

PROGRAMA Cuerpo y Cultura Visual - 2025

Lic. en Danza Contemporánea - FARTES

Asignatura obligatoria.

Créditos: 5

Carga horaria: 36 hs semanales presenciales - 39hs de trabajo no presenciales

Modalidad de cursado: Presencial

Previas: ninguna.

Evaluación: continua, a partir de trabajos y seminarios.

Modalidad de aprobación: asistencia igual o mayor al 75% de clases impartidas, entrega de trabajos, participación activa en las instancias de reflexión y producción colectiva e individual.

Presentación de la Unidad Curricular

Esta unidad curricular propone una aproximación crítica a la cultura visual contemporánea, con especial énfasis en el papel del cuerpo como eje de producción, circulación y disputa de sentido. A través del análisis de imágenes, narrativas visuales y dispositivos de representación, el curso invita a explorar cómo se configuran subjetividades, normativas y exclusiones en distintos contextos socioculturales.

Desde una mirada situada y relacional, se aborda el cuerpo como archivo, como dispositivo político y como espacio de resistencia, examinando las tensiones entre lo visible, lo decible y lo censurado. Se analizan tanto las visualidades hegemónicas que ordenan y normativizan lo corporal, como aquellas contrahegemónicas que buscan resignificarlo, desbordando los marcos tradicionales de representación.

A lo largo del curso, se trabaja con herramientas teóricas y metodológicas que permitan interpretar las formas en que las imágenes operan en la construcción de imaginarios sociales, habilitando o restringiendo modos de ser, de habitar el espacio y de vincularse con otros. Se reflexiona también sobre la relación entre cuerpos y tecnologías, incluyendo debates actuales en torno a la inteligencia artificial, la vigilancia y el poshumanismo.

El enfoque busca reconocer y potenciar nuestra propia agencia como sujetos productores y consumidores de cultura visual, fomentando una lectura crítica y creativa de las imágenes. Desde allí, se exploran prácticas artísticas y activistas que interpelan al/la espectador/a como participante activo/a en la producción de sentido y que dan lugar a visualidades emergentes, disidentes y transformadoras.

Contenidos principales

El curso propone una introducción a los estudios de la cultura visual, abordando las imágenes no solo como objetos estéticos, sino como artefactos culturales cargados de sentido, inscritos en relaciones de poder y atravesados por contextos específicos. Se parte de una mirada situada que permite problematizar la construcción de sentido desde las

condiciones materiales, simbólicas y políticas en las que las imágenes se producen y circulan.

Se exploran las relaciones entre discurso, poder e imagen, a través del análisis de dispositivos visuales que organizan lo visible, lo decible y lo censurado. En este marco, se presta especial atención al cuerpo como eje de producción de sentido: su inscripción en la imagen, su circulación performativa, su capacidad de archivo y su agencia como superficie de inscripción cultural.

El curso examina las narrativas del cuerpo en el espacio público y privado, así como las formas en que las imágenes configuran y disputan esas representaciones. Se abordan las narrativas visuales como lenguajes que no solo describen el mundo, sino que lo hacen posible, lo legitiman o lo resisten. En este sentido, se analizan imágenes contrahegemónicas y formas de resistencia visual que tensionan los regímenes de representación dominantes.

También se exploran los vínculos entre cuerpos y tecnologías, con énfasis en debates contemporáneos sobre inteligencia artificial, vigilancia y poshumanismo. Se abordan las representaciones disidentes y los procesos de resignificación corporal que desafían las normas impuestas sobre género, sexualidad, raza y capacidad.

A lo largo del curso se fomentan prácticas creativas y el desarrollo de un pensamiento visual, reconociendo el arte y el activismo como espacios de emergencia de nuevas visualidades. Finalmente, se reflexiona sobre el rol del/la espectador/a no solo como intérprete pasivo, sino como agente activo en la creación de sentido, capaz de intervenir, reconfigurar y expandir los significados de lo que ve.

Objetivos del curso

- Contribuir a analizar críticamente el papel del cuerpo en la construcción de imaginarios y narrativas visuales contemporáneas.
- Favorecer la exploración de las imágenes en torno a la configuración de subjetividades, normativas y exclusiones.
- Colaborar en el reconocimiento de nuestra propia condición de *agencia* como sujetos productores y consumidores de cultura visual.
- Promover el uso de herramientas para interpretar las visualidades hegemónicas y contrahegemónicas que circulan en distintos contextos.

Metodología

Las clases se organizarán como espacios de análisis colectivo, discusión crítica y producción creativa. A partir de preguntas orientadoras como:

- ¿Quiénes producen las narrativas visuales y con qué intenciones?
- ¿Qué lugar ocupan los cuerpos en lo que puede ser visto y narrado en un contexto particular?
- ¿Qué imágenes son censuradas o silenciadas, y qué visualidades emergen como resistencia?
- ¿Cuál es el potencial del arte y la cultura visual para disputar sentidos y proponer otros mundos posibles?

La propuesta pedagógica se basa en una participación activa y reflexiva de los estudiantes, combinando instancias de discusión colectiva, análisis guiado de materiales, y espacios para la lectura crítica y el intercambio conceptual. A lo largo del curso se impulsan dinámicas de trabajo colaborativo y ejercicios que permiten poner en diálogo los contenidos teóricos con experiencias y prácticas situadas.

Hacia el cierre del curso, se realiza una instancia de síntesis y producción grupal que permita articular los principales aportes desarrollados durante el proceso formativo.

Condiciones de aprobación

La evaluación es de carácter procesual y acumulativa, considerando la participación en clase, el trabajo grupal y la elaboración de producciones individuales y colectivas. Se espera que los estudiantes demuestren capacidad de síntesis, pensamiento crítico y articulación conceptual en relación con las temáticas abordadas.

Los estudiantes deben tener el 75% de la asistencia para aprobar el curso. Las faltas los días de evaluación deberán ser adecuadamente justificadas.

Dado que es un curso semestral, acumular tres inasistencias consecutivas sin justificación resultará en la pérdida del curso.

Bibliografía

- Antoniucci, M. (2021). **Ésta se fue, ésta murió, ésta ya no está más. El Archivo de la Memoria Trans en Argentina.** Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (92), 20-39.
- Calderón, A. S. (2020). **La performatividad de las imágenes.** Metales pesados. (p.107-113)

- Curto, G. A. (2010). **Cultura visual y espacio público-político**. CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 15, 21-36.
- Dussel, I. (2009). **Entrevista con Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo**. Propuesta educativa, (31), 69-79.
- Martín, N. (2022). **Encuerpamientos. Una propuesta de abordaje posthumano de las relaciones entre cuerpo e imagen en los cruces entre arte, ciencia y tecnología**. Calle 14 revista de investigación en el campo del arte, 17(31), 160-176.
- Martínez Luna, S. (2019). **Cultura visual. La pregunta por la imagen**. Sans soleil ediciones.
- Mitchell, W. J. T. (2017). **¿ Qué quieren las imágenes?** . Sans Soleil.
- Mirzoeff, N. (2016). **Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual**. Grupo Planeta.