

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Racioppe, Bianca

Comunicación, arte y tecnología

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Racioppe, Bianca (2022). *Comunicación, arte y tecnología (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4477>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular

CARRERA/S:	Licenciatura en Artes y Tecnología
AÑO:	2022
ASIGNATURA:	Comunicación, Arte y Tecnología
DOCENTE:	Bianca Racioppe
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La materia "Comunicación, arte y tecnología" integra el núcleo de formación complementaria de la Licenciatura en Artes y Tecnologías y por sus contenidos mínimos se vincula especialmente con materias como "Análisis y crítica de arte mediático", "Taller de escritura orientado a la crítica y análisis", "Artes y estéticas en el siglo XXI", "Semiótica de la imagen digital", "Nuevas pantallas y nuevos escenarios" y "Epistemología del arte y la tecnología".

Desde esta materia se entiende a la comunicación, a las artes y a las tecnologías como un núcleo de saber interrelacionado. Siguiendo a Marta Zátanyi (2011) se comprende al arte como la construcción de mundos. Así, todo acto artístico es un acto de construcción de sentido y, por lo tanto, un acto de comunicación. Siguiendo a Zátanyi podemos decir que el artista articula "(...) aquello que ya existe con lo que todavía no es, pero que quiere surgir para este mundo" (2011, p. 26) y que "el arte genera comunidad y pertenencia" (2011, p.27).

Por su parte, a la comunicación la comprendemos desde la definición que -en la década del 70- dio Antonio Pasquali (1972, p. 49 y 50) quien la asoció al diálogo, al con-saber, a la idea de comunión, de poner en común(idad). Para comunicar hay que compartir ciertos códigos. Vemos, entonces, como tanto el arte como la comunicación crean pertenencia, crean comunidades de sentido.

Las tecnologías son entendidas desde la mirada de *techné* que las vincula a todo lo producido/construido/pensado por la humanidad. Según Jiménez (2002), para los griegos de la antigüedad este término "designaba una pericia o habilidad empírica, tanto mental como manual, y abarcaba actividades tan diversas como la artesanía, la medicina, la navegación, la pesca o la estrategia militar. Quien desempeñaba tales actividades poseía, pensaban los griegos, una *techné* específica." (Jiménez, 2002, p. 54)

Luego, esa idea amplia de *techné* se modificó durante la modernidad a una visión instrumental que redujo la tecnología al aparato (a la técnica). Sin embargo, en la materia se retomarán los planteos de Raymond Williams (2011) quien considera que no se puede pensar a la técnica desprendida de la tecnología, esto es que no se pueden pensar los aparatos sin tener en cuenta los saberes y competencias que se ponen en juego al momento de sus desarrollos y usos. Con esta noción de Williams (2011) recuperamos ese sentido amplio de la *techné* que, además, se vincula a lo artístico ya que, según explica Jiménez, el término arte deriva de la palabra latina *ars* que, a su vez, deriva de

la griega *techné* (Jiménez, 2002, p. 54)

Entonces, tanto desde la etimología como desde las lógicas y las competencias que entran en juego al momento de pensarlas, la comunicación, el arte y las tecnologías están articuladas.

Partiendo de estas miradas, proponemos realizar un recorrido por las principales teorías de la comunicación, es decir por las diferentes maneras en que los/as académicos/as han pensado a los medios y a las tecnologías, a los sujetos que producen y receptionan los discursos mediáticos y a las sociedades en las que esos medios y tecnologías se desarrollan y usan. Veremos, también, que esas teorías sobre la comunicación se vinculan con miradas acerca de lo artístico, con maneras de entender a las instituciones del arte y a la relación con les públicos.

La asignatura se organiza en 5 unidades que se van articulando hasta llegar a una problematización del contexto actual. Retomando la noción de matrices de pensamiento de Alcira Argumedo (1993), debemos señalar que, aunque las teorías se desarrollan en un momento histórico específico, no desaparecen. Es decir que actualmente conviven distintas miradas acerca de la comunicación, las tecnologías y las artes, pero algunas de ellas son hegemónicas en el campo académico y otras no. Entendiendo, entonces, que la historicidad es importante para situar los contextos de surgimiento, pero que las miradas conviven y se solapan, trabajaremos un recorrido que no necesariamente es cronológico.

