

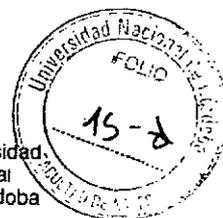
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017 - 2do. Semestre

Departamento Académico: MÚSICA - ARTES VISUALES - TEATRO - CINE

**Carrera/s: PLAN 1986 / PLAN 2013/ PLAN 2017 - Lic. y Prof. en Composición (Música)-
Lic. en Artes Visuales - Lic. en Teatro - Lic. en Cine.**

Asignatura:

**SEMINARIO INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA
INTERACTIVOS (ARDUINO, PROCESSING, OPENFRAMEWORKS)**

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Sergio Patricio Poblete Barbero
(Máster en Artes Digitales - Universidad Pompeu Fabra - Barcelona)

Ayudante Alumno: Álvaro Agustín Ávila Humerez

Distribución Horaria

Turno único: **Jueves de 19.30 a 21.30 hs. – Laboratorio LEIM (Aula Altillo – 2° Piso – Pab.
México) y Laboratorio de Multimedia (Pabellón Haití)**

Atención de alumnos: **jueves de 11.00 a 12.30 hs. - Laboratorio LEIM.**

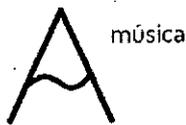
PROGRAMA

1- Fundamentación

Los medios tecnológicos actuales utilizados en la generación, procesamiento, registro y reproducción de la imagen y del sonido en tiempo real proponen a los artistas el desarrollo de su actividad creativa en un campo multidisciplinar en permanente evolución y expansión. Se hace necesario para una aplicación eficaz de los mismos en tareas relacionadas con la composición y la producción multimedia interactiva, tales como el montaje de espectáculos, la puesta de instalaciones artísticas, la creación de instrumentos audiovisuales y musicales, entre otras, disponer de un conocimiento metódico acerca de:

- aspectos técnicos, con relación a fundamentos, características y procedimientos de operación de dichos medios;
- aspectos estéticos e históricos, a los efectos de obtener una adecuada perspectiva sobre las relaciones establecidas entre el arte, la ciencia y la tecnología, y la creación artística y musical.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

Que el estudiante logre:

- Conocer el estado del arte, en una manera introductoria, en relación a la programación de aplicaciones multimedia e interactivas para usos artísticos, y eventualmente científico y comercial.
- Comprender la lógica de la programación y de la estructuración de un sistema multimedia interactivo, mediante un abordaje gradual, a partir del desarrollo de ejemplos sencillos, utilizando automatismos simples, imágenes y sonidos, hasta sistemas de mayor complejidad.
- Desarrollar las habilidades necesarias para diseñar y realizar sus propias creaciones.
- Incrementar su conocimiento e interés en el campo específico, para su desenvolvimiento profesional, laboral, creativo y de investigación en el área, y para la prosecución de estudios posteriores de especialización y perfeccionamiento.
- Incentivar su capacidad creadora en respuesta al estímulo producido por el contacto con nuevas posibilidades tecnológicas.
- Desarrollar un adecuado nivel de análisis y de crítica frente a las propuestas creativas mediadas por la tecnología.

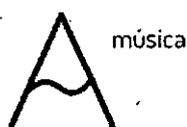
3. - Unidades

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS ARTES CON MEDIOS DIGITALES

1.1.- Aproximación a las artes con medios digitales. Estado actual de la cuestión. La articulación arte-ciencia-técnica en el surgimiento y evolución de las artes con soporte en el medio electrónico. La manifestación de la obra de arte multimedia.

1.2.- Contextualización histórica. Antecedentes de la obra multimedia en la música, el teatro y el cine. Wagner y su concepto de *obra de arte total* (*Gesamtkunstwerk*). Desarrollo histórico de los medios electrónicos y digitales. El desarrollo del *Media Art*. Principales antecedentes. Centros actuales de investigación y producción.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad II: PROCESAMIENTO Y SÍNTESIS DIGITAL DE IMAGEN Y SONIDO

2.1.- Computadoras personales. Descripción general. Señales analógicas y señales digitales. Hardware específico para tratamiento de imagen y para tratamiento de sonido.

2.2.- Imagen Digital: Formatos. Resolución. Profundidad de bits. Procesamiento en paralelo de datos de imagen. Operaciones de procesamiento de imagen. Síntesis de imagen.

2.3.- Sonido Digital: conversión análoga a digital. Muestreo. Cuantificación. Conversión digital a análoga. Operaciones de procesamiento de sonido. Síntesis de sonido.

Unidad III: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA

3.1.- Conceptos básicos de programación: Principales lenguajes de programación. Programación estructurada. Programación Orientada a Objetos y programación gráfica basada en nodos. Declaraciones, funciones, constantes, variables, operaciones, ciclos, control de flujo, condicionales, arrays, objetos, clases.

3.2.- Introducción a la programación con el microcontrolador Arduino. Estructura del micro. IDE (*Integrated Development Environment*) de programación. *Physical Computing*. Integración de lenguajes Wiring y Processing.

3.3.- El entorno de programación Processing: Introducción. Descripción, desarrollo. Estructura de programación. Síntesis y procesamiento de imagen. Síntesis y procesamiento de sonido.

3.4.- El entorno de programación openFrameworks: Introducción. Descripción, desarrollo. Estructura de programación. Técnicas de síntesis y de procesamiento de imagen y de sonido implementadas.

3.5.- Integración del sonido en los actuales entornos de programación multimedia interactivos. PD (Pure Data) en los entornos Processing y OpenFrameworks.

3.6.- Dispositivos de captación de datos: cámaras, sensores infrarrojos y ultrasónicos. El sensor de movimiento Kinect. Programación y aplicación en sistemas interactivos.

3.7.- El sistema M.I.D.I.: descripción general. Norma MIDI 1.0. General MIDI. Aplicaciones en producción sonora y musical.

3.8.- El protocolo OSC (Open Source Control) – Diferencias y avances respecto a la norma MIDI.

3.9.- El protocolo DMX (Digital MultipleX) para control de escenas y efectos lumínicos

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad IV: PRODUCCION MULTIMEDIA CON MEDIOS DIGITALES

- 4.1.- Estructura de la obra de arte multimedia. Niveles de significación.
- 4.2.- El diseño de una obra interactiva. Formatos usuales.
- 4.3.- Puesta en escena de la obra multimedia. Publicación online.

4.- Bibliografía obligatoria

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS ARTES CON MEDIOS DIGITALES

LEVIN, Golan [2000] *Painterly Interfaces for Audiovisual Performance*, M.S. Thesis, MIT Media Laboratory, Massachusetts Institute of Technology.

MANOVICH, Lev [2006] *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Paidós Comunicación, Buenos Aires.

POBLETE BARBERO, Sergio, INGA, Roxana [2004] *La Performance Multimedia Interactiva como un género emergente: Análisis de 'Afasia' de Marcel.lí Antúnez*, Actas del "Primer simposio Prácticas de comunicación emergentes en la cultura digital" Centro Cultural España-Córdoba, Agencia Española de Cooperación Internacional AECI y de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Argentina.
http://fba.unlp.edu.ar/lenguajem/?wpfb_dl=56 Sitio consultado 18/08/2017.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] "*La Interpretación de las imágenes acústicas y las imágenes visuales en la obra de arte multimedia*", Tesis de Doctorado en Artes, Facultad de Artes, UNC.

----- [2010] "El análisis de la obra de arte multisensorial desde una perspectiva semiótico-cognitiva" y "Correspondencias: Concierto multimedia". Artículos en Libro "*Flashbackup- Estados Transitorios del Arte y la tecnología en Córdoba*". Publicación del grupo *Modular* en el Centro Cultural España Córdoba. Córdoba. Argentina.

----- [2004] "*La obra de arte multimedia como un campo de síntesis*", Ponencia Jornadas de Investigación Area Artes 2004, Centro Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 12 al 14 de Noviembre 2004.

----- [2002] "*Del arte globalizado al arte (localmente) global: la obra de arte electrónico multimedia interactiva bajo análisis*", Ponencia Primeras Jornadas de Investigación en las Artes, realizadas en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina, los días 22 y 23 de Noviembre de 2002, organizadas por la Secretaría de Postgrado y la Cátedra de

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Metodología e Investigación en las Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

----- [2000] *"Diseño de Objetos y Entornos Virtuales utilizando el lenguaje VRML (Virtual Reality Modeling Language)"*, Primeras Jornadas del Centro del País "Procesos de Diseño", 2,3,4 Noviembre de 2000, organizadas por el Centro Marina Waisman y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba.

