

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Curso Académico 2021

Seminario de Doctorado:

El Otro en la imagen. Representación, problemas y debates

Profesor: Dr. Lior Zylberman - liorzylberman@gmail.com

Corpus: Producción y transmisión de Conocimientos

Carga horaria: 24hs.

Fundamentos

Como señala el historiador del arte Victor Stoichita, abordar el encuentro con el Otro no es tarea fácil, tampoco es tarea sencilla deshilvanar los modos de su representación; se trata, tal como meditó Tzvetan Todorov, de comprender la diversidad. Desde esa perspectiva, el “problema del Otro” se profundiza cuando se piensa su representación visual. El Otro es el desconocido, el extraño, el extranjero, el bárbaro, el peligroso, el bruto... figuras todas de la alteridad. Asimismo, el Otro interviene en la configuración de un Nosotros, de un grupo social y cultural: para conformar un Nosotros se debe distinguir a un Otro.

A lo largo de la historia, el Otro y la otredad se ha ido configurando desde diversas discursos y perspectivas políticas, y con la consolidación del saber médico y científico se profundizaron los modos de ordenar y clasificar su cuerpo. Todos estos procesos históricos y políticos tuvieron –y aún tienen– su correlato en la imagen; es decir, en su representación la imagen ha sido utilizada como herramienta tanto para clasificar, dominar y controlar al Otro a la vez que distinguirlo de un Nosotros.

Surge así una pregunta simple y compleja a la vez: ¿cómo es y ha sido representado visualmente al Otro? No existe una respuesta única sino en la interrogación histórica en torno a cómo ha sido representado el Otro en la pintura, la fotografía y el cine, dispositivos que este seminario tiene como objeto de interés. La pregunta por esta representación es también una pregunta por la mirada, por cómo miramos, y también una pregunta por el poder y por la posibilidad de hablar: ¿Quién tiene voz en la representación? ¿Qué mirada encarna la imagen? Comenzaremos así el recorrido por los grabados y pinturas realizados por los exploradores-conquistadores del Nuevo Mundo para llegar al cine documental contemporáneo, deteniéndonos también en la fotografía.

Desde diversas perspectivas, el problema del Otro ha sido trabajado por autores como el mencionado Todorov pero también por Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida o Emmanuel Levinas, pensadores que permiten ahondar en la otredad. Michel Foucault exploró el saber médico, teológico y jurídico para el estudio y clasificación de los “anormales” y Edward Said exploró diversas producciones culturales para estudiar la representación del Otro en el contexto del Imperialismo del siglo XIX. Incluso la investigación de Norbert Elias y John Scotson sobre

Secretaría de Investigación

Programa de Doctorado

4° Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

C1428EGA, CABA, Argentina.

54.11.52859325

comisiondoctorado@fadu.uba.ar

www.fadu.uba.ar

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

problemas comunitarios puede ser leído desde el estudio de la otredad. Asimismo, investigadores próximos a la corriente decolonial, como Anibal Quijano, cuestionaron el lugar del eurocentrismo, su matriz de pensamiento e influencia en América Latina con la noción de “colonialidad del poder”. En la constitución de los estados modernos, sobre todo en el pasaje del siglo XIX al XX, la ciencia ocupó un lugar fundamental en la medición y clasificación de los cuerpos-otros; a partir del racismo y la criminología, la imagen fue una herramienta de importancia para justificar el nuevo orden. De este modo, autores como Stephen Jay Gould, Massimo Pavarini, Lila Caimari o Paola Cortés-Rocca han problematizado esta cuestión en sus diversas investigaciones dando cuenta de la emergencia de saberes y modos de categorización de las sociedades que perdura incluso hasta nuestros días. En todo este período la imagen acompañó a estos discursos científicos: ya sea con la fotografía de campo en las diversas expediciones al “desierto” argentino, con las fotografías policiales o con los esquemas frenológicos, para citar tan solo unos casos.

Otros autores, como Peter Burke o Pierre Sorlin, han problematizado cómo se fueron construyendo los estereotipos visuales de las culturas otras. En una línea de trabajo similar, Stoichita ahondó en la representación figurativa del Otro en los albores de la Modernidad. Más acá en el tiempo, Ella Shohat y Robert Stam abordaron el problema del multiculturalismo y la otredad a partir de un análisis crítico del cine en particular y los medios de comunicación en general, mientras que Georges Didi-Huberman interrogó la manera que se representan a los pueblos. En esas discusiones, fue sin dudas el escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini quien mejor supo meditar sobre el problema de la representación del Otro tanto en su obra filmada como escrita. En el cine documental dicho problema también ha emergido tanto desde los propios documentalistas como de los teóricos al analizar las producciones en general como el cine etnográfico y las llamadas “etnografías domésticas” –en la cuales las propias familias de los realizadores se vuelven Otros– en particular. En consecuencia, se podría decir que el gran problema del cine documental es la representación del Otro: del que presta su voz, su imagen, para una película, como el propio yo que se vuelve un Otro en los documentales en primera persona.

