial. El curso se propone pensar la inmanencia entre lo social y las imágenes.

En definitiva, para cumplimentar con esta propuesta se revela oportuno y necesario reflexionar durante el curso acerca de la perspectiva teórico-social que indaga sobre las mutaciones de los vínculos sociales en la actualidad y que argumenta una prioridad del consumo, de las modas, el ocio, el entretenimiento y la publicidad, de las imágenes, de las superficies y de la flexibilidad en las relaciones y en las subjetividades, atendiendo a la perspectiva de las imágenes y, concretamente, a las “producciones imaginales de lo social”.

Comprender los lazos de sociabilidad desde su producción imaginal se corresponde con entender a las imágenes no simplemente como signos, es decir, bajo un carácter indicial y referente, sino en su condición creativa: las imágenes no son lo real sino su doble, esto es: crean lo real como imagen. En ese aspecto, las imágenes son un “campo de formas” que producen modos y estilos de vida y que se articulan como “imágenes-síntoma” (Didi-Huberman), las cuales componen un devenir múltiple de la experiencia social y cultural. Se busca así, no entender únicamente a la imagen en su condición de registro, sino como producción visual de los vínculos entre la subjetividad y el mundo y puesta en riesgo de lo real. En tal aspecto, se profundiza en la indagación de lo que distintos autores llamaron “la cultura visual” (Brea; Didi-Huberman) y que se relaciona con lo que se ha delimitado como el “giro pictórico” (Mitchell), que revela la prioridad de las imágenes en las percepciones del mundo.

Considerando lo anterior, el seminario aporta al programa de doctorado una vinculación entre teoría social y teoría cultural y estudios culturales apropiada para quienes investigan temáticas relacionadas con producciones culturales (cine, literatura, modas, fiestas, consumos, etc), así como también para quienes se concentran en aspectos de la teoría social contemporánea para sus análisis. A su vez, es un curso apropiado para revisar pensadores y problemas que en muchas ocasiones se incorporan a marcos teóricos de distintos proyectos

de tesis. En estos sentidos, el seminario responde a perspectivas e intereses variados y además establece modos de comprensión de las imágenes no subordinados a un objeto particular, siendo esa amplitud y diversidad un componente fundamental para la comprensión de perspectivas actuales de investigación desde los estudios de las imágenes y las estéticas y la cultura y sociedad.

2. Objetivos

–El interés central será que los cursantes a lo largo del seminario puedan:

1- Reflexionar a nivel teórico sobre la problemática que se abre en el campo sociológico y cultural a partir de la emergencia de socialidades y subjetividades traspasadas y definidas mediante imágenes.

–Mediante la organización de las unidades temáticas (ver CONTENIDOS) se pretende:

2- Sistematizar y analizar los nuevos paradigmas de la teoría social que proponen pensar los marcos de sentido en los flujos del mundo globalizado.

3- Contextualizar la emergencia de las transformaciones sociales y culturales que abrieron la perspectiva de la producción inmaterial de la vida.

4- Indagar en las definiciones y perspectivas acerca de las imágenes y de las estéticas que posibiliten una apertura a pensar sus relaciones con la vida social y cultural en el mundo global contemporáneo.

5- Revisar y analizar bibliografía específica sobre imágenes y estéticas que posibiliten avanzar en el conocimiento sobre las dimensiones de la “cultura visual”, el “giro pictórico” y los “actos de ver”, implicando todo ello una redefinición de los lugares de la mirada y sus relaciones con los sentidos y percepciones de la vida social.

6- Comprender las nuevas formas de expresión de la experiencia social y cultural y el dominio de las subjetividades y de las prácticas dadas entre nuevas dinámicas normativas en el espacio social y en sus relaciones entre las imágenes.

7- Reflexionar sobre el mundo de la circulación, de las mercancías, los objetos, los signos y el consumo y las formas de estetización, visualidad y espectacularización que adquieren y producen en la nueva experiencia social contemporánea.