----- [2003] *"La música electroacústica con relación al pensamiento sobre el arte contemporáneo"*, Ponencia 18° Reunión Nacional de la Música Electroacústica – 2003 organizada por la Federación Argentina de Música Electroacústica, Córdoba – Argentina – 23 de Octubre de 2003, Centro Cepia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

----- [2003], *"Enfoques representacionales en la composición asistida por computadora"*, Ponencia Simposio Internacional S I R C A - 0 3 "La representación en la ciencia y el Arte. Aspectos históricos, epistémicos y culturales", Valle Hermoso, Córdoba – Argentina 28 – 31 de Mayo de 2003.

WAGMISTER, Fabián [1998] *La revolución hipermedia*, UCLA, Fundación Antorchas, Buenos Aires.

Unidad II: PROCESAMIENTO Y SÍNTESIS DIGITAL DE IMAGEN Y SONIDO

PEREVALOV, Denis [2013] *Mastering openFrameworks: Creative Coding Demystified*, Packt Publishing Ltd, Birmingham, UK.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *Manual de Cátedra de Técnicas y Materiales Electroacústicos*. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

Unidad III: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA

Manuales del entorno de programación Processing.

Manuales del entorno de programación openFrameworks.

Manuales de lenguaje de programación C++.

Manuales del sistema PD (Pure Data).

Manuales de Arduino.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad IV: PRODUCCION MULTIMEDIA CON MEDIOS DIGITALES

NOBLE, Joshua [2013] *Programming Interactivity: A Designer's Guide to Processing, Arduino and openFrameworks*, O'Really, Sebastopol, CA, USA.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *"La Interpretación de las imágenes acústicas y las imágenes visuales en la obra de arte multimedia"*, Tesis de Doctorado en Artes, Facultad de Artes, UNC.

5.- Bibliografía ampliatoria

SHIFFMAN, Daniel [2012] *The Nature of Code: Simulating Natural Systems with Processing*. Edición on-line personal: <http://natureofcode.com/>

CASEY, Reas, FRY Ben [2012] *Getting Started with Processing: A Hands-On Introduction to Making Interactive Graphics*, Maker Media, San Francisco, USA.

BANZI, Massimo [2012] *Getting Started with Arduino*, O'Reilly Media, Inc., Sebastopol, CA, USA.

6.- Propuesta metodológica

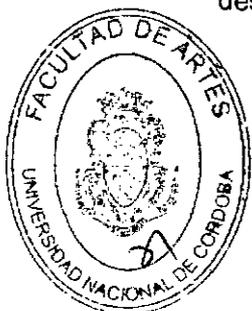
El curso se desarrollará en régimen teórico-práctico incluyendo las siguientes actividades:

a.- A cargo de la Cátedra: Exposiciones teóricas, demostraciones del funcionamiento de programas, sistemas y dispositivos. Proyección de videos, análisis y discusión de obras, estudio de las técnicas utilizadas.

b.- A cargo de los alumnos: Operación directa y personal en las actividades de programación, interconexión de dispositivos, testeo, puesta en funcionamiento de sistemas y montaje de obras.

c.- Realización de cuatro Trabajos Prácticos evaluativos de entrega quincenal correspondientes a los contenidos teóricos y prácticos revisados hasta la fecha.

d.- Realización de dos evaluaciones parciales escritas de los contenidos teóricos desarrollados durante el curso (según cronograma adjunto al final del escrito).

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

e.- Realización de un Trabajo Final al finalizar el segundo cuatrimestre, consistente en una obra interactiva, bajo el formato que el alumno proponga, utilizando todas las técnicas estudiadas en el curso.

Aula Virtual

Los apuntes e informes generales estarán disponibles en el aula virtual de la asignatura. Todas las comunicaciones con los alumnos se efectuarán a través del sistema de mensajería del Aula Virtual. Allí también se informarán las notas y resultados de los Trabajos Prácticos y Parciales.

Laboratorios

Las clases teórico-prácticas y trabajos prácticos se desarrollarán en el Laboratorio de Electroacústica e Informática Musical LEIM (Pabellón México) y en el Laboratorio de Multimedia de la Facultad de Artes (Pabellón Haití).

Recursos audiovisuales en aula

Las clases teórico-prácticas serán desarrolladas en ambos Laboratorios haciendo uso de los soportes audiovisuales allí disponibles.

7.- Evaluación

La evaluación consistirá en la realización de 4 (cuatro) Trabajos Prácticos evaluativos quincenales, 2 (dos) Evaluaciones Parciales teóricas, y en la presentación de un trabajo final con su correspondiente informe, según se explica en el siguiente detalle: (ver también cronograma tentativo al final de este escrito)

Trabajos Prácticos: Se realizarán cuatro Trabajos Prácticos en total, de acuerdo a las pautas indicadas y practicadas en clase, y su entrega se hará cada quince días.

Primer Parcial: Segunda semana de septiembre. Consistente en:

Evaluación escrita sobre los aspectos teóricos de los contenidos dictados correspondientes a la Unidad I (Introducción a las artes con medios digitales) y a la Unidad II (Procesamiento y síntesis digital de imagen y sonido)

Segundo Parcial: Última semana de octubre. Consistente en:

Evaluación escrita sobre los aspectos teóricos de los contenidos dictados correspondientes a la Unidad III (Programación multimedia interactiva) y IV (Producción multimedia con medios digitales).

Trabajo Final: Segunda semana de noviembre. Descripción del mismo:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Presentación de un trabajo final multimedia en el cual se apliquen las técnicas y procedimientos desarrollados durante la totalidad del curso. Este trabajo deberá ser acompañado de un escrito de 5 carillas como máximo, en el cual se consigne: un informe técnico de los procedimientos realizados, una justificación conceptual y una descripción formal de lo elaborado.

Todos los Trabajos Prácticos y las Evaluaciones Parciales podrán ser recuperados, por una única vez, en caso de no obtenerse la calificación mínima para su promoción.

8.- Requisitos para promoción y regularización del curso

Los alumnos podrán optar por promocionar o regularizar la presente asignatura. La misma es de **carácter teórico-práctico**, por lo cual para alcanzar la condición de promocional el alumno deberá asistir como mínimo al 80% de las **clases teórico-prácticas** y al 80% de las **clases prácticas**, y aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos y las dos Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores de 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) en todos los casos. Tanto los Trabajos Prácticos como los parciales podrán ser recuperados.

Asimismo, para la promoción del curso, de acuerdo con el Artículo 12 del Régimen de Alumnos vigente, el alumno deberá participar al finalizar el cuatrimestre en todas las instancias de producción y realización del montaje de una muestra de obras interactivas de arte multimedia en la cual se expondrá su trabajo final de la asignatura.

Podrán obtener la condición de Regular aquellos estudiantes que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Cronograma tentativo

Agosto- Septiembre: Desarrollo de Unidades I-II

Segunda semana de septiembre: Primer Parcial

Primera semana de octubre: Examen recuperatorio del Primer Parcial.

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Septiembre- octubre: Desarrollo de Unidades III y IV

Quinta semana de octubre: Segundo Parcial

Primera semana de noviembre: Examen recuperatorio del Segundo Parcial.

Segunda semana de noviembre: Presentación de Trabajo Final

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 292/2017
HCD

~~Etc. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Facultad de Filosofía y Humanidades
 Centro de Investigaciones María S. de Burnichon
 Seminario de grado
 Año 2017

Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas (3)

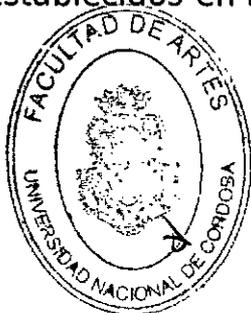
Docentes responsables: Liliana V Pereyra
 Equipo Docente: María Angélica Bella, Alberto (Beto) Canseco, María Eugenia Celis, María Inés Landa, Emma Song.
 Docentes invitadxs: Luz Gómez, Ana Clara Soria.

1. Presentación de la propuesta

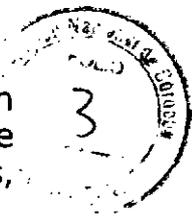
Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas(3) apuesta a profundizar la propuesta de los años anteriores y busca dar cuenta de parte del proceso de trabajo que el equipo de investigación *Incorporacionesha* desarrollado desde 2008 desde el Museo de Antropología y desde 2012 en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y que ahora continúa su trabajo en el proyecto *Precarización y resistencia: el gobierno neoliberal de los cuerpos* (CIFYH-FemGes-Área Filosofía).

La propuesta del equipo a cargo del Seminario, cuya conformación es marcadamente interdisciplinaria, se concentra en la indagación de las potencialidades analíticas de la biopolítica foucaultea para el abordaje de investigaciones situadas, con especial atención a procesos locales. Temas/problemas que, en términos generales, tenían en común la pregunta por los cuerpos -individuales, colectivos- su materialidad, su discursividad y los discursos que sobre ellos se construyen y/o que sobre ellos se imponen.

