Grupo de Estudio “Figuraciones Pop en la Cultura Visual”

Definición: Este grupo de estudio se dedicará a la lectura y visionado de objetos artísticos pertenecientes a la cultura popular y a la industria cultural. La organización se hará a través de una serie de figuras que, especialmente explotadas en el marco de la cultura Pop, permiten un abordaje transversal entre disciplinas, problemas teóricos y tiempos históricos.

Objetivos:

- Comprender el complejo entramado de arte, cultura y sociedad a través del análisis estético e históricamente situado de figuras de la cultura Pop.
- Realizar una constelación de objetos artísticos, conceptos, artistas y autores que permitan construir un amplio panorama cultural dando cuenta de supervivencias, continuidades y rupturas históricas.
- Desarrollar herramientas para el análisis cultural en clave fenomenológica, afectiva y material.
- Describir y problematizar figuraciones de género (modelos performativos y tecnologías genéricas) a través del análisis visual del arte, la moda, la arquitectura y el audiovisual cinematográfico y serial.
- Trabajar modos de escritura crítica y ensayística que den lugar a la formación de escritos situados.
- Producir textos críticos para ser publicados en medios especializados.

Justificación:

Desde los años noventa, el surgimiento de la disciplina de los “Estudios Visuales” se dedica al estudio de la “Cultura Visual”. La preocupación por esta surge de un diagnóstico respecto de la novedosa omnipresencia de las imágenes en el capitalismo tardío. La teoría de Guy Debord en *La sociedad del espectáculo (2018)* informó esta lectura, el autor plantea que a partir de los años sesenta las relaciones sociales se encuentran mediadas por imágenes. Fredric Jameson por su parte, postula que la lógica cultural de la posmodernidad (1991) se basa en la irradiación de la industria cultural en todos los regímenes de la vida y en la relación de superficialidad con las imágenes. En este marco, en este proyecto elegimos focalizar en el Arte Pop, ya que desde sus inicios se presenta como un fenómeno artístico que provee pistas para la lectura de estas transformaciones. Para Warhol todo es ícono y la sociedad de consumo se vincula con los objetos como imágenes: la sopa, el jabón o las estrellas del cine y televisión están en igualdad de condiciones, son imágenes para consumir, una marca, una iconicidad de sí mismos.

Como objeto de estudio, la Cultura Visual se refiere menos a las imágenes de una cultura específica y más a las formas visuales mediadoras de relaciones sociales en el campo cultural: “La cultura visual, el estudio de la percepción y la representación visual, especialmente de la construcción social del campo de visibilidad y (lo que es igualmente importante) de la construcción visual del campo social.” (Mitchell, 2016) ¿Cómo se hace visible lo visible? Las preguntas por la Cultura Visual implican no sólo cómo construimos las bases de lo que es posible ver/entender/sentir, sino también cómo somos nosotros *hechos* a partir de lo que podemos ver/entender/sentir. Así es que uno de los temas centrales de la Cultura Visual, es la Visualidad en sí misma, más allá de estudiar instancias de observación ya clasificadas (como mirar obras de arte o la acción especular del cine), la Visualidad como

problema cultural incorpora análisis sobre los medios y las tecnologías de visión que transforman la experiencia de estar en el mundo visible. Ahí son fundamentales los estudios de Jonathan Crary (2008), influenciado por Benjamin y Simmel, sobre las transformaciones en la "atención" en la transición finisecular, a partir de ver cómo la lógica comercial modifica la urbanidad y la experiencia moderna. Otros trabajos de interés para pensar la crítica artística que incorpora estas dimensiones de expectación son aquellos realizados por críticas culturales de los estudios de género, como Griselda Pollock (2013) y Miriam Hansen (2019). En este cruce entre los estudios visuales, artísticos y culturales, también pueden inscribirse las teorías afectivas de fenomenólogas como Sara Ahmed (2019) y Giuliana Bruno (2014) y de críticas culturales como Lauren Berlant (2020), Eva Illouz (2010) y Paula Sibilia (2008). Cruzando los Estudios Visuales con las teorías de género y queer, es posible postular modelos performativos (Butler, 1990) y tecnologías genéricas (de Lauretis, 1984, que a través del análisis visual del arte, la moda, la arquitectura y el audiovisual cinematográfico y serial, nos muestran cómo el género es moldeado a partir de la relaciones de visibilidad.

