

**SEMINARIO DE TEORÍAS DE LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA Y EL
ARTE INTERACTIVO**

2020

DIPLOMATURA EN ARTE Y TECNOLOGÍA

FACTULTAD DE ARTE

UNICEN

Docente: Lic. Margarita Rocha

Abordando la relación arte-técnica como una tensión histórica, el seminario propone un recorrido en torno al estudio de ciertas poéticas tecnológicas que inauguran experiencias de escritura no lineal e interactividad. En un contexto de transmediatización general de la cultura y de las formas de sociabilidad, el objetivo es reflexionar sobre estas prácticas como síntomas de una determinada sensibilidad que señala nuevos modos producción, circulación, recepción.

La dificultad que encontramos en definir conceptos como “transmedia” e “interactividad” -de modo tal que sean categorías que delimiten prácticas determinadas y no características transversales a todas las poéticas políticas tecnológicas y al devenir de los objetos culturales en general-, muestra una de las problemáticas principales. Nos enfrentamos a un campo errático, transdisciplinar, que se sitúa siempre en el “entre”, en el límite de lo que es y no es. Pensamos en prácticas “híbridas” que, atravesadas por la lógica de la experimentación y de lo novedoso, señalan la constitución de un nuevo paradigma en el que términos como obra, artista, público, institución son reformulados.

El cruce arte-ciencia-tecnología será abordado como un campo estratégico para la industria en el desarrollo de nuevos dispositivos y soportes, pero también de lenguajes y formas de representación. En este sentido, las narrativas transmedia e interactivas se presentan como un claro ejemplo de prácticas que asumen la complejidad de las nuevas formas de recepción y circulación en la cultura tecnológica actual. Lo transmedia es, desde esta perspectiva, una estrategia que busca aprovechar el potencial de circulación de la web, y aumentar la propagabilidad de sus relatos para llegar a un público cada vez más atomizado.

OBJETIVOS

- Abordar las principales preguntas teórico-conceptuales que la cuestión arte-técnica despierta.
- Trabajar sobre las categorías que definen aspectos fundamentales de las narrativas transmedia y el arte interactivo.
- Explorar las nuevas formas de producción, circulación y consumo que estas prácticas culturales señalan.
- Estudiar y analizar casos que ilustren el desarrollo de estas prácticas.
- Pensar ciertas prácticas como parte de un fenómeno complejo de “transmediatización general de la cultura”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de alcanzar la complejidad teórico conceptual del tema y aportar herramientas e instrumentos concretos que sirvan para la producción crítica de proyectos transmedia e interactivos, se propone una modalidad de trabajo organizada en torno a tres ejes:

- a) La lectura crítica de autores que presenten y desarrollen cuestiones teórico conceptuales fundamentales.
- b) La búsqueda y estudio de aquellas categorías que definen aspectos de las poéticas políticas tecnológicas y que, a modo de genealogía, exploran antecedentes para pensar qué son las narrativas transmedia y el arte interactivo. Entre otras, podemos mencionar: “intermedia”, “interactividad”, “teleacción”, “remix”, “net.art”, “happening”, “tecnoinstalación”, “performance”, “inmersión”.
- c) El trabajo de análisis de casos, proyectos o realizaciones que, a modo de ejemplos ilustrativos, irradian y contengan aspectos diversos de las narrativas transmedia e interactivas, las tecnologías sociales, y sus capacidades de producción y experimentación estética.

Todo el trabajo estará basado en modalidades de encuentros teórico prácticos que se organizan a partir de lecturas individuales y colectivas, trabajo en grupos sobre conceptos, y proyección y análisis de obras.

Instancia de evaluación

Para la acreditación del seminario, los participantes deberán realizar un trabajo final que analice un caso específico de narrativa transmedia e interactiva o de escrituras no lineales en general a partir de las lecturas y las categorías de análisis que el seminario propone.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1

La intersección arte-técnica como un territorio estratégico para la industria y como un campo de tensión para el arte. El concepto de tensamiento técnico. La inscripción técnica del arte y la inscripción social de la técnica. Las poéticas/políticas tecnológicas y los diversos posicionamientos del arte respecto de la técnica. Genealogía histórica de las poéticas tecnológicas: los años 20, 40, 60 y 90. La relación arte-ciencia-tecnología como un campo estratégico. La reproductibilidad técnica y la categoría de hibridez: hacia una transformación de la idea de arte.

Bibliografía

- **Alonso, R. (2010)**, “Discurso artístico y discurso científico: maneras de hacer mundos”, en *Usos de la Ciencia en el arte argentino contemporáneo*. Ed. Pappers, Buenos Aires, pp. 7-17.
- **Benjamin, W. (1989)**, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en *Discursos interrumpidos I*. Ed. Taurus, Buenos Aires, pp. 15-29.
- **Brea, J. L. (2007a)**, “Algunos pensamientos sueltos sobre arte y técnica”, en *Revista Artefacto* n° 6. Buenos Aires.
- _____ (2007b), “La intersección ciencia-arte-tecnología”: un territorio estratégico”, en *Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Cibercultura, Barcelona.
- **Kozac, C. ,** “Arte y técnica en el contexto de la cultura mediática. Travesías argentinas en el siglo XX”, publicado en www.ludion.org.

- _____, “Técnica y poética. Genealogías teóricas, prácticas críticas”, publicado en www.ludion.org.
- **Machado, A. (2000)**, “Máquina e imaginario”, en *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las políticas tecnológicas*. Editorial Libros del Rojas (UBA), pp. 233-251.
- **Tribe, M., Jana, R. (2006)**, “Arte y nuevas tecnologías”, Taschen, Köln, Alemania.

Complementaria

- **Galimberti, U. (2001)**, “Psiche y Techné”, en *Artefacto. Pensamientos sobre la técnica n° 4*, Buenos Aires.
- **Heidegger, M. (1983)**, “La pregunta sobre la técnica”, en *Ciencia y técnica*. Santiago de Chile, Ed. Universitaria.
- **Huysen, A. (2006)**, “La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas”, en *Después de la gran división, modernismo, cultura de masas y posmodernismo*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, pp. 25-40.
- **Mitchman, C. (1989)**, “Tres formas de ser-con la tecnología”, en *Anthropos n° 14*, Barcelona.
- **Mumford, L. (1958)**, “El arte y el símbolo”, en *Arte y Técnica*. Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, pp. 9-30.
- **Simondon, G. (2007)**, “El modo de existencia de los objetos técnicos”, en *Revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica*. Buenos Aires, 2007.

UNIDAD 2

La literatura experimental tecnológica y el desarrollo de las escrituras no lineales: ciberliteratura, tecnopoesía, videopoesía, holopoesía. Los nuevos medios, lo intermedial, lo multimedia, lo transmedia y las hipermediaciones. Nuevas formas de producir, circular y consumir. Las narrativas transmedia e interactivas, y los concepto de propagabilidad y participación. El concepto de transmedia, escenas y prácticas transmediales. Hacia una transmediatización general de la cultura: museo transmedia y cibermuseos.

Bibliografía

- **Brea, J.L. (2007)**, “Museo RAM. El museo como operador de conectividad”. *Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Cibercultura, Barcelona.
- **Igarza, R. (2016)**, “Introducción: escenas transmediales”, en **I. y Renó, D. (comps.)**, *Transmediaciones*. Buenos Aires, La Crujía, pp. 13-22.
- **Jait, Alelé y Kozac, C. (2012)**, “Experimental”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra, Buenos Aires, pp. 105-109.
- **Jenkins, H., Ford, S., Green, J.**, “¿Por qué se propaga el contenido de los medios?, “Conclusión”, en *Cultura transmedia. La creación de contenido y valor en una cultura en red*, Ed. Gedisa, publicado en https://lenguajes3unr.files.wordpress.com/2014/03/cultura-transmedia_jenkins.pdf.
- **Kozac, C. (2012)**, “Intermedia”, “Transmedial”, en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Op. Cit., p157.
- **Kozac, C. (1998)**, *Deslindes. Ensayos sobre la literatura y sus límites en el siglo XX*. Beatriz Viterbo Editora, Buenos Aires, 1998.
- **Kozac, C. y Gradín, Ch. (2012)**, “Nuevos medios”, en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Op. Cit., p. 177.
- **Kozac, C., Laitano, I. (2012)**, “Multimedia”, en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*, Op. Cit., p.167.
- **Laitano, I. (2012)**, “Hipermedia”, en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Op. Cit., p. 134.
- **Scolari, C.**, “Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital”, publicado en <https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2014/Adj/Anuario ACE 2014/6Transmedia CScolari.pdf>.
- _____ (2008), “Economía política de las hipermediaciones: los textos”, “Economía política de las hipermediaciones: el consumo”, en

Hipermediaciones. Elementos para una comunicación digital interactiva.
Gedisa, Barcelona, pp. 213-264

Complementaria

- **Brea, J. L. (2002)**, “El museo contemporáneo y la esfera pública”, en la *Era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. Ed. CASA, Salamanca, publicado en <https://archive.org/details/LaEraPostmedia>.
- **Gache, Belén**, *Ciudad legible*, publicado en http://belengache.net/ciudadlegible/CiudadLegible_BelenGache.pdf.
- **Kac, E.**, “Holopoesía”, publicado en <http://www.ekac.org/holosp.html>.
- **Landow, G. (1995)**, “Hipertexto, la convergencia de la teoría crítica contemporánea. Paidós, Buenos Aires.
- **Rocha, M. (2012)**, “Cibermuseo”, en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Op. Cit., pp. 34-41.