Para la presentación conceptual y pedagógica de *Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas (3)* se eligió como noción organizadora del recorrido la idea de *movimiento* explorando la polisemia del término que nos permite especialmente enfatizar la idea de cambio de posición de un cuerpo en el espacio, lo que acompaña de manera explícita la apuesta de este seminario por un corrimiento respecto de lugares hegemónicos y/o pre establecidos en los que suelen leerse los cuerpos y respecto de matrices

constructoras de jerarquías opresivas. Movimientos que se proponen como espacios teóricos, institucionales y colectivos desde los que estudiar e imaginar - precisamente- otros movimientos (teóricos, sociales, culturales) hacia lugares-mundos más hospitalarios.

La biopolítica -la estatización de lo biológico- constituye esa modalidad particular de ejercicio del poder que podemos observar ya madura hacia mediados del siglo XIX y que es producto de un proceso en el que se articulan dos vías de acceso a los cuerpos: una individualizante-disciplinadora y otra que enfoca su objetivo en ese cuerpo múltiple, en la población, masa que irrumpe históricamente al ritmo de los procesos de urbanización, de los procesos manufactureros y luego fabriles, es decir del proceso de transición del capitalismo comercial al industrial.

El recorrido realizado, tanto en los espacios de investigación como en las experiencias pedagógicas de los años anteriores, evidenció la pertinencia de aquellas preguntas, por lo que se siguió explorando esa zona teórica, pensando problemas que provienen de algunos cruces entre aparatos del estado y modalidades del mercado en la gestión de cuerpos y vidas, abordables éstos desde la noción de gubernamentalidad: esa forma específica del ejercicio del poder que tiene, como objetivo principal, la población como forma mayor del saber a la economía política y como instrumento técnico fundamental, los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006:136).

Del mismo modo y centrándonos en las especificidades que los recorridos investigativos adquieren en el presente en el proyecto de investigación en curso, tal como ha mostrado Foucault (2008, 2011), hacia fines del siglo XVIII la conservación de la vida de todos y cada uno de los individuos de una población para el fortalecimiento del Estado y al servicio de la productividad de la economía capitalista, ocupa un lugar central en la problemática del gobierno, hasta entonces desconocido. Con este nuevo arte de gobernar, sugiere Lorey (2015), aparecieron los distintos modos de subjetivación -productivos, aunque ambivalentes- que suponen las técnicas de autogobierno: por una parte, aquellos que suscitan experiencias de autoformación dócil, de autodeterminación acomodada que resultan extraordinariamente gobernables; por otra parte, aquellos que generan experiencias de resistencia que irrumpen haciendo lugar a lo fallado, a lo único, a lo inconmensurable.

La construcción y abordaje de determinados problemas de estudio de la eroticidad como la distribución diferencial de lo sexualmente deseable y su vinculación con la determinación de cuerpos capaces/óptimos, las especificidades que la medicalización de los cuerpos adquiere en lo que concierne a su 'reparación', el padecimiento subjetivo y/o la gestión, distribución y circulación 'docta' de los cuerpos requirieron el estudio de propuestas de otrxs autorxs que al tiempo reconocen, interpelan y problematizan la propuesta foucaultiana.

Es así que las propuestas de investigación y luego de enseñanza exploran otras constelaciones teóricas como la ontología corporal de Donna Haraway y su semiótica-material y la ontología social corporal de Judith Butler; y de manera explícita y constante revisan y critican miradas inmovilizantes que intenta organizar el mundo (de los cuerpos, de los afectos) a partir de dicotomías tales como naturaleza/cultura, sexo/género, capaz/incapaz, normal/patológico. La apuesta por historizar, criticar, por dismantelar su "naturalidad" y tensionar estos pares -sobre los que se organizan diversas matrices y jerarquizaciones opresivas (corporales, raciales, sociales)- resulta central en las preocupaciones del equipo.

El proceso de trabajo que se interesa por desustanciar estándares que buscan aplicarse y sujetar cuerpos, requiere inevitablemente del compartir con otros estas preocupaciones en orden a imaginar (otros) posibles espacios para el encuentro y la resistencia.

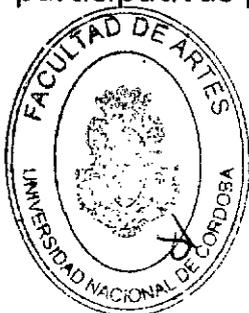
Este Seminario, como parte del proyecto de investigación que lo aloja, reconoce y analiza críticamente aquellos "procesos de precarización" neoliberal que exponen a los cuerpos a estrategias económicas de desposesión material y a un conjunto de dispositivos de autogestión, responsabilización y cuidado de sí que han reconvertido las prácticas individuales y colectivas de la vida cotidiana (Butler y Athanasiou 2013).

2. Propósitos generales

- Contribuir a la integración de las funciones universitarias de investigación y enseñanza acercando discusiones teóricas, metodológicas y preguntas propias de la investigación al espacio aúlico.
- Aportar a la formación de estudiantes de distintas carreras de la FFyH en temáticas relacionadas con los estudios de género, el estudio de los cuerpos en tanto cuerpos sexuados y su gestión política.
- Reconocer los alcances normativos de la gubernamentalidad neoliberal en las vidas singulares y colectivas, como así también posibles espacios de resistencia ya colectivos, ya particulares.

3. Propósitos específicos para lxs estudiantes

- Explorar las potencialidades que ofrecen las categorías teóricas estudiadas, los estudios interdisciplinarios y las metodologías participativas para el análisis de problemas locales.

- Aproximarse al estudio de problemáticas relacionadas con los estudios de género, los cuerpos en tanto cuerpos sexuados y su gestión política a partir del acercamiento a experiencias de investigación.
- Propiciar la producción de trabajos de investigación -de tipo inicial- que recuperen recorridos académicos, teóricos, del activismo y/o de la experiencia de lxs participantes y den cuenta de su atravesamiento por el trayecto del seminario.

4. Desarrollo de la propuesta de trabajo

La presente propuesta se desarrollará en tres movimientos, precedidos por una presentación (Breve prelude) y seguidos de una coda; instancia de cierre/recuperación de recorridos. El término *movimiento* colabora en acompañar la propuesta teórica, pedagógica y política por el desplazamiento de lugares naturalizados, pero remite también -por elección- a la imagen de los movimientos de una obra musical que si bien cuenta con una partitura, su interpretación, su performance o interpretación siempre supondrá (ligeras o no) modificaciones vivificantes.

Es decir, cada movimiento forma parte de una totalidad integrada, de una composición (inestable), dialoga con quienes le antecedieron y con quienes le suceden, sin por ello perder su singularidad.

Breve prelude

Presentación general de *Haciendo Cuerpos. Gestión de vidas (2017)* origen, propósitos, expectativas y acuerdos de trabajo. Recorrido por el mapa de la propuesta.

Movimiento 1 Introducciones y encuadres necesarios

Nos proponemos hacer una introducción a la *caja de herramientas* conceptual de la biopolítica foucaultiana trazando una cartografía construida en base a sus *obras biopolíticas*. Revisaremos entonces las formas de ejercicio del poder sobre la vida: una sobre el cuerpo máquina (anatomopolítica del cuerpo humano) la otra centrada en el cuerpo-especie atravesado por las dinámicas de lo viviente (biopolítica de la población) y nos detendremos en el análisis de la forma de articulación entre ambas: el dispositivo de la sexualidad. Esta presentación del marco foucaultiano se completará con la reflexión sobre la noción de gubernamentalidad neoliberal, para abordar específicamente la forma subjetiva que emerge del anarcoliberalismo; es decir, el *homo economicus* como empresario de sí. Finalmente

presentaremos la noción de "cultura empresarial" (Rose:1990) en tanto conjunto de discursos, prácticas y dispositivos que accionan de forma entrelazada a través de las dimensiones la política, la institucional y la ética. Nos interesa, particularmente, cómo dicho régimen prescribe la estilización de la (propia) vida a partir de prácticas de elección y consumo que se orientan a la maximización de las propias capacidades (de rendimiento) y experiencias (de placer y bienestar) en contextos de competencia e incertidumbre crecientes (Rose, 1990). Y cómo dicho marco el imperativo, interpela a los sujetos a invertir en sí mismos como capital. A partir de este recorrido nos adentraremos en el desafío de pensar cómo estas herramientas teóricas pueden ser puestas en juego en espacios concretos de investigación: una investigación que avanza sobre el uso algunos conceptos fundamentales del pensamiento de Foucault para pensar el corpus mediático de una indagación que se pregunta por las tensiones entre medios masivos de comunicación padecimiento subjetivo/salud y otra que propone algunas herramientas de análisis acerca del gobierno de la vida a través de la gestión de la población en el territorio, problematizando la relación entre la segmentación biopolítica de la población y las formas en que se territorializa en la ciudad.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 1

Barrionuevo, Lisandro y Torrano Andrea (2014), La dictadura de la mirada en Deodoro. Gaceta de crítica y cultura, Nro 1, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Pp 20-21- Disponible <http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/perfil/editorial/deodoro/2014/numero41/deodoro-gaceta-de-critica-y-cultura-numero-41-pdf/>

Costa, F.; Rodríguez, P. (2010) "La vida como información, el cuerpo como señal de ajuste: los deslizamientos del biopoder en el marco de la gubernamentalidad neoliberal". En: Vanessa Lemm (ed.) *Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 151- 173.