–Asimismo se procura:

8- Colaborar en las aperturas de pensamientos y visiones sobre la cultura contemporánea y sus imágenes que permitan explorar nuevas herramientas de análisis teórico y metodológico para el campo de los estudios sociales y culturales.

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas)

El seminario está segmentado en 6 (seis) unidades temáticas que se comprenden en una permanente articulación, y que proponen avanzar paulatinamente en el desarrollo del problema que se propone como tema central del curso.

Unidades temáticas:

1-

Comprender las imágenes en el mundo cultural contemporáneo atendiendo a su productividad e inmanencia social y su condición de sentido. Reflexionar sobre los distintos modos de circulación y expresión de las imágenes entre la sociedad.

Proposición de un marco metodológico para el análisis de las imágenes y de sus vínculos con las prácticas sociales y exposición del contexto social y cultural a partir de una revisión de nuevos paradigmas en la teoría social contemporánea.

(Ver bibliografía en el apartado correspondiente).

2-

¿Qué es lo imaginal? Producción y circulación de imágenes en el mundo contemporáneo. Las imágenes en lo social; con lo social; entre lo social. Confrontación con la tesis sobre la “sociedad del espectáculo”.

(Ver bibliografía en el apartado correspondiente).

3-

Las teorías estéticas y el pensamiento social desde las imágenes. Reflexión sobre las estéticas de la sociedad. El problema de la representación.

(Ver bibliografía en el apartado correspondiente).

4-

El anudamiento subjetivo y las estéticas del yo. La subjetividad y las prácticas sociales como experiencia entre las imágenes. Formas de producción y circulación del yo en la cultura de las imágenes. Las formas estéticas del diseño de sí

(Ver bibliografía en el apartado correspondiente).

5-

Mundo de imágenes, estetización y visualidad de la vida y de la experiencia cotidiana. Reflexiones sobre las experiencias y dinámicas del consumo, los objetos y los signos como atravesamiento del orden social contemporáneo. Estéticas de la vida cotidiana y experiencia sensible.

(Ver bibliografía en el apartado correspondiente).

6-

¿Una posmodernidad imaginal? Derivas de las imágenes y lo real. La producción imaginal de lo social como “puesta en riesgo de lo real”. La posmodernidad y las estéticas que definen el lazo social contemporáneo.

(Ver bibliografía en el apartado correspondiente).

4. Metodología de trabajo

El curso constará de 10 (diez) encuentros de 3 (tres) horas cada uno, cumplimentando el requisito de las 32 horas que prevee el seminario.

Como se expuso en los contenidos, se dividirá el curso en seis ejes temáticos lo que resulta útil al propósito de organizar las distintas perspectivas problemáticas que se proponen.

Durante cada clase se hará una presentación teórica de parte del profesor en la primera parte de la clase (aproximadamente 1 hora y media) y se procurará que los cursantes elaboren sus propias lecturas críticas de los textos y los problemas en la segunda parte de cada clase (1 hora y media restante). En este sentido, la dinámica de las clases incluye una articulación entre la exposición del profesor y el debate sobre las perspectivas de parte de los estudiantes, lo que admite y permite una profundización mejor de los textos al revisarlos críticamente en conjunto.

Asimismo, se seguirán las perspectivas abordadas con el fin de alcanzar una comprensión que exceda a los textos y autores presentados y posibilite y potencie la emergencia de expresiones y análisis sobre los relatos e imágenes que atraviesan las sociedades contemporáneas y sus temporalidades.

En el tramo final del curso, se procurará trabajar con imágenes (artísticas, cinematográficas, cibernéticas, mercantiles, urbanas, etc.). Esto se prevee para cuando se aborde la unidad 6, permitiendo exponer y expresar sentidos prácticos sobre lo que se comprende y se elaboró bajo la noción de “imaginal” (Igualmente cuando se lo requiera y resulte beneficioso se podrá utilizar imágenes como material de análisis en cualquier momento del desarrollo del curso).

