

MAESTRÍA EN TEORÍA Y PRAXIS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO

Programa del curso

PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LOS GÉNEROS Y NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO

Modalidad: Híbrida

Fundamentación

El presente curso propone un espacio de discusión y aprendizaje interactivo sobre las diversas modalidades discursivas y géneros narrativos y de representación que atraviesan a las imágenes. Se pretende estimular la reflexión crítica en torno de lo visual y sus articulaciones –atravesadas por esa mutua irreductibilidad y autonomía definidas hace tiempo por Michel Foucault y Louis Marin– con el lenguaje y la palabra escrita. Así, la pintura y la escultura, la fotografía, la imagen impresa y sus instancias de circulación; los diversos *regímenes de verdad* que, al decir de John Tagg, condicionan nuestras expectativas sobre el documento visual; las reformulaciones del sentido simbólico de una imagen en la larga duración y a través de las culturas; su papel variable como objeto de culto, memoria, evocación afectiva o referencia ideológica; sus vínculos con el poder y su capacidad de movilización política; las posibilidades expresivas de cada medio y su potencial crítico en torno a conceptos como arte, autor, originalidad y reproductibilidad; el alcance social de las imágenes analógicas en la era de la reproductibilidad técnica; los olvidos, en fin, censuras y destrucciones que con tanta frecuencia señalan el fin de su existencia como la apertura de un nuevo y complejo universo de significaciones, son sólo algunos de los tópicos que buscaremos recorrer.

Objetivo general

Desarrollar el debate en torno a las diversas modalidades discursivas y géneros narrativos y de representación que atraviesan a las imágenes, y a su articulación con la palabra y el lenguaje.

Objetivos específicos

Incorporar y desarrollar herramientas de análisis crítico de las imágenes en diferentes soportes y modalidades de circulación.

Comprender las tradiciones simbólicas que subyacen a los diversos géneros discursivos, visuales y escritos.

Adquirir los instrumentos teóricos necesarios para el análisis iconográfico y su posterior aplicación a diferentes corpus de imágenes

Discutir la articulación de elementos provenientes de la alta cultura y la cultura popular y sus inscripciones visuales.

Deconstruir los vínculos entre texto e imagen.

Docente a cargo: Dr. Diego Guerra

Carga horaria: 30 horas (16 horas de cursado sincrónico teórico-práctico y 14 horas de desarrollo de trabajo final).

Contenidos

Módulo 1. Narrativas de la imagen

Introducción al estudio de las imágenes, la representación y los géneros discursivos. El estatuto de las imágenes. La noción de representación y sus dos dimensiones. La imagen y la palabra. Los poderes de la imagen, entre la historia del arte y la antropología. Experiencia estética, devoción, deseo y miedo. El concepto warburgiano de *Pathosformel* y las representaciones a través del tiempo.

Módulo 2. Narrativas de la identidad

El retrato y la inscripción social de la identidad. La fisonomía y el cuerpo en la representación. La proyección pública y privada del sujeto. El retrato en la historia del arte y como imagen para la historia. La fotografía póstuma y la imagen funeraria. La fotografía y el poder.

Módulo 3. Narrativas del deseo: cuerpos y géneros en el arte y la publicidad

La imagen como dispositivo de placer escópico: la producción y recepción de imágenes desde la perspectiva de género. El cuerpo femenino y feminizado en las bellas artes y la tradición visual de Occidente. Los estudios de género en la teoría de la imagen: psicoanálisis y semiótica. El cuerpo mercantilizado y los discursos del disciplinamiento. Narrativas de los cuerpos y los géneros en los medios masivos.