Foucault, M. (1987) "El dispositivo de la sexualidad" y "Derecho de muerte y poder sobre la vida" en Historia de la Sexualidad Vol. I, La voluntad de saber, Siglo XXI editores, México.

Foucault, M. [1977] (1999) "Nacimiento de la medicina social" en *Obras Esenciales*, Vol. II, *Estrategias de poder*. pp 363-384, Paidós, España.

Foucault, M. (2010): *Defender la sociedad*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Clase del 17 de marzo de 1976

Giorgi, Gabriel y Pinkus, Karen (2006) "Zonas de excepción. Territorios biopolíticos en la era neoliberal". En: *Diacritics*, Vol. 36, Verano 2006. Pp 99-108. Traducción de Gómez, María Luz y Gorriti, Ramiro (2016)

Landa, M. y Marengo, L. (2016) El sí mismo como empresa: sus operatorias y performances en el escenario managerial (pp. 24-50). En N. B. Rodríguez y H. Viafara Sandoval (comps.) (2016). *Michel Foucault, treinta años después. Aportes para pensar el problema del cuerpo y la educación*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Cali: Universidad de San Buenaventura Cali. (Coediciones; 4).

Historias de Diván (2013). Cadena de emisión: Telefé. Productora Yair Dori y Canal 10 de Montevideo. País de origen Argentina-Uruguay. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=MRwLY1sazQ&t=29s>

Movimiento 2 Las grandes narrativas. Naturaleza, cultura y heterosexualidad

Los procesos de producción y re-producción de los cuerpos están inscriptos en dos grandes narrativas que permanecen como depositarias últimas de nuestras materialidades. Tanto la *naturaleza* como la *cultura* conforman dos tropos de sentido que articulan nuestra relación con el mundo. Producen la materialidad significativa de lo que hoy reconocemos como cuerpos marcados por la capacidad, la raza, el género, el sexo y las políticas de su distribución global. Esta biopolítica del aparato de producción corporal está inscripta en una historia radicalmente específica, donde poseen singularidades y efectividades diferentes y diferenciantes. Los cuerpos son nodos materiales y semióticos, no existen de antemano; aparecen por la estructuración mutua y desigual de los varios cuerpos emergentes en la interacción de producciones científicas, estéticas, económicas, literarias; de sus metáforas y narraciones distribuidas por toda la cultura de las tecnologías de la visualización, objetivación e imaginación.

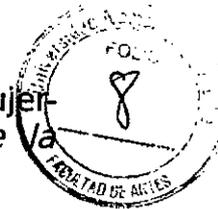
En la tensión naturaleza-cultura, la materialidad del cuerpo sexuado resulta central: la matriz heterosexual y su obligatoriedad producen cuerpos, los jerarquizan y distribuyen de manera diferencial en el espacio social. La narrativa de la naturaleza y la cultura ha articulado ontologías, epistemologías, políticas, éticas, emociones y maneras de producción de lo material que necesitan nuestra atención para poder entrever novedosas, más amables y emancipatorias formas de habitar el mundo con otr*s.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 2

Haraway, D. "Capítulo 5. 'Género' para un diccionario marxista". *Ciencia, Cyborg y Mujeres. La reinención de la Naturaleza*. Madrid: Ediciones Catedra. 1995

Mojzuk, Marta. Capítulo V. Las trampas del modelo "naturalizado" mujer madre. *Entre el maternalismo y la construcción socio-política de la maternidad*. Sitio en web: Patagonia Libertaria

Gutman Laura Capítulo 11. La revolución de las madres. *La revolución de las madres. El desafío de nutrir a nuestros hijos*. Ed. Del Nuevo Extremo. 2ª edición. 2009

Movimiento 3 Cuerpos deseados/deseables

En este movimiento, quisiéramos preguntarnos por los cuerpos que deseamos, tanto para nosotrxsmismxs -es decir, qué cuerpos queremos habitar, cómo imaginamos que deben ser esos cuerpos- como en lxsotrxs -esto es, qué cuerpos nos atraen, se nos vuelven sexualmente deseables. Habría múltiples maneras de responder estas preguntas, atendiendo a distintos vectores de poder que hacen a los cuerpos; en esta oportunidad, quisiéramos detenernos en cierta continuidad/discontinuidad que se da en la configuración de un cuerpo "saludable".

Por un lado, nos interesa preguntarnos por los mecanismos a través de los cuales las diferencias corporales son registradas como capacidades o discapacidades bajo un sistema de *capacidad corporal obligatoria* (McRuer, 2002). No todos los cuerpos funcionan ni lucen igual; sin embargo, habría diferencias que se considerarían "discapacidades", consideración que es gestionada por saberes hegemónicos: saber médico y psi -a través de diagnósticos- el discurso del Estado -v.g a través de los certificados de discapacidad- y los medios masivos de comunicación.

Por otro lado, teniendo en cuenta el desplazamiento sociohistórico en la gestión de las patologías y potencialidades del cuerpo que prolonga y amplifica el dominio de la salud de una esfera reactiva a otra proactiva, nos preguntamos por los modos en que el imperativo del "empresario de sí" (Foucault, 2007; Rose, 1990) funciona también en la gestión de la "propia" salud, en las definiciones de Cuerpos sanos/enfermos y particularmente a través del ethos del fitness.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 3

Ahmed, Sara (2015): "Sentimientos queer". En: *La política cultural de las emociones*, PUEG-UNAM, México D.F.

Canseco, Alberto (beto), (2017) "Aportes butlerianos a un abordaje crítico de la diversidad funcional".

Foucault, M (1998): "La hipótesis represiva". En: *Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad de saber*, Siglo XXI Editores, México D.F.

Judith Butler en Español (2013, 12 de enero). "Judith Butler en Examined Life (Español)" [video en línea]. Disponible en Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=vLvFTHLpo30>

Landa, M. (2014). La sonrisa del éxito: figuraciones de una subjetividad exigida. *Arxius de sociología*, 30, 153-168, junio.

Landa, M. (2017). Emprendedores/ emprendedoras: la vida activa y saludable en clave de género. En: Ana L. Castro y María I.

McRuer, Robert. "Capacidad corporal obligatoria y existencia discapacitada queer". Traducción inédita.

Coda

Recuperación de conceptos, temáticas y experiencias en el proceso para la elaboración de los trabajos finales. Está previsto que en la misma se desarrolle la puesta en común de avance de los procesos de escritura. Instancia de cierre -provisorio.

5. Metodología

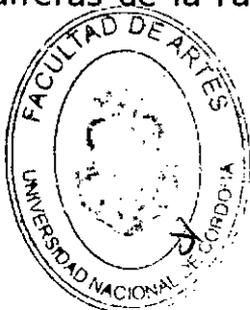
El Seminario se desarrollará a lo largo de quince encuentros, los que tendrán regularidad semanal. Tendrán una duración de dos horas cada uno y se desarrollarán los días viernes de 16 a 18. Los encuentros previstos combinarán modalidades expositivas con dinámicas grupales de reflexión y resolución de consignas, el visionado/lectura/escucha de materiales específicos para su posterior análisis y recuperación en instancias grupales. Están previstos encuentros con la modalidad de taller que prevén dinámicas en contexto y la sistematización de los conceptos trabajados y producidos. En esta propuesta se ha contemplado el hecho de que lxs estudiantxs provienen de distintas carreras y que por lo tanto poseen diferentes recorridos disciplinares previos. Por este motivo, el seminario pondrá un acento especial en la discusión y el análisis de materiales de manera de facilitar el intercambio y la construcción conjunta de conocimientos.

Están previstas además jornadas de consulta de una hora semanal cuyo horario y características específicas podrán establecerse una vez conformado el grupo clase. Estas instancias se proponen entre sus objetivos acompañar las lecturas y la realización de los trabajos de evaluación.