5. Cronograma de clases

Fecha	Tema
CLASE 1	Unidad 1: Marco metodológico general y modos de análisis de imágenes
CLASE 2	Unidad 1: Contexto posmodernidad y globalización. Transformaciones en el capitalismo
CLASE 3	Unidad 1: Nuevas subjetividades y devenir normativo de las prácticas sociales.
CLASE 4	Unidad 2: Pensar las imágenes y sus relaciones (I)
CLASE 5	Unidad 2: Pensar las imágenes y sus relaciones (II)
CLASE 6	Unidad 3: Problemas de representación estética. ¿Cómo pensar las estéticas de las sociedades en el mundo digital-visual?
CLASE 7	Unidad 4: Mutación cultural en la era digital: narrativas e imaginalidades del yo y de la subjetividad. El diseño de sí.
CLASE 8	Unidad 5: Posmodernidad, cultura, estéticas y consumos: la conformación de los lazos sociales mediante imágenes. (I)
CLASE	Unidad 5: Posmodernidad, cultura, estéticas y consumos: la conformación de

9	los lazos sociales mediante imágenes. (II)
CLASE 10	Unidad 6: Conclusiones: mundos visuales, sociedades imaginales. ¿El riesgo de lo real?

Observaciones:

En algunas de las clases se prevé la utilización de imágenes como material de análisis.

6. Evaluación

Para aprobar el seminario los cursantes deberán aprobar un trabajo monográfico final que no deberá exceder las 20 carillas y tiene que corresponderse con la temática y la bibliografía planteada y revisada durante el seminario.

Además, se deberá constatar la participación de los cursantes durante la exposición y análisis crítico de los textos desarrollados en cada clase.

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia)

El seminario consta de un recorrido bibliográfico acorde a las unidades temáticas. Para aportar claridad se detalla la bibliografía en el orden de las unidades temáticas y correspondiente a cada una de ellas (en orden alfabético en cada caso). La bibliografía indicada como obligatoria se prevee desarrollarla y revisarla durante el curso. La bibliografía que se indica como referencia o complementaria es guía para los estudiantes, pero en algunos pasajes del curso también puede ser puesta en revisión y debate.

UNIDAD 1.

Bibliografía obligatoria:

ANGENOT, Marc, *El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010 Capítulo 1 “El discurso social: problemática de conjunto”; Capítulo 2 “Retorno al método”.

CORCUFF, Philippe, *Las nuevas sociologías*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2013. “Introducción”, pp 19-33.

GARDIES, René, *Comprender el cine y las imágenes*, Buenos Aires, La Marca, 2014. “Un abordaje cultural de las imágenes”, pp. 155-158.

HARVEY, David, *La condición de la postmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008. Segunda parte, pp. 143-222.

SASSEN, Saskia, *Una sociología de la globalización*, Buenos Aires, Katz, 2012. Cap. 1.

TOURAINÉ, Alain, *Un nuevo paradigma para comprender del mundo de hoy*, Buenos Aires, Paidós, 2006. Introducción y Capítulo 1.

YÚDICE, George, *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, Barcelona, Gedisa, 2008. Cap. 1, pp. 23-55.

Bibliografía complementaria:

ANGENOT, Marc, *Interdiscursividades*, Córdoba, editorial UNC, 1998. “La crítica del discurso social: a propósito de una orientación en investigación”, pp. 17-27.

DIPAOLA, Esteban, *Comunidad impropia. Estéticas posmodernas del lazo social*, Buenos Aires, 2013. pp. 21-27.

GIDDENS, Anthony, *Consecuencias de la modernidad*, Madrid, Alianza, 2008.

“¿Modernidad o postmodernidad?” pp. 52-58. “Postmodernidad” pp. 152-161.

HARVEY, David, *La condición de la postmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008. Primera parte, pp. 17-139.

JAMESON, Fredric, *El giro cultural*, Buenos Aires, Manantial, 2002. Cap. 1

UNIDAD 2.