UNIDAD 3

El *Net.Art* como caso paradigmático: postproducción, interactividad, comunidad y cultura libre. Las comunidades web. Internet como espacio de sociabilidad. Las nuevas comunidades de producción de medios. Cultura RAM: de las formas a los procesos. Hacia una nueva estética de las formas: el modelo de rizoma y el radicante. Lo transmedia y las nuevas formas de producción: postproducción y apropiacionismo. Las estéticas de la remezcla: remix, montaje, morphing, sampling, zapping. La creación como construcción. El archivo como materialidad artística. El paradigma del collage y el *ready made* tecnológico.

Bibliografía

- **Bourriaud, N. (2009)**, “Radicales y radicante”, en *Radicante*. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, pp. 48-67.

- _____ (2007), “Introducción”, “El uso de las formas”, “El uso de los objetos”, en *Postproducción*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- **Brea, J.L. (2007)**, “Cultura RAM”, en *Cultura RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Ed. Gedisa, Barcelona, pp. 11-31.
- _____, “On line communities: comunidades experimentales de comunicación en la diáspora de lo virtual”, en *El Tercer Umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la Era del Capitalismo Cultural*, publicado en [file:///E:/Descargas/El%20Tercer%20Umbral%20\(1\).pdf](file:///E:/Descargas/El%20Tercer%20Umbral%20(1).pdf).
- **Costa, F. (2012)**, “Tecnologías sociales, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*”. Caja Negra, Buenos Aires, 2012, pp. 211-224.
- **Gradín, Ch. y Pagola, L. (2012)**, “Net.art”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*”. Op. Cit, p. 169.
- **Levy, P. (2007)**, “El arte de la cibercultura”, en *Cibercultura: la cultura de la sociedad digital*. Ed. Anthropos, México, pp.117-139.
- **Manovich, L. (2005)**, “Capítulo 3: Las operaciones”, en *El lenguaje de los nuevos medios de la comunicación. La imagen en la era digital*. Ed. Paidós, Barcelona, pp. 169-237.
- **Pagola, L. (2012)**, “Cultura libre”, “Remix”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*”. Caja Negra, Buenos Aires, 2012, pp.64-73, pp. 186-190.
- **Prada, J.M. (2015)**, “Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica”, en *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Ed. Akal, Madrid, pp. 185-200.
- _____ (2009), “Sampling-Collage”, Revista EXIT, pp. 120-143, publicado en http://www.juanmartinprada.net/textos/martin_prada_juan_sampling-collage.pdf.

Complementaria

- **Brea, J. L. (2002)**, “Last (no)exit: net”, en la *Era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. Ed. CASA, Salamanca, 2002, publicado en <https://archive.org/details/LaEraPostmedia>.
- _____, “La era postmedia: una selección de comunidades web de productores de medios (para saber de qué hablamos cuando hablamos del arte en la red), en la *Era*

Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Ed. CASA, Salamanca, 2002, publicado en <https://archive.org/details/LaEraPostmedia>.

- **Deleuze, G., Guattari, F. (2002)**, “Introducción: Rizoma”, en *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Ed, Pre-Textos, Valencia, pp.8-32.
- **Diederichsen, D. (2007)**, “Montaje, sampling, morphing. Sobre la tríada Estética-Técnica-Política”, en *Revista Artefacto* n°6, Buenos Aires, p. 81-90.
- **Foster, H.**, “Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo”, publicado en <http://www.ttv-i.net/wp-content/uploads/2009/08/Recodificaciones-Hal-Foster.pdf>.
- **Gache, Belén**, “Subvirtiendo signos. La estrategia de apropiación en la cultura contemporáneo”, publicado en <http://jamillan.com/librosybitios/subver.htm>.
- **Machiado, A. (2000)**, “El efecto zapping”, en *El paisaje mediático*. Ed. Libros del Rojas, Buenos Aires, pp.252-265.

UNIDAD 4

El arte interactivo. La pregunta sobre una estética de la interactividad. Interactividad/participación. Hacia una cultura de lo interactivo. Artes de la acción y del entorno: creatividad y participación. *Happening, performance*, instalación y cine expandido: poéticas inaugurales de la participación del público. El concepto de interfaz, sus metáforas y la idea de transparencia. Los mitos de la interactividad. Hacia un síntoma de la interactividad. La “experiencia del usuario” y la re-significación del espectador como usuario. Experiencia virtual e inmersión. Desmaterialización y deslocalización de la experiencia. Teleacción y telepresencia. *Performances, metaformances* y *teleperformance*. Cuerpo tecnológico: la interfaz biológica.