El seminario dispondrá de un aula virtual que permitirá mantener el contacto entre el equipo de trabajo y lxs estudiantes.

6. Condiciones de cursado y evaluación

Pueden cursar Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas estudiantes de las carreras de la Facultad de Filosofía y si fuera posible de la Facultad de

Artes y de la Facultad de Psicología en las condiciones que dichas unidades académicas tengan previstas.

Tratándose de un seminario se contempla como única posibilidad la condición de promoción, para la cual los estudiantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en el Régimen de Alumnos de la FFyH: asistencia al 80 % de clases, aprobar un trabajo práctico y aprobar el trabajo final con nota mínima 7 (siete), siempre teniendo en cuenta la especificidad de la condición de alumnos trabajadores reguladas contempladas en el Régimen de Alumno Trabajador o con familiares a cargo (Res. 172/2012). La aprobación del Seminario se obtendrá con la presentación de un trabajo final en el que se articulen nociones teóricas provenientes de los módulos desarrollados en la formulación de un problema de investigación, el que será defendido además de manera oral

Se tiene previsto en este sentido un recorrido que permita conocer y trabajar colectivamente en la explicitación de los criterios de evaluación para las instancias escrita y oral, dada la positiva experiencia que tuvo lugar durante el año 2015, materializada en una rúbrica.

Bibliografía complementaria

AAVV (2016) *Parate en mi esquina. Aportes para el reconocimiento del trabajo sexual*. Editorial de la FFyH, Córdoba.

Butler, Judith (2006): *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

Butler, Judith (2010): *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires: Paidós.

Canseco, Alberto (beto) (2017): *Eroticidades precarias. La ontología corporal de Judith Butler*. Córdoba: Asentamiento Fernseh/Sexualidades doctas.

Castro, Edgardo (2011): *Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica*, Unipe editorial universitaria, La Plata.

Castro, Edgardo (2011b): *Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores*, Siglo XXI Editores, Unipe editorial universitaria, Buenos Aires.

Contrera, Laura y Cuello, Nicolás (Comp.) (2016): *Cuerpos sin patronos. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Madreselva.

Foucault, Michel (2007): Clase 14 de febrero de 1979. *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (2009): "Clase del 1º de febrero de 1978" en *Seguridad, territorio, población*. Curso en el Collège de France (1977-1978). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Haraway, Donna (1995): Capítulo 6. Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX". Ciencia, Cyborg y Mujeres. La reinención de la Naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra.

Landa, M. y Rumi, J (2016): "Vomitarse es un acto con sentido". Crónica publicada en revista *Anfibia*, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Disponible en: <http://www.revistaanfibia.com/cronica/vomitarse-un-acto-con-sentido/>

Levstein, Ana: (2009) "Violación de ciudadanía: la enseñanza de Ciudad de mis sueños". En: Levstein, Ana y Boito, María Eugenia (Comp.) De insomnios y vigiliadas en el espacio urbano cordobés: lecturas sobre Ciudad de mis Sueños. Córdoba, Universitas-Sarmiento. Editor. Pp 34-68.

Mattio, Eduardo(2012): "¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual", en Morán Faúndes, J. M; Sgró Ruata, M. C. & Vaggione, J. M. (Eds.) *Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos*. pp. 85-104.

Palacios, Agustina y Romañach, Javier (2006). *El modelo de la diversidad. La bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional*, 1ª edición, presentación de Rafael de Asís Roig, Ediciones Diversitas-AIES, Madrid.

Platero, Raquel (Lucas) y Rosón Villena, María (2012): "De 'la parada de los monstruos' a los *monstruos* de lo cotidiano: La diversidad funcional y sexualidad no normativa". En: *Feminismo/s* 19, junio, pp. 127-142.

Rodríguez, Pablo Esteban (2014): *El neoliberalismo, el mito del Estado y la gubernamentalidad en América Latina*. Artículo aparecido en Lobo Suelto Blog: <http://anarqui coronada.blogspot.com.ar/2014/08/el-neoliberalismo-el-mito-del-estado-y.html>

Rose, Nikolas (1989a): "Governing the enterprising self". En: Heelas, P. y Morris, P. (comps.) *The values of enterprise culture: The moral debate*. Londres-Nueva York: Routledge.

Rubin, Gayle (1986) "El tráfico de mujeres: Notas sobre la 'economía política' del sexo". En *Revista Nueva*, Noviembre, año/voñ VIII, Número 030, UnAM, DF, (95-145).

Toboso, Mario y Guzmán, Francisco (2009): "Diversidad funcional: hacia la deconstrucción del cuerpo funcionalmente normativo". En: Simposio: Cultura, cuerpo, género: incorporar la desigualdad.

Top Documentales (2017, 24 de mayo). "Yes, we fuck" [video en línea]. Disponible en Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=otU5iW1JRH8>

Wittig, M.(2006) *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona: Ed. Egales.

Zibechi, Raúl (2008) "Las periferias urbanas ¿contrapoderes de abajo?" y "La recreación del lazo social: la revolución de nuestros días" en

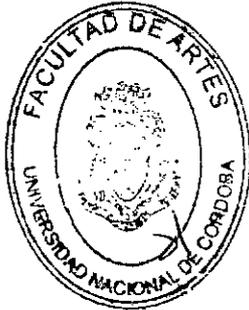
Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires, Lavacca

Córdoba, Julio 2017

Liliana V Pereyra

Leg. 36470

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 296/2017
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Artes Visuales, Cine y Tv, Música, Teatro
Carrera/s: seminarios optativos de las carreras de Artes Visuales, Música, Teatro
Seminario extracurricular para las carreras de Cine y TV.
Se aceptarán alumnos que estén cursando de 3 año en adelante y según las condiciones de correlatividad exigidas de cada carrera.

Asignatura: seminario optativo cuatrimestral.
"LA FRAGILIDAD DEL CAMPAMENTO, TALLER INTERDISCIPLINARIO"

Equipo Docente:

Docente Responsable: Santiago Pérez

Docentes dictantes: Santiago Perez, Lucas Di Pascuale, Cecilia Irazusta, Natalia Pittau.

Profesores invitados Lic. Pablo Behm (UNC). Dr. Luis Muñoz Oliveira (Universidad de México) Catedrático Leonardo Cenndoya (Universidad de Chile)

Distribución Horaria Turno único: jueves de 14 a 18hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

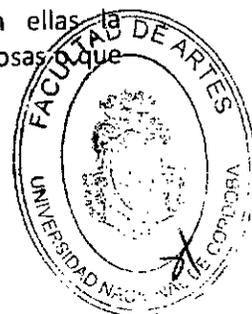
Este seminario forma parte del proyecto "Convivencias en la diversidad cultural: saberes y prácticas artísticas interdisciplinarias en Latinoamérica", aprobado por el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI).

El proyecto "Convivencias en la diversidad cultural" posee como objetivo general: generar, desarrollar y comunicar saberes, procesos y producciones interdisciplinarias en el ámbito de las artes en contextos universitarios desde una mirada contemporánea latinoamericana que contemple convivencias de diversidad cultural y productiva.

Con este seminario, **La Fragilidad del Campamento - Taller interdisciplinario**, atendemos de modo particular a dos de sus objetivos específicos:

- 1- Profundizar en la práctica artística interdisciplinaria hacia el interior de la Facultad (con la participación de los 4 Departamentos Académicos) y en vinculación con otros contextos universitarios latinoamericanos, que habiliten nuevos campos de acción.
- 2- Reflexionar sobre las convivencias en la diversidad cultural alcanzando las dimensiones sociales, culturales, como también aspectos propios de los lenguajes artísticos.

Con respecto al primer objetivo específico, sabemos que si bien en la currícula actual las prácticas interdisciplinarias están garantizadas, ya sea por el desplazamiento de los estudiantes hacia otros campos, ya por la oferta académica que integra en sus contenidos estos cruces, las prácticas disciplinares están instaladas por tradición. En ellas, la naturalización de sus fronteras no permite pensar que las mismas pueden ser porosas, que

pueden diluirse, como sucede en las propuestas del arte y la cultura actual, que implican la convivencia de una diversidad de lenguajes, tecnologías, concepciones artísticas, culturales y desarrollos creativos que la complejizan más aún.

Con respecto al segundo, la diversidad cultural es un síntoma¹ de nuestra contemporaneidad. A lo largo de la historia se ha vivido en la diversidad, pero podríamos decir que las dimensiones actuales, globales- locales y simultáneas- han generado replanteos en cuanto a las identidades y las fronteras entre las mismas, dejando en un estado de gran Fragilidad al Campamento que habitamos, como nos señala Luis Muñoz Oliveira².