Módulo 4. Narrativas del horror. Lo que se resiste a ser representado

Problemas y límites de la representación. El fotoperiodismo y la documentación comercializada del dolor ajeno: ¿denuncia o estetización? El acto fotográfico y la fotografía como documento. Debates en torno a la objetividad de la imagen analógica y su reconversión en la era digital. La representación de las masacres como punto límite de la metáfora en la imagen, la palabra y la cultura visual de masas.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	Modalidad
1	Viernes 14/11/25 de 17 a 21.00 h	Presentación del curso e introducción al tema del seminario. Dictado del Módulo 1 “Narrativas de la imagen”.	Sincrónica (4 h)
2	Sábado 15/11/25 de 9.00 a 13.00 h	Módulo 2 “Narrativas de la identidad”.	Sincrónica (4 h)
3	Viernes 28/11/25 de 17.00 a 21.00 h	Módulo 3 “Narrativas del deseo: cuerpos y géneros en el arte y la publicidad”.	Sincrónica (4 h)
4	Sábado 29/11/25 de 9.00 a 13.00 h	Módulo 4 “Narrativas del horror. Lo que se resiste a ser representado”	Sincrónica (4 h)

Modalidad de cursado

El formato de este curso se estructura en cuatro clases sincrónicas, una por cada módulo. En todos los casos, las clases tendrán una extensión de cuatro horas, distribuidas en dos segmentos consecutivos y separados por 10 minutos de receso. El primer segmento será de carácter más teórico-expositivo y en él se presentará una serie de conceptos y categorías generales que serán discutidas de un modo más detenido e interactivo en el segundo segmento, a través de la realización de actividades participativas.

El curso tendrá una duración de un mes y está estructurado en 4 módulos temáticos, cada uno de ellos conformado por una clase estructurada según la modalidad arriba referida. En todas las clases hay bibliografía y/o material audiovisual cuya lectura previa (o visionado según el caso) y discusión será obligatoria. Todos estos materiales serán suministrados a través del aula Moodle de la UPC.

Bibliografía

Módulo 1. Narrativas de la imagen

Freedberg, D. (1992). *El poder de las imágenes* (pp. 19–44). Madrid: Cátedra.

Gamboni, D. (2007). “10. Museos y patología”. En *La destrucción del arte. Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa* (pp. 253–280). Madrid: Cátedra.

Vargas Álvarez, S. (2021). Sobre monumentos. En *Atacar las estatuas. Vandalismo y protesta social en América Latina* (pp. 19–25). Bogotá: La Sorda.

Módulo 2. Narrativas de la identidad

Escudero, J. A. (2004). Cuerpo y transgresión. Cindy Sherman y la visión fotográfica de la mutación humana. *Lectora*, (10), 71–83.

Gombrich, E. (1973). La máscara y la cara. La percepción del parecido fisonómico en la vida y en el arte. En E. Gombrich et al., *Arte, percepción y realidad* (pp. 15–67). Buenos Aires: Paidós Comunicación.

Guerra, D. (2024). Su descanso y calma: Sarmiento, de la gelatina de plata a la televisión. En *Muerte revelada. Fotografía y retrato póstumo en la Argentina* [manuscrito no publicado]. Buenos Aires.

Ruiz, I. (2017). Cuerpos posados. En *Docufricción. Prácticas artísticas en un México convulso* (pp. 31–45). México: UNAM.

Módulo 3. Narrativas del deseo: cuerpos y géneros en el arte y la publicidad

Berger, J. (Guionista). (1972). Ways of Seeing: Episode 2 – Women in Art [Video]. BBC.

<https://www.youtube.com/watch?v=KhtWM8HFv20&t=202s>

Bertúa, P. (2010). Relatos modernos, centramientos y descentramientos de género. Los sueños de Grete Stern en Idilio. *Mora*, 16(1).

Kruger, B., & Linker, K. (1990). *Love for Sale: Words and Pictures of Barbara Kruger*. Nueva York: Abrams.

Mulvey, L. (1975/2001). Placer visual y cine narrativo. En B. Wallis (Ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación* (pp. 364–377). Madrid: Akal.

Tarzibachi, E. (2015). Usos comerciales y transnacionales del etiquetamiento menstrual y la liberación femenina: Las primeras publicidades de tampones o.b. en Estados Unidos y Argentina (c. 1977–1978). *Razón y Palabra*, 19(92), 1–28.