Bibliografía obligatoria:

BELTING, Hans, *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz, 2007. Capítulo 1, 2 y 3.

CRARY, Jonathan, *El capitalismo tardío y el fin del sueño*, Buenos Aires, Paidós, 2015. Capítulo 2.

DIDI-HUBERMAN, George, *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, 2008. Capítulos 2 y 3.

DIDI-HUBERMAN, George, *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006. Capítulo 2 pp. 119-163; Capítulo 3 pp. 257-292.

DIDI-HUBERMAN, George, *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 1997.

FLUSSER, Vilém, *El universo de las imágenes técnicas*, Buenos Aires, Caja negra, 2015. Cap. 4 “Imaginar”, pp. 59-68.

MITCHELL, W.J.T., *Iconología*, Buenos Aires, Capital intelectual, 2016. Introducción: “Iconología: cultura visual y estética de los medios” y capítulo 1: “¿Qué es una imagen?”

RANCIÈRE, Jacques, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010. “La imagen intolerable” pp. 85-104; “La imagen pensativa”, pp. 105-127.

RANCIÈRE, Jacques, *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo, 2011. Capítulo 1.

Bibliografía complementaria:

CHOI, Domin, “Prólogo. Rancière para una filosofía de la emancipación estética”, en: Rancière, J., *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo, 2011. pp. 9-19.

DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Valencia, Pre-textos, 1999. Capítulo 1 y Capítulo 2.

DIDI-HUBERMAN, George, “Cómo abrir los ojos”, en, Faroki, H., *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja Negra, 2013, pp. 13-35.

NANCY, Jean-Luc, *La mirada del retrato*, Buenos Aires, Amorrortu, 2006. Capítulo 1, pp. 11-36.

SEEL, Martin, *Estética del aparecer*, Madrid, Katz, 2010. “Trece tesis sobre la imagen”, pp. 241-278.

UNIDAD 3.

Bibliografía obligatoria:

DANTO, Arthur, *La transfiguración del lugar común*, Buenos Aires, Paidós, 2004. Capítulo 1, “Obras de arte y meras cosas”.

DANTO, Arthur, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Buenos Aires, Paidós, 2012 “Introducción: Moderno, posmoderno y contemporáneo”.

Bibliografía complementaria:

DELEUZE, Gilles, *Diferencia y repetición*, Buenos Aires, Amorrortu, 2002. “Conclusión. Diferencia y repetición”.

DIPAOLA, Esteban, “Ontología y estéticas post-representación: problemas de la filosofía del arte de Arthur Danto”. En: *Philosophia* N° 71. Universidad Nacional de Cuyo (UNCU), pp. 79-92. <http://revistas.ffyl.uncu.edu.ar/ojs/index.php/philosophia/article/view/26>

DIPAOLA, Esteban, “Crítica de la representación estética: realismos y nuevo cine argentino”. En: *Imagofagia* N° 1, Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (ASAECA). <http://asaeca.org/imagofagia/Teorias/Dipaola%20.pdf>

UNIDAD 4.

Bibliografía obligatoria:

BOURRIAUD, Nicolás, *Postproducción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007. Introducción; Capítulo 1; Capítulo 2.

BREA, José Luis, “Las tres eras de las imágenes”

GROYS, Boris, *Volverse público*, Buenos Aires, Caja negra. Capítulo 1, pp. 21-35.

SIBILIA, Paula, *La intimidad como espectáculo*, Buenos Aires, FCE, 2008. Capítulo 1: “El show del yo” y Capítulo 2: “El yo narrador y la vida como relato”.

Bibliografía complementaria:

BOURRIAUD, Nicolás, *Radicante*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2009. “Primera parte: Altermodernidad”, pp. 25-88.

BREA, José Luis, *Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*, Barcelona, Gedisa, 2007. “Capitalismo cultural electrónico”, pp. 33-81.

BUNZ, Mercedes, *La utopía de la copia*, Buenos Aires, Interzona, 2007. Primera parte, pp. 9-23 y 41-53.