Abordar la convivencia de la diversidad las propias disciplinas artísticas desde las prácticas, nos da la posibilidad de experimentar aquello que se pone en juego en la cultura en general: la apropiación, la cita, la hibridez, la mezcla, el remix, el pastiche, el collage, lo expandido, lo ampliado, lo ensanchado, lo des-limitado, lo colonizado y descolonizado, lo indisciplinado...

Este seminario, con modalidad de taller, será dictado por docentes y egresados de los 4 departamentos, con la participación de docentes invitados de México: Luis Muñoz Oliveira (Dr. en filosofía, Universidad Autónoma de México) y Chile: Leonardo Cendoyya, como representante del proyecto Red Interdisciplinaria de Arte (RIA) de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Está dirigido a estudiantes de tercero a quinto año de los 4 Departamentos Académicos de la Facultad y acepta un número máximo de 60 estudiantes, con el fin de generar mayor interacción interdisciplinaria, se dispondrán 15 cupos por departamento. De no cubrirse se incorporará de los otros departamentos.

2- Objetivos

- a. Abordar la problemática de la interdisciplinaria artística a través de los procesos de producción.
- b. Generar cruces interdisciplinarios a partir de procesos de producción artística
- c. Conocer códigos y léxicos específicos para interactuar en proyectos interdisciplinarios
- d. Elaborar proyecto de producción interdisciplinaria.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Los contenidos ejes del seminario son los conceptos espacio, tiempo, representación, frontera y convivencia en diversidad. Los mismos serán desarrollados a partir de las unidades "Mirada práctica desde cada disciplina", para luego reunirse en el proyecto de producción artística interdisciplinaria.

- a) **U.1 Mirada práctica desde cada disciplina: artes audiovisuales- fotográficas. Imagen**

¹ Andrea Giunta *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación arteBA, 2014.

² Luis Muñoz Oliveira. *La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre el papel de la tolerancia* Almadía 2013

- fotográfica e imagen fílmica, relaciones. Abordajes de la representación fotográfica. Nociones de espacio-tiempo. El retrato como modelo. Pose, gesto, escenificación, campo y fuera de campo. Previsualización, bocetos, producción con acento en lo interdisciplinario. Construcción fotográfica colectiva recuperando herramientas de cada disciplina.
- b) **U.2 Mirada práctica desde cada disciplina: artes visuales:** El film como "modelo" de representación. La representación como performance. Una práctica entre el film y la imagen-materia. Distancias que propone la acción de representar. Producción individual y producción colectiva. El adentro y el afuera en la producción y en la representación. El texto como vínculo interdisciplinario. Relaciones entre palabra e imagen. El montaje como continuidad/discontinuidad. El montaje como vacío.
- c) **U.3 Mirada práctica desde cada disciplina: artes sonoras:** Arte abierto, improvisación y composición (desde lo sonoro hacia otras disciplinas) - Lo coercitivo y lo no coercitivo en la práctica performática. La partitura, el boceto, el guión, el storyboard y las señas como almacenamiento de información compositiva, como plano arquitectónico de procesos creativos y como motor de complejidad. Fronteras entre la partitura y el lenguaje, entre la partitura y el dibujo. Treatise y las ideas subyacentes para un arte de ámbito colectivo.
- d) **U.4 Mirada práctica desde cada disciplina: artes escénicas:** Relación cuerpo espacio: búsqueda de interrelación expresiva a partir de la improvisación en diversos espacios diseñados a partir de la repetición de un objeto, dentro de espacios arquitectónicos también diversos. Concepto de movimiento-estaticidad y registro.
- e) **U.5 Mirada integradora: proyecto interdisciplinar:** Problemáticas y Tematizaciones. Fronteras y Convivencias de lo In-disciplinado. Proyecto de producción. Características, aspectos a considerar para elaborar una propuesta: Palabras clave, descripción del proyecto, objetivos, fundamentación, antecedentes artísticos, metodología de trabajo, cronograma de trabajo, recursos necesarios, uso de espacios, estrategias de divulgación, presentación y/o exhibición. Equipo, responsables y roles.
- 4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades. Detallar los capítulos obligatorios cuando corresponda.

General:

Luis Muñoz Oliveira. La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre el papel de la tolerancia Almadía 2013.

Mirada práctica desde cada disciplina: artes audiovisuales- fotográficas.

METZ, Christian. *Fotografía y fetiche*. En Signo y Pensamiento n°11.

Mirada práctica desde cada disciplina: artes visuales:

RANCIÈRE Jacques, (2011) *El destino de las imágenes*, Buenos Aires: Prometeo Libros. Cap II La frase, la imagen, la historia.

Mirada práctica desde cada disciplina: artes sonoras:

GIANERA, Pablo. *Formas Frágiles. Improvisación, indeterminación y azar en la música*. Buenos Aires, Sudamericana, 2011, 154 p. ISBN: 978-987-178-6091. Capítulo 1: John Cage

Mirada práctica desde cada disciplina: artes escénicas:

APPIA, Adolph, *La música y la puesta en escena*, Madrid, ADE, 2000

Mirada integradora: proyecto interdisciplinar:

DALMAU, Jorge; GORRIZ, Lidia. "La problemática Interdisciplinar en las Artes. ¿Son disciplinas los distintos modos de hacer?". En *Onthew@terfront*, revista en línea. 27, octubre 2013.

5- Bibliografía Ampliatoria

BARTHES, Roland, (2011) *El placer del texto y Lección inaugural*. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.

BREA José Luis, (2010) *Las tres eras de la imagen*, Madrid: Akal

CARDEW, C. (1971). *Treatisehandbook*. London, Edition Peters.

CÉCERE, P. *La música en el teatro*. Bienal 3 de Composición e Investigación. Facultad de Artes. Ponencia (sin editar).

GIUNTA, Andrea *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación arteBA, 2014.

MOLINA, Juan Antonio, "La curaduría como (in)disciplina". Centro de la Imagen, 2009 https://issuu.com/juanmolina/docs/la_curadur_a_como_indis.

PAVIS, Patrice, *El análisis de los espectáculos, Teatro, mimo, danza y cine*. Madrid, Paidós, 2000.

RAMACCIOTTI, Javier y MACCIONI, Franca (2015) *Hacer el movimiento*, presentación del libro *Montajes. Arte, filosofía y psicoanálisis en la encrucijada*. Editores Fernando Fraenza, Luis García y Pablo Moyano. Editorial Brujas. 2015. Córdoba.

UBERSFELD, Anne *La escuela del espectador*, Madrid: Asociación de Directores de Escena, 1997

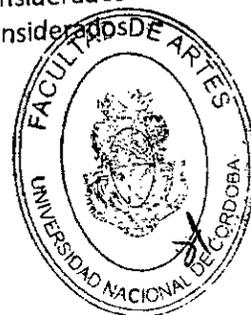
VAZQUEZ, Santiago. *Manual de ritmo y percusión con señas*. Editorial: Atlántida.

6- Propuesta metodológica:

Metodología: la metodología será fundamentalmente de taller con ejercitaciones de producción interdisciplinar y clases teóricas que incluye docentes invitados. Se propondrán trabajos grupales con participación de estudiantes de los 4 departamentos, de modo que los saberes individuales y disciplinares se socialicen durante los ejercicios y posibiliten un aprendizaje colaborativo. Se realizarán actividades de práctica artística, de discusión y reflexión sobre los trabajos. Los docentes también aportarán visionado de material sobre referentes y se darán charlas con invitados, entre ellos los docentes Luis Muñoz Oliveira (presencial) y Leonardo Cenndoya (a través de videoconferencia).

7- Evaluación:

La evaluación será cualitativa y cuantitativa. Se realizará sobre el proceso y sobre las producciones parciales y finales. Se harán seguimientos grupales e individuales. Se contempla la autoevaluación grupal. El desarrollo de las clases "Mirada práctica desde cada disciplina" serán considerados trabajos prácticos. Los resultados que surjan de los mismos, las producciones, serán considerados

parciales. Las clases con los docentes invitados extranjeros son obligatorias. Los recuperatorios se realizarán en la etapa final del seminario. La evaluación final, para la promoción o aprobación final del seminario en examen, será el proyecto de una producción interdisciplinar grupal con desarrollo de un prototipo- boceto – de la obra. La nota final es individual.

8- **Requisitos de aprobación para promocionar y regularizar:** (según/ normativa vigente –

Para obtener la **REGULARIDAD** el alumno deberá realizar y aprobar el 80% de los prácticos propuestos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Cumplir con el 80% de asistencia a clase. Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación. Todos los prácticos y evaluaciones (100%) tendrán una instancia de recuperación.

Para **PROMOCIONAR** la materia es necesario aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. La cátedra solicita la realización de un trabajo integrador de los contenidos desarrollados en el curso.