Módulo 4. Narrativas del horror. Lo que se resiste a ser representado

Bárcena Conde, M. (2017). Ética a través del objetivo: la mirada personal del fotoperiodista. Entrevista a Fernando Moleres, Rafael M. Izquierdo, Alejandro Zapico, Emilio Morenatti, Sandra Balsells y Alfonso Bauluz [Video].

<https://www.youtube.com/watch?v=aEM0fnU6Sn4>

Burucúa, J. E., & Kwiatkowski, N. (2012). La historieta y la representación de la masacre: Algunas hipótesis a partir del uso de la metáfora del dolor animal. *Antíteses*, 5(9), 163–200.

Rancière, J. (2010). La imagen intolerable. En *El espectador emancipado* (pp. 85–104). Buenos Aires: Manantial.

Sontag, S. (2003). *Ante el dolor de los demás* (pp. 121–131). Madrid: Alfaguara.

Spiegelman, A. (2016). *Maus*. Buenos Aires: Penguin Random House.

Modalidad de Evaluación

Para la acreditación del curso, cada estudiante debe contar con una asistencia mínima del 80 % del total de las clases, así como la aprobación de un trabajo práctico final, cuyas consignas se les proporcionará al comienzo del curso. En líneas generales, se trata de un ensayo monográfico que materialice una investigación en torno a un caso articulando parte de la bibliografía del seminario. El mismo tendrá tres formatos posibles, a elección: trabajo escrito, cortometraje audiovisual o propuesta de diseño de exhibición.

Criterios de evaluación

Capacidad de articulación teórico-conceptual. Se valorará la comprensión y aplicación crítica de los marcos teóricos propuestos en el curso, especialmente en relación con los debates contemporáneos sobre los géneros narrativos, las representaciones visuales y sus vínculos con el lenguaje. Se espera que la/el maestranda/o pueda establecer relaciones fundamentadas entre las lecturas obligatorias y el caso o corpus analizado.

Pertinencia y originalidad del enfoque analítico. Se evaluará la capacidad para formular una mirada propia sobre el objeto de estudio, evidenciando criterios de selección pertinentes, claridad en la problematización y originalidad en la propuesta de análisis. Se considerará el modo en que el trabajo final (en cualquiera de sus formatos) proponga una lectura singular y reflexiva sobre las imágenes y sus contextos culturales.

Rigor metodológico y coherencia argumental. Se apreciará la claridad expositiva, la consistencia interna del argumento y la adecuada integración de conceptos, ejemplos y referencias bibliográficas. En los formatos no escritos (audiovisuales o de diseño expositivo), se valorará la traducción coherente de las ideas teóricas al lenguaje visual, su estructura narrativa y su sustento conceptual.

Participación y compromiso académico. Se tendrá en cuenta la asistencia regular, la participación activa en las discusiones, el cumplimiento de las lecturas previas y la contribución reflexiva en las actividades de intercambio. Este criterio pondera la disposición al diálogo crítico y la implicación sostenida en el proceso de aprendizaje.

Requisitos de aprobación y promoción de la asignatura

Para la aprobación del curso, el/la estudiante deberá: cumplir con una asistencia mínima del 80 % a las clases sincrónicas, tanto presenciales como virtuales.

Participar activamente en las instancias de intercambio y discusión propuestas durante el cursado, demostrando apropiación de los contenidos y bibliografía.

Presentar y aprobar un trabajo final integrador, en alguno de los tres formatos posibles (ensayo escrito, pieza audiovisual o propuesta curatorial/diseño de exhibición), que evidencie: la articulación entre los conceptos teóricos abordados y el análisis de un caso o corpus visual; el empleo crítico de la bibliografía obligatoria y complementaria; la coherencia metodológica y argumental en el desarrollo del trabajo.

Obtener una calificación final mínima de siete (7) puntos sobre diez, que indique la acreditación satisfactoria de los objetivos del curso.