

PROPUESTA DE SEMINARIO-TALLER – 20 hs (10hs PRESENCIAL Y 10hs A DISTANCIA)

AULA

LUNES 5:

MARTES 6:

HORARIO: 13 A 18hs

Cultura visual y educación: debates en torno a la pedagogía de las imágenes

Dra. Inés Dussel

2009

Presentación:

Este seminario busca promover la interrogación sobre la cultura visual contemporánea y los desafíos que plantea a la educación. Dice G. Didi-Huberman: “Vivimos en la época de la imaginación lastimada. La información nos da *demasiado* por la multiplicación de las imágenes; por ello, somos incitados a no creer *nada* de lo que vemos, y finalmente a no querer mirar más que lo que tenemos delante de nuestros ojos.” La sospecha, la desconfianza y hasta el cinismo son habituales entre los espectadores. Y sin embargo, los discursos visuales (que combinan imágenes, palabras, sonidos y movimiento) nos siguen emocionando y conmoviendo. Esta coexistencia de sospecha y autenticidad de la emoción explica también que hoy se produzcan y se difundan muchas más imágenes, y que se vuelva necesario analizar no sólo el consumo o recepción de las imágenes sino también la explosión en la producción de discursos visuales.

Frente a nuestra experiencia visual actual, ¿alcanza con proponerse formar receptores críticos de los discursos audiovisuales? ¿No habría que preguntarse, un poco antes, qué tipo de conocimiento o de verdad produce la imagen? Se trata, también, de cualificar “la imagen”, y entender que hay imágenes e imágenes, como hay palabras y palabras. ¿Cómo nos estamos formando como sujetos visuales entre todas esas imágenes? ¿Qué tradiciones visuales están operando, y cuáles han sido excluidas? ¿Qué lugar tienen en esta formación la escuela, las industrias de la comunicación, la política y el arte? Y finalmente, ¿puede pensarse en formas de “educar la mirada” que sostengan estas preguntas? Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en el curso.

Contenidos:

1. La cultura visual: herramientas teóricas para su análisis. Debates en torno a algunos pares de conceptos: imagen y palabra, imagen y mirada, imagen y verdad, imagen y tiempo. Visibilidad y visualidad.

2. Perspectivas históricas sobre las transformaciones de la visualidad en la sociedad occidental. Tecnologías de la visión y regímenes de visibilidad de las sociedades modernas. La escuela y la formación de sujetos visuales.

3. Los cambios recientes en los regímenes escópicos: de la atención a la atracción. Los nuevos medios. La digitalización y la transformación de la producción y circulación de las imágenes.

4. Desafíos para la educación. Discusiones sobre las formas de “educar la mirada”: entre la decodificación de lenguajes y la crítica a la transparencia de las imágenes. Algunas experiencias recientes en el trabajo escolar con medios audiovisuales.

Forma de trabajo:

El seminario será de carácter teórico-práctico. Incluirá exposiciones de la docente así como trabajo grupal e individual de los alumnos a partir de imágenes y obras audiovisuales. Se requiere equipamiento tecnológico para proyectar dvds y presentaciones.

Bibliografía:

Bergala, Alain, *La hipótesis del cine en la escuela*. Barcelona, Laertes, 2007.

Brea, José Luis, *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.

Buck-Morss, Susan, “Estudios visuales e imaginación global”. En: Brea, op.cit., pp. 145.160.

Crary, Jonathan. *Suspensions of perception. Attention, spectacle, and Modern Culture*. Cambridge, MIT Press, 1999.

Didi-Huberman, Georges, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006.

Didi-Huberman, Georges, “La imagen arde”, en: Zimmermann, L., Didi-Huberman, G., et al, *Penser par les images. Autour des travaux de Georges Didi-Huberman*, Editions Cécile Defaut, Nantes, 2006, pp. 11-52.

Didi-Huberman, Georges, *Cuando las imágenes toman posición*. Madrid, Edit. Antonio Machado, 2008.

Dussel, Inés y Gutiérrez, Daniela (comp.). *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires, Manantial, 2006.

Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios*. Barcelona, Paidós, 2001.

Mirzoeff, Nicholas, "Libertad y cultura visual. Plantando cara a la visualización", en: Brea, op.cit., 161-172.

Quintana, Angel, *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*. Barcelona, Acantilado, 2003.