Para rendir el examen final en condición de alumno regular, deberán presentar la carpeta con la totalidad de los trabajos desarrollados en el curso.

Condiciones de cursado: Asistir a Clase y cumplir con el 80% de asistencia al taller Entregar los prácticos en las fechas previstas en el calendario

9-

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Clase 1 (17-8)

- Introducción al campo interdisciplinario- (inscripción al seminario e introducción.)

Clase 2 (24-8)

- U1- **Mirada práctica desde cada disciplina: artes audiovisuales- fotográficas-** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 3 (31-8)

- Invitado internacional. Cendoya

Clase 4 (7-9) U2-**Mirada práctica desde cada disciplina: artes visuales** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 5 (14-9)

- Invitado internacional. Oliveira.

facultad de artes

Clase 6 (28-9)

- U3- **Mirada práctica desde cada disciplina: artes sonoras** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 7 (5-10)

- Diálogos entre los 5 profesores. Tratamientos teóricos

Clase 8 (12-10)

- U4 -**Mirada práctica desde cada disciplina: artes escénicas** Trabajo práctico en clase. Producción final como Parcial se entrega la siguiente clase.

Clase 9 (19-10)

- Diálogos entre los 5 profesores. Tratamientos teóricos

Clase 10 (26-10)

- U-5 **Mirada integradora: proyecto interdisciplinar.** Trabajo práctico en clase, Producción final para instancia de promoción o examen.

Clase 11 (2-11)

- Evaluación – Recuperatorios

Clase 12 (9-11)

- Evaluación – Final.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 213/2017
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamentos Académicos: Música
Teatro

Carreras:

- Profesorado en Educación Musical. PLAN 1985
- Licenciatura en Teatro. (Seminario electivo)

Asignatura: SEMINARIO DE FONIATRÍA

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Mariel Amanda Isabel Serra.

Distribución Horaria

Turno único: Martes 18 hs. a 21 hs. Cursado presencial.

Horario de Consulta: Miércoles en horario a acordar.

Atención virtual mediante correo electrónico: mariejserra@artes.unc.edu.ar

y/o aula virtual del Seminario de Foniatría "Espacio Fonoarte" y grupo cerrado de FB (alternativo).

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

En el contexto Académico que plantea la Currícula vigente y el Perfil del Egresado en Artes se evidencia una sólida formación Docente ratificada por las incumbencias pertinentes en cada una de las Carreras que se dictan.

Como es conocido, la Voz constituye la principal herramienta en quienes desarrollan la tarea docente y se torna mucho más significativa en el caso de la enseñanza de la Música y la interpretación actoral ya que es a la vez vehículo, objeto de estudio y de expresión artística.

El Presente espacio curricular está orientado a la formación del alumno de la Licenciatura en Educación Musical (cursado obligatorio), alumnos de Licenciatura en Composición y Perfeccionamiento Instrumental (cursado electivo) y en la actualidad se extiende la propuesta a los alumnos de la Licenciatura en Teatro como seminario electivo.

El enfoque propuesto para el dictado de esta materia, integra la visión Artística y Científica en la búsqueda del balance entre Estética y Salud a través de Estrategias de entrenamiento Vocal y Audiovocal en el uso vocal ocupacional docente y a la formación de criterios frente a la Selección, composición e interpretación de Obras vocales (música y textos) colocando al alumno en contacto con sus propias posibilidades vocales, estrategias de entrenamiento y la problemática de la interpretación artístico vocal hablada y cantada.

2- Objetivos

Objetivo general

Reconocer a la Voz como medio de Expresión Artística, y también como instrumento de

Seminario de Foniatría

Prof. Lic. Mariel Serra

trabajo en la Tarea Docente.

Objetivos específicos

- Concientizar los diferentes usos vocales cotidianos, profesionales, artísticos y pedagógicos propios y ajenos.
- Incorporar conocimientos teóricos y prácticos respecto a la Técnica Vocal Básica: Respiración – Relajación – Emisión – Articulación – Resonancia.
- Iniciarse en el Cuidado y Preservación de la Voz incorporando hábitos de Higiene Vocal y obteniendo información acerca de los síntomas más precoces de alteración vocal.
- Reconocer, en base al descubrimiento de las posibilidades vocales, los criterios adecuados para la selección, composición, adecuación de Obras musicales y uso de recursos vocales en la creación de personajes en orden al sano desarrollo de la voz.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

Foniatría. Concepto. Importancia de la misma para los profesionales de la voz. La voz. Funciones representativa, emotiva y apelativa. Parámetros psicodinámicos de la voz. *Práctica: Audición y reconocimiento de patrones de comportamiento vocal en la comunicación. Prosodia y entonación.*

Unidad 2

El aparato vocal. Su conformación y funcionamiento. Nivel respiratorio. Nivel Emisor: LARINGE, Nivel Resonancial y articulatorio. Mecanismos de producción de los diferentes parámetros vocales: Altura, Intensidad, Timbre y Dyración. *Práctica: visualización y reconocimiento de estructuras anatómicas desde su relación con la voz.*

Unidad 3

La Técnica Vocal: Concepto de Cadenas Musculares. Postura y movimiento. Tipo y modo respiratorio. Función del "Apoyo respiratorio". Ejercitación. Ciclo fonorespiratorio. Coordinación. La emisión adecuada de la voz. Ataque y finalización. Ejercitación: Falso. Pasaje. Cobertura. Vocalizo. Afinación. Dicción. Adornos. Crescendo. Decrescendo. Legato. Portamento. Rubato, Coloratura, etc. *Práctica: Observación y ejecución de ejercicios de Posturación, Respiración, emisión, articulación y resonancia vocales. Posturas escénicas y movimiento.*

Unidad 4

Entrenamiento vocal. Rutinas de práctica vocal. El "calentamiento vocal" (warm up). El "enfriamiento vocal" (cool down). Condiciones para la Práctica vocal diaria. Signos de alerta ante la Fatiga vocal. Defectos técnicos vocales más comunes. Su detección y corrección. Breve glosario: Voz engolada. Voz Blanca. Voz Caverosa o Entubada. Voz Oscura. Voz Apretada. Voz débil. Voz Estridente. Voz Soplada. Vibrato. Síndrome de Esfuerzo Vocal. Síndrome de Oeblidad. *Práctica: Construcción de secuencias de ejercicios y detección de dificultades.*

Unidad 5

Controladores de la Fonación. Aliados contra el abuse vocal. **Audición.** Oído musical, Musicalidad. Sentido Rítmico. Oído Melódico, Oído Armónico. **Inteligencia Musical.** Memoria Musical. Cuidado de la Audición en el músico.

Esquema Corporal Vocal. Sensaciones Propioceptivas desencadenadas por la fonación. Necesidad de desarrollar la percepción y el reconocimiento de las partes del cuerpo que Producen la voz, como las sensaciones desencadenadas por ella.

Práctica: Experiencia de reconocimiento del umbral auditivo y cuidado de la audición en músicos y en la población en general.

Ejercitación de la afinación y detección de dificultades.

Unidad 6

El canto lírico. Ergofonación. Características de los diferentes estilos. La cobertura del Pasaje. Clasificación de las Voces: Soprano, Mezzosoprano, Contralto, Tenor, Barítono, Bajo. Criterios de Clasificación vocal. Características de cada tipo: Extensión, Tesitura, sonoridad, color, etc. Importancia de una buena clasificación vocal.

Práctica: audición y reanacimiento. Caracterización y práctica. Análisis de los recursos vocales y escénicos. Comentarios.

Unidad 7

El canto popular. Versatilidad vocal y géneros musicales. Análisis técnico de los estilos modernos. El jazz, música brasileña, el boiero, el pop, el rock, el new age, el teatro musical. consideraciones sobre ejemplos de nuestro medio. "Voicecraft".

Práctico: Audición de ejemplos y práctica. Análisis de los recursos vocales y escénicos. Comentarios.

Unidad 8

Oratoria. La Voz Hablada. Modalidades de uso vocal. Recursos vocales y no vocales en la Comunicación. Rasgos Suprasegmentales del Habla. Melodía y Entonación. Prosodia y Modulación. Ritmo y velocidad. Coordinación Fono-respiratoria. Tono Habitual. Tono Óptimo. Dicción y Articulación.

Práctico: Ejercitación de la dicción y articulación. Exploración de las posibilidades vocales en la creación de personajes: tono, timbre, velocidad, acento, intensidad, pausas, etc.

Unidad 9

Evolución de la Voz a lo largo de la vida. La Voz infantil. La Voz del adolescente. La muda vocal. La madurez Vocal. El Declive de la Voz. La Segunda Mutación vocal. Características. Extensión. Clasificación. Cuidados. Discusión y consideraciones generales sobre la selección del repertorio grupal, coral e individual. El papel del Docente de Música en la Educación musical –vocal.