En la primera unidad abordaremos la articulación comunicación/artes/tecnologías a modo de introducir la problemática que atraviesa todo el recorrido. En la segunda unidad problematizaremos las miradas que piensan a la comunicación desde las funciones y las disfunciones. También trabajaremos el desarrollismo y la respuesta latinoamericana con la teoría de la dependencia, reflexionando acerca de que, a pesar de oponerse en varios aspectos, estas miradas sistémicas entienden a les públicos en tanto masa indiferenciada. En esta unidad retomaremos, además, la postura crítica de la Escuela de Frankfurt que, si bien se opone a la *simplicidad* del funcionalismo, sostiene una diferenciación *elitista* entre lo que considera arte y la producción de las industrias culturales: el entretenimiento. Trabajaremos, también, los planteos de Walter Benjamin desde las tensiones con las posturas de Adorno y Horkheimer, y presentaremos la perspectiva de Antonio Pasquali quien, desde Latinoamérica, plantea una disputa con la mirada funcionalista.

En la tercera unidad introduciremos la perspectiva de los estudios culturales y la llamada crisis de los paradigmas. Abordaremos lo culto, lo popular y lo masivo desde la articulación y los mestizajes. Además, presentaremos la mirada McLuhiana respecto de las tecnologías, ya que actualmente es una de las más retomadas para el análisis de las digitalidades. En este sentido, se debatirán algunos de los aspectos centrales de la Ecología de medios.

En la cuarta unidad nos preguntaremos acerca de los vínculos entre las instituciones mediáticas y las instituciones artísticas, las relaciones de poder y los modos de legitimar circuitos y producciones. Por último, en la quinta unidad presentaremos un panorama de la producción artístico-cultural en el contexto del capitalismo de plataformas en el que las industrias culturales se redefinen en la tensión entre la inteligencia colectiva y el big data.

Bibliografía citada:

- Argumedo, Alcira (1993) *Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Colihue. CABA.
- Jiménez, José (2002) *Teoría del arte*. Editorial Tecnos. Madrid.
- Pasquali, Antonio (1972) *Comunicación y cultura de masas*. Monte Ávila editores. Caracas.
- Williams, Raymond (2011) *Televisión, tecnología y forma cultural*. Paidós. CABA.
- Zátanyi, Marta (2011) *Arte y creación. Los caminos de la estética*. Capital Intelectual. CABA.

OBJETIVOS

En esta materia nos proponemos que les estudiantes logren:

- Reconocer las principales teorías de la comunicación, sus contextos históricos de surgimiento y las continuidades y rupturas desde las que se vinculan.
- Relacionar analíticamente las teorías comunicacionales con las perspectivas acerca del arte, las instituciones artísticas, los artistas y los públicos.
- Comprender a las tecnologías como históricamente entramadas a las prácticas culturales-artísticas.
- Identificar las relaciones entre productores y audiencias en el contexto del capitalismo de plataformas.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Modelos de comunicación en la teoría y en la práctica: de los modelos funcionalistas a los modelos participativos en el arte y la tecnología. Las dimensiones comunicativas del arte y la tecnología. La cultura de la interactividad, las relaciones de los usuarios y los nuevos desafíos comunicacionales. De Saussure a Jenkins: principales teorías de la comunicación aplicadas al arte y la tecnología.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

Unidad 1: Comunicación/arte/tecnologías: un lugar desde donde mirar los procesos

El arte y la tecnología desde una perspectiva comunicacional. La comunicación como mediación. Techné, tecnicidades, tecnologías. La pregunta por el dispositivo.

Unidad 2: La comunicación entendida como función social, las tecnologías como instrumentos y los públicos como masa

Teoría funcionalista y comunicación para las masas. El Desarrollismo y su contrapartida latinoamericana: la teoría de la Dependencia. La Escuela de Frankfurt y su crítica a la Industria cultural, al sujeto alienado y al arte "envasado". Walter Benjamin, la mirada disidente. Antonio Pasquali: la comunicación como con-saber.

Unidad 3: La comunicación como diálogo, las tecnologías en su espesor cultural y los públicos comprendidos en sus contextos

Los Estudios culturales y el *estallido* de las divisiones entre lo culto, lo popular y lo masivo. El arte urbano como modo de expresión de los mestizajes. McLuhan, la ecología de medios y la prefiguración de la cultura de la conectividad. Receptores como audiencias y como usuarios. Las industrias culturales en la globalización.