MACHADO, Arlindo, *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, 2009. Capítulo 9: “Nuevas figuras de la subjetividad”.

UNIDAD 5.

Bibliografía obligatoria:

BAUDRILLARD, Jean, *El sistema de los objetos*, México, Siglo XXI, 2007. Capítulo 1 “Las estructuras de colocación”, pp. 13-25; Conclusión, “Hacia una definición del consumo”, pp. 223-229.

BAUDRILLARD, Jean, *Crítica de la economía política del signo*, México, Siglo XXI, 2005. Capítulo “Función-signo y lógica de clase”, pp. 1-17.

BAUMAN, Zygmunt, *Vida de consumo*, Buenos Aires, FCE, 2008. Capítulo 3 “Cultura consumista”, pp. 115-157.

FEATHERSTONE, Mike, *Cultura de consumo y posmodernismo*, Buenos Aires, Amorrortu, 2000. Capítulo 4 “Cambio cultural y práctica social”, pp. 95-115; Capítulo 5 “La estetización de la vida cotidiana”, pp. 116-141; Capítulo 6 “Estilos de vida y cultura de consumo”, pp. 142-159.

MAFFESOLI, Michel, *El reencantamiento del mundo. Una ética para nuestro tiempo*. Buenos Aires, Dedalus, 2009. Capítulo 1 “La tela de lo real”; Capítulo 4 “Ética de la religancia”.

MAFFESOLI, Michel, *El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas*, Buenos Aires, Paidós, 2005. Capítulo 4 “El mundo de las apariencias”, pp. 111-136.

TOURAINÉ, Alain, *Después de la crisis*, México, Fondo de Cultura, 2013. Capítulo 7

Bibliografía complementaria:

BAUMAN, Zygmunt, *Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global*. Buenos Aires, Paidós, 2010. Introducción y Capítulo 1.

BECK, Ulrich, *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*, Barcelona, 2006. Capítulo 5 “Individualización, institucionalización y estandarización de las condiciones de vida y de los modelos biográficos”, pp. 209-223.

DIPAOLA, Esteban, *Comunidad impropia. Estéticas posmodernas del lazo social*, Buenos Aires, 2013. pp. 70-106.

LASH, Scott, *Sociología del posmodernismo*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997. Introducción y Capítulo 1, pp. 17-52.

PEIRONE, Fernando, *Mundo extenso. Ensayo sobre la mutación política global*, Buenos Aires, FCE, 2012. Capítulo 15 “Sociedad relacional”, pp. 135-145.

SASSATELLI, Roberta, *Consumo, cultura y sociedad*, Buenos Aires, Amorrortu, 2012.
Capítulo 1.

UNIDAD 6.

Bibliografía obligatoria:

COMOLLI, Jean-Louis, *Ver y poder*, Buenos Aires: Aurelia Rivera, 2007. “¿Qué argumentos para lo real?”, pp. 181-182; “A riesgo de lo real”, pp. 472-480.

DELEUZE, Gilles, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Buenos Aires, Paidós, 2005. “Los cristales del tiempo”, pp. 97-133.

HOBERMAN, J., *El cine después del cine*, Buenos Aires, Paidós, 2014. Capítulo 3 “El nuevo realismo”, pp. 31-42; Capítulo 7 “2001. Después del 11 de septiembre”, pp. 71-83.

Bibliografía complementaria:

COMOLLI, Jean-Louis, *La cámara opaca*, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2016. “El rodeo por el directo”, pp. 47-58.

DELEUZE, Gilles, “A propósito de, sobre y bajo la comunicación”, en: de BAECQUE Antoine (comp), *Teoría y crítica del cine*, Buenos Aires, Paidós, 2005, pp. 73-82.

DIPAOLA, Esteban, “La producción imaginal de lo social: imágenes y estetización en las sociedades contemporáneas”, en: *Cadernos Zygmunt Bauman* N° 1, Río de Janeiro, UFRJ, pp. 68-84.