Práctico: Reconocimiento y caracterización de estereotipos vocales ligados a los diferentes etapas de la vida.

Audición y detección de dificultades propuestas en el repertorio. Aplicación de Estrategias de facilitación y/a adaptación.

Unidad 10

Seminario de Foniatria

Prof. Lic. Mariel Serra

La voz en los docentes. Realidad vocal del docente. Conductas y actitudes. El Docente como usuario y modelo vocal. **Higiene Vocal.** Normas fundamentales para los profesionales de la voz. Deportes. Dietética. Importancia de la Buena Salud General. Consejos y recursos para evitar esfuerzos vocales innecesarios.

Foro: "estrategias, tácticas y recursos en el aula"

4- Bibliografía obligatoria

Apunte digitalizado por unidades y provisto por la Cátedra Seminario de Foniatria FA UNC. Autor:
Prof. Lic. Mariel Serra.

5- Bibliografía Ampliatoria

INÉS BUSTOS SÁNCHEZ . (2012) *La Voz. La técnica y la Expresión.* 2ª edición . Paidotribo 2D12) España.

LE HUCHE F., ALLALI, A. (1993) *La voz: Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla.* Masson. Barcelona.

NEIRA LAURA. (1998) "La voz hablada y cantada. Diagnóstico y terapéutica vocal". Editorial Puma. Buenos Aires. Argentina.

SEGRE R., NAIDICH S. (1991) "Principios de Foniatria para alumnos y profesionales de canto y dicción". Editorial Panamericana.

JACKSON MENALDI, ARAUZ BENVENUT, GUEVARA JACKSON, SPALY TOSI. (2002) "La voz normal" Editorial médica Panamericana.

MURRAY MORRISON – LINDA RAMAGGE. (2001) "Trastornos de la Voz". Editorial Masson.

SACHERI, S. (2012) "Ciencia en el arte del canto" Editorial AKADIA.

BÚSTOS SÁNCHEZ, I. (2D12) "La voz. La técnica y la expresión" 2ª edición. Editorial Paidotribo. España.

6- Propuesta metodológica:

En el Seminario de Foniatria se observan situaciones de enseñanza aprendizaje particulares:

No existe, en lo académico, un punto de partida similar en cuanto a los conocimientos teóricos y prácticos en la vocal así como en la experiencia vocal previa individual.

Dentro de las Carreras de Música algunos de los alumnos trabajan con Profesor particular de Canto mientras otros, abocados a su instrumento, carecen de experiencia vocal.

En la Lic. en Teatro la voz constituye un contenido más dentro de las Asignaturas de Formación Sonora 1, 2 y 3 con diferente enfoques -cuerpo y voz, texto y voz, sonorización de la escena- de desarrollo colectivo y vivencial con escaso control vocal individual.

La Asignatura se estructura a partir de conceptos de índole anatómico funcionales específicos y pertinentes a la comprensión del fenómeno vocal que resultan alejados de los contenidos habituales en las Carreras de Artes, pero fundamentales para la cabal comprensión de la temática.

- ☑ En virtud de una mirada abarcativa, es preciso conjugar nociones técnicas de la Práctica, Educación y Entrenamiento Vocal y el desarrollo de actitudes de valoración de la voz en sus dimensiones productiva, laboral y artística.
- ☑ Fundamentar en el concepto de SALUD el cimiento del desarrollo artístico. Por ello, se propone un enfoque Metodológico que abarque, en un contexto lo suficientemente amplio, las situaciones mencionadas a fin de brindar una base sólida de referencia como es la Salud Vocal.
- ☑ Valoración psicoacústica de las cualidades vocales individuales a fin de detectar y orientar al alumno en lo pertinente al cuidado de su voz hablada y cantada.
- ☑ Apunte de Cátedra. Provisto en papel y en formato digital para facilitar el acceso de los alumnos.
- ☑ Aula Virtual del Seminario de Foniatría denominada ESPACIO FONOARTE creada en 2011 o también el grupo de Facebook denominado "Seminario de Foniatría" creado en 2013 y luego en 2014 y 2015 con satisfactorios resultados. Allí se aportan videos como material de apoyo, archivos de sonido con ejercitación, ejemplos de diversos usos vocales ilustrativos, espacios de consulta e intercambio. Documentos Word o PDF varios y trabajos bibliográficos construidos durante el cursado.
- ☑ Prácticos de ejercitación vocal grupal semanal tendiente a fijar pautas correctas de entrenamiento vocal sistematizado posibilitando la apertura a la observación y la experiencia.
- ☑ Espacio de consulta presencial y por correo electrónico.
- ☑ Tutorías a cargo de los Adscriptos* mediante las cuales se animará a los alumnos a investigar bibliográficamente sobre diversos problemáticas a partir de temas del programa.
- ☑ Encuentro con invitada a la Cátedra de quién participó en el Proyecto de Extensión y Proyectos de Adscripción "Cuidado de la Salud auditiva del Músico" Lic. Berenice Curtó para socializar experiencias sobre el cuidado de la audición comunitaria.
- ☑ Aplicación de las Nuevas Tecnologías en Educación Superior.
- ☑ Participación de los alumnos que lo deseen en el proyecto "Evaluación de las habilidades vocales" ingresado a SIGEVA para la convocatoria de SECyT 2014- 2015. El mismo se desarrolla aplicando Laboratorio de Voz CSL radicado en el Laboratorio de sonido del Departamento de Música FA UNC.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Los alumnos realizarán dos parciales cuyas fechas constan en Cronograma tentativo. ✓

☑ Primer parcial es teórico escrito e individual.

☑ Segundo parcial es de producción teórica y práctica sobre temas del programa que plantean problemáticas vocales en el quehacer musical y lleva dos calificaciones: La primera instancia es grupal y escrita con la nota correspondiente a la evaluación del trabajo monográfico guiado mediante consultas presenciales y virtuales por el profesor y/ o el Adscripto designado como "consultor" del grupo. Y la segunda nota es individual y corresponde a la exposición oral del mismo en clase. Los alumnos pueden recuperar uno de los parciales en la fecha establecida en cronograma para "Recuperación de Parciales". ✓

B- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- ☑ Promoción: debe aprobar ambos parciales con 7 (siete) como mínimo y contar con el 80% de asistencia a las clases teóricos y prácticos.
- ☑ Regularización: aprobar ambos parciales con 4 (cuatro) Se exige el 80% de asistencia a los prácticos que se desarrollan durante las clases presenciales.

Seminario de Foniatría

Prof. Lic. Mariel Serra

2017
Año de las
energías
renovables

Universidad
Nacional
de Córdoba

- En la modalidad de examen libre, el Seminario de Foniatría se ajusta a lo dispuesto por las Autoridades de la Facultad de Artes para los SEMINARIOS.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e Higiene:

Se recomienda contar con un aula con piano y la posibilidad de proyectar archivos con sonido.

De acuerdo al número de alumnos el espacio debe ser apropiado para desplazarse en los diferentes ejercicios.

10- Sugerencias de cursado:

Los alumnos de las Carreras de Música pueden cursar el Seminario de Foniatría en cualquier año de la Carrera al no tener correlativas.

En caso de alumnos de Teatro se sugiere haber cursado y regularizado las asignaturas de Formación Sonora.

CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE 2017

Agosto 2017

1/8- Unidad 1 Presentación de la Asignatura. Metodología.

8/8- Unidad 2 Valoración Psicoacústica Individual.

15/8- Unidad 3 Valoración Psicoacústica Individual.

22/8- Revisión e integración Actividad Práctica de Ejercitación Vocal

29/8- Unidad 4 Plan de calentamiento y enfriamiento vocal. Rutinas.

Septiembre 2017

5/9- Unidad 5 Aplicación sobre repertorio. Valoración Psicoacústica individual

12/9- Revisión e integración Aplicación sobre repertorio. Canto Individual. Observación

-----Semana del estudiante-----

26/9- ----- Primer parcial ----- Práctico sobre repertorio-----

Octubre 2017

3/10- Unidad 6 a 9 Desarrollo. Ejemplos y Consulta para la preparación de tema grupal.

10/10- Unidad 6 a 9 Desarrollo Ejemplos y Consulta para la preparación del tema grupal.

17/10- Unidad 6 y 7 Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución.

24/10- Unidad 8 y 9 Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución.

31/10- Unidad 8 y 9 Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución.

Noviembre 2017

7/11- Unidad 10 Cierre y Conclusiones. Devolución. Recuperación de Parciales

-----Firma de libretas. Acta.-----

Seminario de Foniatría

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 537/2017

HCO

Prof. Lic. Mariel Serra

Lic. Valentina Cary
Ases. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC