

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.**1 - DE LA PROPUESTA**

1.1 – TÍTULO DEL CURSO: Cine de lo Real en el Siglo XXI: Experiencias entre la ciencia, el arte y la tecnología

1.2 – DOCENTE TITULAR: Lic. Ximena González

1.3 – DOCENTE ADJUNTO**2 – ABSTRAC (describa la propuesta en 10 líneas):**

Las imágenes intervienen en nuestra vida cotidiana no solo a través de la representación, sino también mediante operaciones, activaciones y ejecuciones. Ciertas prácticas del arte contemporáneo, que cuestionan las fronteras con las ciencias, la neutralidad de las tecnologías y la escisión entre lo natural y lo artificial, construyen universos poéticos que exponen en el escenario social las formas de poder a la que corresponden estos nuevos dispositivos visuales. Indagando en el desplazamiento del panoptismo hacia la visión maquínica, el Cine de lo Real más lúcido rechaza también la ingenuidad de la mirada. Contemplando los cruces entre el arte y las ciencias, proponemos abordar este Cine del Siglo XXI a partir de cuatro ejes: 1) Las máquinas. 2) La carne. 3) Las máquinas y los cuerpos. 4) Los no humanos.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN:

Asistimos al desplazamiento de la *era de la imagen*, dominada por la producción e interpretación humana de las imágenes, a una *era de la visualidad*, donde las imágenes son mayormente producidas y utilizadas por máquinas. Estamos atravesados por imágenes que modulan nuestro deseo y subjetividad no solo a nivel discursivo, sino también preverbal. El Cine de lo Real no es un simple testigo de estas transformaciones, forma parte de una serie de experiencias –entre el arte y las ciencias- que se rebelan creativamente contra la hiper-ideología que despliegan las nuevas tecnologías de la visión, instrumentos de poder extremadamente íntimos que operan mediante una estética de la objetividad, reforzando el control policial de la vida cotidiana. Formando parte de estas prácticas subversivas de distintas clases, el Cine de lo Real adopta formas de lenguaje más porosas que desafían sus límites y su propia definición. En la deriva entre la función disciplinar y de control del dispositivo cinematográfico, este Cine del Siglo XXI escenifica el nuevo régimen de la visión. Se vuelve autoconsciente de su ser visibilidad, cuestiona la ubicuidad de las imágenes y problematiza la omnipresencia de la mirada, en

una sociedad que ya no es la del espectáculo, sino que es la de la vigilancia y el control. En cada clase presentamos una obra del cine documental contemporáneo y exponemos conceptos claves que permiten pensar estas producciones como emergentes de las transformaciones de los regímenes de visualidad, de las tecnologías implicadas en ello, de las relaciones de poder asociadas y las afectaciones producidas en/por los sujetos. Cada uno de esos films se pone en relación con otras producciones y textos, que se comparten como material complementario, para ampliar el abordaje de cada uno de los ejes trabajados en las clases. Este curso se plantea como un acercamiento a muchas otras prácticas y obras, en desarrollo y por llegar, que intentan ampliar nuestros horizontes para la creación y representación de nuevos mundos. Se dirige a profesionales, aficionados y estudiantes de artes y ciencias interesados en el abordaje interdisciplinario de lo real. Y especialmente a quienes sienten curiosidad por explorar el cine más allá del ocularcentrismo, las imágenes más allá del control y el lenguaje más allá de lo humano

2.2 – PROGRAMA:

1. Las Máquinas

La visión maquínica: Desmantelando la presunción de un espectador humano. Imágenes producidas por máquinas y leídas por máquinas. La automatización de la mirada en serie, los dispositivos de vigilancia y las sociedades de control. Las imágenes nos miran.

Los límites entre lo visible y lo invisible: Entre lo que el discurso representa y lo que la imagen gatilla. Funciones y afectos que operan y modulan las imágenes maquínicas. Del régimen representacional a las imágenes asignificantes. Transformación del estatuto político de la imagen en la era de la visualidad. El mundo invisible de las imágenes como nuevo sistema de taxonomía visual y ejercicio del poder. Machine Bias, algoritmos y deseada neutralidad.

Artistas y obras disidentes: Imágenes para los humanos, engaños para las máquinas.

2. La Carne

El cuerpo como imagen, medio del arte e idea histórica. La metamorfosis, el volverse imagen y la encarnación. El cuerpo deviene imagen, las imágenes pierden cuerpo. Una imagen poco confiable del Yo.

El Cine como tecnología de género. El género como aparato iconográfico. La visualidad autoproducida. La ilusión de un Yo generizado permanente. El cuerpo/discurso. La performance como creación de un espacio político. Refutación de la noción de la identidad como biológicamente inscrita.

Arte Carnal: Contra el monopolio de la realidad medial que usurpa los cuerpos.

3. Las Máquinas y Los Cuerpos

Ciborgs: Hibridación de los cuerpos mediante la intervención tecnológica y genética. Nuevos modelos de seres humanos y nuevas concepciones del Yo. Transformarse en máquina.

Cuerpo material y cuerpo virtual: La telepresencia y la hiperrealidad de las imágenes digitales.

Desktop Documentary: Apropiación de los medios virtuales. La intimidad y la memoria mediatizada en el entorno virtual. Efectos corporales *imaginados*: Responder a las *imágenes* y corresponder a la capacidad de *imaginar* una sensación corporal no vivida.

4. Los No Humanos

Exploración de los límites de la percepción y la atención humanas. Bioarte, Arte Transgénico e invención de nuevas formas de vida. Desmoronamiento del concepto de especie y las relaciones sujeto/objeto. Perspectivas disidentes al antropocentrismo. Sentidos negociados entre artistas, tecnologías, materiales y público. La imprevisibilidad de los elementos y las fuerzas ambientales.

Biosemiosis y Cine expandido: Imágenes y lenguaje más allá de lo humano. El continuo semiológico entre sistemas de signos y el continuo orgánico entre todo tipo de vida.

2.3–MODALIDAD DE DICTADO

2.5– BIBLIOGRAFÍA:

- Belting H. (2007) La imagen del cuerpo como imagen del ser humano. Una representación en crisis en Antropología de la imagen. Katz Editores, Buenos Aires.
- Butler J. (1998) Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Debate Feminista, vol. 18.
- Deleuze G. (2000) Posdata a las sociedades de control en El lenguaje libertario, Buenos Aires, Editorial Utopía Libertaria.
- Cano V. (2018) Nadie viene sin un mundo. Editorial Madreselva, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Castillo A. (2012) Ars disiecta. Aisthesis nº 51, Santiago de Chile.
- Celis Bueno C. (2017) Harun Farocki's Asignifying Images. TripleC 15(2), 740-754.

- Celis Bueno C. (2019) Notas sobre el estatuto político de la imagen en la era de la visión artificial. Revista Barda, Año 5 N°8.
- D'Angelo A. (2010) La experiencia de la corporalidad en imágenes. Percepción del mundo, producción de sentidos y subjetividad. Tabula Rasa n°13, Bogotá.
- Dewey-Hagborg H. (2015) Sci-fi Crime Drama with a Strong Black Lead. Publicado en New Inquiry Magazine.
- Despret V. (2018) ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Editorial Cactus, Buenos Aires.
- Doing K. (2017) Ambient poetics and critical posthumanism in expanded cinema. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (PhD). University of the Arts London, London College of Communication
- Farocki H. (2013) Inmersión en Desconfiar de las imágenes. Caja Negra, Buenos Aires 2013
- Gianetti C. (1997) Metaformance. El sujeto proyecto en Luces, cámara, acción (...) ¡Corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras. IVAM Centre Julio González, Valencia.
- Haraway D. (1991) Manifiesto Cyborg. Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a Finales del Siglo XX en Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York, Routledge.
- Ingold T. (2013) Los Materiales contra la materialidad. Papeles de Trabajo, Año 7, N° 11.
- Kac E. (1998) El arte transgénico. Publicado en Leonardo Electronic Almanac (ISSN 1071- 4391), Vol. 6, N°11.
- Lazzarato M. (2012). El funcionamiento de los signos y de las semióticas en el capitalismo contemporáneo. Palabra Clave, 15(3), 713-725.
- Miranda Meza A. (2012) Cuerpo y tecnología: Debates entre lo natural y lo artificial. Revista de Educación y Pensamiento, Colegio Hispanoamericano.
- Paglen, T. (2019). Imágenes invisibles, laFuga, 22.
- Preciado P. B. (2009) Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans... Debate feminista, vol. 40.