Unidad 4: El denso entramado entre las instituciones mediáticas y las instituciones artísticas

Miradas acerca de las organizaciones artísticas (museos, galerías, centros culturales, plataformas) y el rol del/de la comunicador/a como legitimador/a de aquello que llamamos arte. Articulación de las redes sociales digitales en las propuestas de exhibición y en los modos de interactuar con los públicos. Espacios curatoriales difusos y museos abiertos. Internet como espacio de producción y de visibilización.

Unidad 5: Interactividad, producción colaborativa y nuevas narrativas

Del estructuralismo de Saussure a la cultura transmedia de Jenkins: la relación de lo artístico con la

construcción social de sentido. Los géneros como mediadores entre productores y audiencias. Nuevos géneros, nuevos formatos. Les públicos como artistas y los flujos asimétricos del capitalismo de plataformas. Industrias culturales: entre la inteligencia colectiva y el big data.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (RSC 201/18), en el Capítulo II.

"Evaluación y acreditación / "Título I. Modalidad Virtual" y sus artículos correspondientes donde constan tanto las condiciones para alcanzar la regularidad de la asignatura como el régimen de exámenes finales. <http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Se entiende que las evaluaciones constituyen también una instancia de aprendizaje en la que los estudiantes realizan síntesis de las problemáticas trabajadas durante la cursada. Por este motivo, la materia se evaluará considerando el proceso. Para esto se tendrán en cuenta las distintas consignas asignadas durante las clases, ya que estas instancias constituyen en la educación a distancia los espacios de participación y debate áulicos. Además, los estudiantes deberán realizar, entregar y aprobar dos evaluaciones parciales.

Entonces, para aprobar la cursada los estudiantes deberán:

- Realizar y aprobar las dos evaluaciones parciales
- Participar en los foros y actividades propuestos clase a clase

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1: Comunicación/arte/tecnologías: un lugar desde donde mirar los procesos

- Heidegger, Martín (1994) *Conferencias y artículos*. Ediciones del Serbal, Barcelona. "La pregunta por la técnica". [traducción de Eustaquio Barjau]
- Jiménez, José (2002) *Teoría del arte*. Editorial Tecnos. Madrid. Capítulo II: "La invención del arte"
- Martín-Barbero (1991) *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Ediciones G.Gili. Barcelona. Capítulo III "Industria cultural: capitalismo y legitimación"
- Williams, Raymond (2011) *Televisión, tecnología y forma cultural*. Paidós. CABA. Capítulo 1 "La tecnología y la sociedad".
- Zátanyi, Marta (2011) *Arte y creación. Los caminos de la estética*. Capital Intelectual. CABA. Capítulo 1: "Un mundo amplio"
- Zelcer, Mariano (2020) *Imágenes digitales en los dispositivos contemporáneos. De la fotografía en redes a la realidad virtual*. [Tesis de Doctorado, Facultad de Periodismo y Comunicación Social- UNLP] Capítulo 1, apartado 1.1 "De los medios a los dispositivos".

Unidad 2: La comunicación entendida como función social, las tecnologías como instrumentos y los públicos como masa

- Benjamin, Walter [1934] (2004) *El autor como productor*. Trad. Bolívar Echeverría. Itaca, Ciudad de México.
- Entel, Alicia; Gerzovich, Diego y Lenarducci, Victor (2005) *Escuela de Frankfurt; razón, arte y*

libertad. Eudeba. CABA. Capítulo III "Los 40. El exilio. Dialéctica del iluminismo".

- Lazarsfeld, Paul Felix y Merton, Robert King (1986) "Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada" en Miquel de Moragas Spá (editor) *Sociología de la comunicación de masas II. Estructura, funciones y efectos*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
- Mattelart, Armand y Mattelart, Michèle (1997) *Historia de las teorías de la comunicación*. Paidós. Barcelona. Capítulo 5: "Economía Política".
- Pasquali, Antonio (1972) *Comunicación y cultura de masas*. Monte Ávila editores. Caracas. Capítulo 1: "Teoría de la comunicación: Las implicaciones sociológicas entre información y cultura de masas. Definiciones."
- Sánchez Narvarte, Roberto Emiliano y Komissarov, Serguei (2019) "Antonio Pasquali y la Escuela de Frankfurt. Lecturas y apropiaciones (1966-1970)" en Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. N.º 141, agosto - noviembre 2019 (Sección Ensayo, pp. 257-274) Ecuador: CIESPAL.