Dentro de la Cultura Visual las imágenes estudiadas pueden ser gráficas, ópticas, perceptivas, mentales y verbales, es decir, se amplía la categoría reducida por la Historia del Arte tradicional, para incorporar objetos o visualidades más allá de las instituciones y disciplinas artísticas: la moda, la prensa gráfica, el cine, la fotografía, las ilustraciones científicas, la arquitectura, el diseño, las descripciones escritas o relatadas, la imaginación, etc. Esta amplitud de los objetos de estudio visuales tiene su mayor precursor en los estudios de Aby Warburg, teórico alemán que postuló nuevos abordajes histórico-temporales a la historia del arte. Las categorías warburgianas de "supervivencia" y de *phatosformel* (2005) nos servirán en este proyecto para realizar constelaciones de imágenes que configuren *figuraciones* de amplio alcance. Así, abrazando la propuesta anacrónica de Warburg (también informada por las lecturas de Walter Benjamin (2009) y Didi Huberman (2015)) produciremos nuestras propias relaciones entre imágenes, películas, música, videos.

La conformación de las *figuras* se verán atravesadas por el marco de la Cultura Pop, estas son figuras que no pertenecen exclusivamente a la industria cultural Pop pero que son resignificadas y reinterpretadas por esta. La propuesta de trabajo será estudiar de manera puntual las modulaciones y supervivencias visuales y culturales de las siguientes figuras: el dandy, la ama de casa, la femme fatale, el playboy y la barbie. Todas estas pertenecen al repertorio de interés de la cultura pop del siglo XX y continúan hasta el día de hoy, sus apariciones surgen en la prensa, el cine, la literatura, los videojuegos, la música y son atravesadas por la moda, la arquitectura, objetos y obras de arte, discursos políticos y filosóficos. La industria cultural ha hecho de estas figuras estereotipos pero también han sabido ser manoseadas y reapropiadas por movimientos culturales disidentes. Esta maleabilidad y presencia permanente en la cultura es la que las vuelve especímenes perfectos para un estudio analítico y crítico de nuestra cultura contemporánea.

Programa de encuentros:

1	Introducción a los problemas de la Cultura Visual. Arte Pop y Warhol. *Vértigo* (1958)

2	*El dandy:* Moda femenina y masculina. Camp: gestos y poses. De Oscar Wilde a David Bowie. El glam, el rock y el metal. *Velvet Goldmine* (1998) y *Hedwig and the angry inch* (2001)
3	*El dandy:* El Dandismo negro y el latinoamericano. Los bailes y los musicales. *The band wagon* (1953) y videoclips.
4	*La ama de casa:* El sueño americano. La casa y el suburbio. El tedio y el problema sin nombre. *All that Heaven allows* (1955) *y Wandavision* (2021)
5	*La ama de casa:* Grete Stern, feminidad y las escalas. Las comedias de enredos. *Arroz con leche* (1950)
6	*La femme fatale:* Medusa, Cirse y las sirenas: mitos y ansiedades históricas. La mascarada femenina. *La dama de Shangai* (1947) y *Drácula* (1992)
7	*La femme fatale:* Las divas de las pantallas. Placer visual y cuerpos recortados. *Sunset Boulevard* (1950) y *Armiño negro* (1953)
8	*El playboy:* Multimedio y arquitectura en Revista Playboy. De James Bond a Iron Man. *Goldfinger* (1965)
9	*El playboy:* Masculinidad y domesticidad. Diseño Mid Century y arquitectura modernista. Películas de rascacielos. *Mad Men* (2007 - 2015)
10	*La Barbie:* Muñecas y sus casas. ¿Barbie, ser lo que quiero ser? Las chicas Divito. *La piel que habito* (2011) y *To die for* (1995)
11	*La Barbie:* Sex and the single girl. Sexualidad femenina y mirada masculina. Sabrina Carpenter y Emilia Mernes. *Sex and the city* (1998 - 2004) y *Girls* (2012 - 2017)
12	Cierre

Bibliografía:

Ahmed, S. (2019) La promesa de la felicidad, CABA: Caja Negra

Benjamin, W. (2009 [1936]) Estética y Política, Buenos Aires: Ed. Las cuarenta

Berger, J. (2017 [1972]) Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili

Berlant, L. (2020) The female complaint, Durham: Duke University Press

Butler, J. (2018 [1990]) El género en disputa, Buenos Aires: Paidós

Bruno, G. (2014) Surface. Matters of aesthetics, materiality and media, Chicago: University of Chicago Press