Bibliografía

- **Alonso, R. (2000)**, “La balada del navegante”, en La Ferla, J. (comp.), *De la pantalla al arte transgénico*. Ediciones Libros del Rojas (UBA), Buenos Aires, pp. 165-172.
- _____ (2001), “Fuera de las formas del cine: experiencias de cine expandido en la argentina”, Segundas Jornadas Nacionales: El Cine y las Artes Audiovisuales.

Enfoques Analíticos y Transdisciplinarios. EINCITED. Universidad de Buenos Aires. Archivo General de la Nación, Buenos Aires.

- _____, “El espacio expandido”, publicado en http://www.untref.edu.ar/cibertronic/tecnologias/nota2/rodrigo_alonso-el_espacio_expandido.pdf.
- **Brea, J. Luis**, “Presencia y participación. Dos cualidades del arte en la web”, en *La Era Postmedia*, publicado en http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=8.
- **Giannetti, C.**, “Reflexiones acerca de la crisis de la imagen técnica, la interfaz y el juego”, publicado en <https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n27/02112175n27p151.pdf>.
- **Gradín, Ch. (2012)**, “Interactivo”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra, Buenos Aires, pp. 153-157.
- **La Ferla, J.**, “Cine expandido o el cine después del cine”, publicado en <http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2010/Cine%20expandido%20o%20el%20cine%20despu%e9s%20del%20cine.%20Jorge%20La%20Feria.pdf>.
- **Levy, P. (2007)**, “La interactividad como problema”, en *Cibercultura: la cultura de la sociedad digital*. Ed. Anthropos, México, pp.63-65.
- **Manovich, L. (2005)**, “Teleacción”, “El mito de la interactividad”, “La interfaz”, en *El lenguaje de los nuevos medios de la comunicación. La imagen en la era digital*. Ed. Paidós, Barcelona, pp. 237-245 y pp. 103-118.
- **Prada, J. M. (2015)**, “Interactividad electrónica e interactividad social”, en *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Ed. Akal, Madrid, pp. 133-155.
- **Scolari, C. (2004)**, “La ilusoria transparencia de las interfaces”, “La interfaz y sus metáforas”, en *Hacer CLIC. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales*. Ed. Gedisa, Barcelona, 2004, pp. 21-84.
- _____(2008), “Interactividades”, en *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación interactiva*. Gedisa, Barcelona, pp. 93-100.

Complementaria

- **Cantoni, R. y Farias, P. (2000)**, “Fuera del cuerpo”, en *De la pantalla al arte transgénico*. Ed. Libros del Rojas, Buenos Aires, pp. 239-253.
- **Domínguez, D. (2000)**, “Los diálogos del cuerpo con los sistemas artificiales”, “Cibercultura, creación e interactividad”, en OP.CIT, pp. 195-239.
- **Giannetti, C.**, “El espectador como interactor. Mitos y perspectivas de la interacción, publicado en http://www.artmetamedia.net/pdf/4Giannetti_InteractorES.pdf.
- _____(2003), “Arte humano/máquina. Virtualización, interactividad y control”, en Hernández Sánchez, D. (comp.), *Arte, Cuerpo, Tecnología*. Ed. Universidad Salamanca, España, 2003, pp. 211-223.
- _____, “Metaformance. El sujeto proyecto”, publicado en http://www.artmetamedia.net/pdf/Giannetti_Metaformance.pdf.
- **Kozac, C. y Stubrin, L. (2012)**, “Instalación”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra, Buenos Aires, 2012, pp. 141-153.
- **Pinta, M.F. (2012)**, “Happening”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra, Buenos Aires, pp. 127-131.
- _____(2012), “Performance”, publicado en **Kozac, C. (comp.)**, *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra, Buenos Aires, 2012, pp. 180-182.
- **Popper, F (1989)**, “Introducción: del arte de nuestro entorno al nuevo arte popular”, en *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*. Ed. Akal, Madrid, 1989, pp. 9-12.
- **Virilio, P- (1997)**, “La gran óptica”, “La ley de proximidad” y “La velocidad de liberación”, en *La velocidad de la liberación*. Buenos Aires, Ed. Manantial, pp. 53-69, pp. 69-81.
- **Youngblood, G. (2012)**, *Cine expandido*. Eduntref, Buenos Aires.