Unidad 3: La comunicación como diálogo, las tecnologías en su espesor cultural y les públicos comprendidos en sus contextos

- Chaves Martín, Miguel Ángel (2013) "Estudios Culturales Urbanos: Una aproximación interdisciplinar" *Arte y Ciudad - Revista de Investigación* 2013 (Junio) nº 3 (I) Extraordinario, 215-224.
- García Canclini, Néstor (1989) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. Ciudad de México. "Entrada" y "Capítulo VII. Culturas híbridas, poderes oblicuos."
- Hall, Stuart (1994) "Estudios culturales: dos paradigmas" *Revista Causa y Azares* Nº 1.
- Lozano, Elizabeth (2006) "Del sujeto cautivo a los consumidores nomádicos" en Sunkel, Guillermo (coord) *El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas de investigación*. Convenio Andrés Bello. Bogotá.
- Mendoza Amaro, Omar Iván (2016) "Dimensiones del arte callejero. Un estudio crítico del graffiti, el postgraffiti y el arte callejero". 10.13140/RG.2.1.3343.5289. [Tesis de maestría. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo] Capítulo II "Graffiti y postgraffiti".
- Rincón, Omar (2019) "Mapa Insomne 2017. Ensayos sobre el sensorium contemporáneo. Un mapa para investigar la mutación cultural" en *Un nuevo mapa para investigar la mutación cultural. Diálogo con la propuesta de Jesús Martín-Barbero*. Ciespal. Quito.
- Scolari, Carlos A. (2015) "Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, semiótica e interfaces" *Palabra Clave*, vol. 18, núm. 4, diciembre, 2015, pp. 1025-1056. Universidad de La Sabana. Bogotá, Colombia.

Unidad 4: El denso entramado entre las instituciones mediáticas y las instituciones artísticas

- Graw, Isabelle (2013) *¿Cuánto vale el arte?. Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Mar Dulce. Madrid. "Capítulo I. El progreso triunfante del éxito del mercado".
- Graw, Isabelle. (2017) "El valor de la mercancía artística. Doce tesis sobre el trabajo humano, el deseo mimético y la vitalidad." *ARQ* (Santiago). 130-145.
- Groys, Boris (2009) "Políticas de la instalación" en *e-flux Journal* #02 - January 2009 [Traducción de Iván Ordóñez]
- Groys, Boris (2016) *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Caja Negra Editora. CABA. Capítulo 12. "El arte en Internet".

- Nassim Aboudrar, Bruno y Mairesse, François (2018) *La mediación cultural*. Libro CABA. Capítulo 1: "Cultura y Mediación".
- Nuñez, Angélica (2007) "El museo como espacio de mediación: el lenguaje de la exposición museal" *Universitas Humanística* no. 63 enero-junio de 2007 pp: 181-199. Bogotá - Colombia.
- Thornton, Sarah (2010) *Siete días en el mundo del arte*. Edhasa. Barcelona. Capítulos 2 "La crit" y 5 "La revista".
- Zepeda, Nayeli (2018) "El museo empático" en *Nodo Cultura* <https://nodicultura.com/2018/05/30/museo-empatico/>

Unidad 5: Interactividad, producción colaborativa y nuevas narrativas

- Baricco, Alessandro (2019) *The Game*. Anagrama. Barcelona. Capítulo: "2008-2016. De las apps a alphago: the game. El mundo en el que vivimos".
- Cárdenas, Viviana (2017) "Releyendo a Ferdinand de Saussure: El signo lingüístico". Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy, núm. 51, 2017, pp. 27-38. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, Argentina.
- Jenkins, Henry (2009) *Fans, blogueros y videojuegos. La cultura de la colaboración*. Paidós. Barcelona. Capítulo 6: "¿Audiencias interactivas? La «inteligencia colectiva» de los fans mediáticos."
- Kozak, Claudia (2019) "Tecnopoéticas latinoamericanas en el dominio digital. Intersecciones arte-tecnología-políticaterritorio" en Aurelio Horta (comp). *Fundamentos y prácticas poéticas. Arte, arquitectura, ciudad, diseño, cultura material*. Bogotá, Universidad Nacional de Bogotá, 2019, pp. 47-64.
- Rincón, Omar (2019) "La coolture. Cultura en formato cool y pop" en *Revista Anfibia*. Disponible en <http://revistaanfibia.com/ensayo/la-coolture/>
- Srnicek, Nick, Williams, Alex (2016) *Inventar el futuro. Poscapitalismo y un mundo sin trabajo*. Malpaso. Barcelona. Capítulo 1: "Nuestro sentido común político. Introducción a la política folk".
- Steyerl, Hito (2018) *Arte Duty Free. El arte en la era de la guerra civil planetaria*. Caja Negra Editora. CABA. Capítulo: "¿Internet está muerta?".