Cavell, S. (1981) Pursuits of happiness, Boston: Harvard University Press

Crary, Jonathan (2008) Suspensiones de la percepción, atención, espectáculo y cultura moderna, Madrid: Ediciones Akal
Debord, Guy (2018) La sociedad del espectáculo, Buenos Aires: La Marca Editora
de Lauretis, T. (1992 [1984]) *Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine*, Madrid: Cátedra.
Didi Huberman, G. (2015) *Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Doane, M. A. (1982) "Film and the masquerade: theorizing the female spectator" en *Screen 23, 74 -87*
Hansen, M (2019) *Cine y Experiencia: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, y Theodor W. Adorno*, Buenos Aires: Cuenco de plata
Hernández Barbosa, Sonsoles (2022) *Vidas excitadas. Sensorialidad y capitalismo en la cultura moderna*, Estivaliz: Sans Soleil
Hoberman (2016) "El pop antes del pop: Welles, Sirk y Hitchcock" en *Escritos sobre cine norteamericano*, Buenos Aires: Cuenco de Plata. También disponible en:
https://www.artforum.com/features/pop-before-pop-welles-sirk-hitchcock-196351/
https://eternacadencia.com.ar/nota/iconologia/139?srsltid=AfmBOoop8LnH-WPAifDovGtRdtwzd7YD5aDt3VtX5ECvBysyDN63P2Ac
Illouz, Eva (2010) *El consumo de la utopía romántica*, Buenos Aires: Katz
Jameson, Fredric (1991) *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona: Paidós
Milanesio, N. (2014) *Cuando los trabajadores salieron de compras*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores
Mitchell, W.J.T. "Iconología, cultura visual y estética de los medios", Buenos Aires: Eterna Cadencia
Morales, I. (2021) *Hollywood en el cine argentino. Viajes, estéticas, géneros e imaginarios (1933 -1942),* Bernal: Ed. UNQ
Mulvey, L. (1975). "Placer visual y cine narrativo" en *Screen 16, 3 (otoño)*
Negroni, Maria (2011) *Pequeño mundo ilustrado*, Buenos Aires: Caja Negra
Pollock, G. (2013 [1988]) *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Ciudad de Buenos Aires: Fiordo.
Preciado, P. (2021 [2010]) *Pornotopia. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría*, Barcelona: Anagrama
Reynolds, Simon (2017) *Como un golpe de rayo, el glam su legado, de los sesenta al siglo XXI*, Buenos Aires: Caja Negra
Riviere, J. ([1929] 2007) "La feminidad como mascarada" en *Athenea Digital*, N 11, Primavera 2007
Sarlo, B. (1985) *El imperio de los sentimientos: Narraciones de Circulación Periódica en la Argentina,* CABA: Catálogos
Sibilia, Paula (2008) *La intimidad como espectáculo*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
Sontag, Susan (1961) "Notas sobre lo camp" en *Contra la interpretación*, Buenos Aires: Alfaguara
Sutherland, Juan Pablo (ed) (2011) *Cielo Dandi, escrituras y poéticas de estilo en América Latina*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Warburg, A (2005 [1932]) *El renacimiento del paganismo,* Madrid: Alianza
Williams, L. (1991) "Film bodies: gender, genre and excess" *Film Quarterly* Vol. 44, N° 4, verano.

Corpus de obras tentativo:
All that Heaven allows (1955)
Armiño negro (1953)
Arroz con leche (1950)
Drácula (1992)
Girls (2012 - 2017)
Goldfinger (1965)
Hedwig and the angry inch (2001)
La dama de Shangai (1947)
La piel que habito (2011)
Mad Men (2007 - 2015)
Sex and the city (1998 - 2004)
Sunset Boulevard (1950)
The band wagon (1953)
To die for (1995)
Velvet Goldmine (1998)
Vértigo (1958)
Wandavision (2021)

Requerimientos:

Para los encuentros se requiere un espacio en la universidad que cuente con capacidad técnica para visualizar audiovisuales (televisor o computadora).

Formato, modalidad y acreditación:
Los encuentros serán en modalidad presencial y eventualmente algún encuentro será virtual. La duración aproximada de cada encuentro es de dos horas. La acreditación estará supeditada a la participación en los encuentros y la presentación de textos o películas en estos.

Coordinadora:

Milagros Villar (UNQ - UBA, FFyL)

Integrantes:

Valeria Escalante (Euda, UNQ - Estudiante)

María Fernanda Rallo (Euda, UNQ - Estudiante)

Bárbara Quiñonez (Euda, UNQ - Graduada)

Lautaro Rolón (Euda, UNQ - Estudiante)

Gonzalo Iaconis Finocchi (Euda, UNQ - Graduado)

Florencia Noemi Cardenez (Euda, UNQ - Graduada)

Rodrigo Sánchez Mariño (Euda, UNQ - Estudiante)