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1998) *Dialéctica de la Ilustración*. Editorial Trotta. Madrid.
- Aguerre, Natalia; Gómez, Lía; Racioppe, Bianca (2018) "Vigo y las tecnologías. Una mirada que reinstala su arte." *ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación*, (15), 207-216.
- Baricco, Alessandro (2008) *Los Bárbaros. Ensayos sobre la mutación*. Anagrama. Barcelona.
- Barthes, Roland (1982) *La antigua retórica*. EBA. Barcelona.
- Benjamin, Walter (2003) *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Itaca. Ciudad de México.
- Berardi, Franco (2014) *La sublevación*. Hekht Libros. CABA.
- Bourriaud, Nicolas (2009) *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Adriana Hidalgo. CABA. [tercera edición]

- Brea José Luis (editor) (2005); *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la globalización*. Akal. Madrid.
- Casullo, Nicolás (2004) *El debate modernidad-posmodernidad*. Retórica. CABA.
- Ceriani, Alejandra (coord) (2012) *Arte del cuerpo digital. Nuevas tecnologías y estéticas contemporáneas*. EDULP. La Plata.
- De Rueda, María de los Ángeles (comp) (2014) *Arte y Medios. Entre la cultura de masas y la cultura de redes*. Ediciones Al Margen. La Plata.
- Fossatti, Mariana y Gemetto, Jorge (2011) *Arte joven y cultura digital*. Ártica. Montevideo.
- Hall, Stuart (2017) *Estudios culturales 1983. Una historia teórica*. Paidós. CABA.
- Jenkins, Henry; Ford, Sam; Green, Joshua (2015) *Cultura Transmedia. La creación de contenido y valor en una cultura en red*. Gedisa. Barcelona.
- Machado, Arlindo (2000) *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*. Libros del Rojas. CABA.
- Mattelart, Armand (2003) *La comunicación mundo. Historia de las ideas y de las estrategias*. Siglo XXI editores. Ciudad de México. [segunda edición]
- McLuhan, Marshall (1996) *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Paidós. Barcelona.
- Morton, Timothy (2013) *Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo*. Adriana Hidalgo. CABA.
- Murolo, Norberto Leonardo (2015) "Del mito del Narciso a la selfie. Una arqueología de los cuerpos codificados" *Palabra Clave*, vol. 18, núm. 3, septiembre, 2015, pp. 676-700. Universidad de La Sabana. Bogotá, Colombia.
- Pagola, Lila (2008) "El mapa invertido del net.art latinoamericano" publicado en *Net art latino database*. MEIAC. España.
- Pasquali, Antonio (1968) "Marshall McLuhan o la ideología represiva" *Revista imagen*. Caracas.
- Racioppe, Bianca (2013) "El denso entramado de arte, medios y mercado. Y algunas respuestas desde el Copyleft" *Oficios Terrestres* N.º 29. FPyCS. La Plata.
- Racioppe, Bianca (2019) "Del museo a las redes. El hashtag como propuesta curatorial" *Córima, Revista de Investigación en Gestión Cultural*, 4(6). doi:10.32870/cor.a4n6.7112.
- Rincón, Omar (2006) *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*. Gedisa. Barcelona.
- Salgado, Mariana (2013) *Diseñando un museo abierto. Una exploración sobre la creación y el compartir de contenidos a través de piezas interactivas*. Wolkowicz editores. CABA.
- Steyerl, Hito (2014) *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra editores. CABA.
- Williams, Raymond (1992) "Tecnologías de la comunicación e instituciones sociales". En *Historia de la comunicación*, vol. 2. Bosch. Barcelona.
- Zátanyi, Marta (2011) *Juglares y trovadores. Derivas estéticas*. Capital Intelectual. CABA.

María Julia Augé
Firma y Aclaración:

Directora de Asesoría Tecnológica
Universidad Nacional de Quilmes

Augé, M. Julia

Bianca Racioppe