Finalmente, existe un eje más a considerar. Todo proceso de segregación, discriminación, exclusión y exterminio de grupos sociales –es decir aquello que puede conducir hacia un genocidio– comienza con la marcación de una otredad negativa. En los diversos casos históricos, como el Holocausto, el genocidio armenio o el ruandés, se han empleado como recursos de señalamiento y distinción diversos dispositivos visuales, volviéndose la imagen un fuerte soporte de la visión genocida.

A partir de lo expuesto, el presente seminario es una invitación a reflexionar e indagar acerca de la representación del Otro en la imagen, haciendo foco en la pintura, la fotografía y el cine. Para ellos, primero se presentarán algunas perspectivas teóricas sobre la otredad, en segunda instancia se revisarán algunos discursos provenientes del campo jurídico, médico y criminológico. Luego, se repasará el modo en que el saber científico –el racismo– construyó su verdad con la imagen. Finalmente se indagarán los diversos dispositivos propuestos a partir del análisis crítico y problematización de algunos casos históricos.

Secretaría de Investigación

Programa de Doctorado

4° Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

C1428EGA, CABA, Argentina.

54.11.52859325

comisiondoctorado@fadu.uba.ar

www.fadu.uba.ar

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Objetivos

Que el estudiante,

- Tenga una aproximación a los debates sobre imagen y representación
- Aborde a la imagen como herramienta de investigación.
- Tenga conocimiento de las diversas posturas y debates en torno a la Otredad.
- Profundice en la problemática de la representación del Otro.
- Logre dar cuenta de las discusiones en torno a la representación en el cine, la fotografía y la pintura.
- Logre comprender críticamente el lugar de la imagen en nuestra sociedad.
- Lea en forma crítica la bibliografía.

Evaluación

Se deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases del seminario y tomar parte activa en las actividades programadas, incluyendo el trabajo de monografía final.

El seminario se calificará con aprobado o desaprobado.

Plazo de envío de trabajos: 90 días hábiles luego de terminado el seminario.

Metodología del curso

El seminario tendrá una modalidad presencial y comprenderá un total de 24 horas, distribuidas a lo largo de seis encuentros de cuatro horas cada uno. Se desarrollará a partir de una exposición teórica que introducirá los temas a tratar, para luego contrastar y debatir lo expuesto con las proyecciones de diversos fragmentos de películas, fotografías o reproducciones de cuadros seleccionadas, acorde con el tema de cada clase.

Las exposiciones teóricas se harán en base a diversa bibliografía que los estudiantes tendrán a disposición. Asimismo, se destinará un espacio en cada encuentro para que los asistentes participen y debatan los temas en base a una visualización del material y lectura crítica.

A quienes va dirigido:

A doctorandos de la FADU-UBA, para cualquier especialidad.

A alumnos de maestrías y cursos de especialización o diplomaturas de la casa.

A otros alumnos de posgrado con títulos relativos al Diseño, Ciencias Sociales, Humanas y Comunicación como también carreras artísticas y audiovisual.

Secretaría de Investigación

Programa de Doctorado

4° Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

C1428EGA, CABA. Argentina.

54.11.52859325

comisiondoctorado@fadu.uba.ar

www.fadu.uba.ar

Conceptos clave

Imagen. Cine. Fotografía. Representación. Otredad. Alteridad. Pintura.

Programa y contenidos

Clase 1

Nosotros y los Otros. El encuentro con el Otro. Matices de la otredad.

Clase 2

El discurso científico sobre el Otro: medicina, racismo y criminología. Los estereotipos visuales de la alteridad.

Clase 3

La conquista del nuevo mundo en forma visual. La fotografía en la Campaña al Desierto. Imperialismo, colonialismo e imagen. La colonialidad del poder.

Clase 4

La imagen como construcción de una otredad negativa. Las discriminaciones visuales en la vida cotidiana. Sobreexposición y subexposición de los pueblos.

Clase 5

Cine y colonialismo. Estereotipos, realismos y luchas por la representación. El rostro y la empatía.

Clase 6

El cine documental como epicentro del problema. El cine etnográfico y las etnografías domésticas. La ética y el cuidado de la imagen del Otro.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE REFERENCIA (SE HARÁ UNA SELECCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES)

Burke, Peter. 2005. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica.

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

Caimari, Lila. 2004. *Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Cortés-Rocca, Paula. 2011. *El tiempo de la máquina. Retratos, paisajes y otras imágenes de la nación*. Buenos Aires: Colihue.

Secretaría de Investigación

Programa de Doctorado

4° Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

C1428EGA, CABA. Argentina.

54.11.52859325

comisiondoctorado@fadu.uba.ar

www.fadu.uba.ar

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Derrida, Jacques, y Anne Dufourmantelle. 2014. *La hospitalidad*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Didi-Huberman, Georges. 2014. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial.

Elias, Norbert, y John L. Scotson. 2016. *Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios*. México: FCE.

Foucault, Michel. 2000. *Los anormales*. México: FCE.

Foucault, Michel. 2014. *Defender la sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gruzinski, Serge. 1993. *La colonización de lo imaginario*. 1a reimpr. México: FCE.

Herf, Jeffrey. 2008. *El enemigo judío. La propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto*. Buenos Aires: Debate.

Levinas, Emmanuel. 2003. *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*. Salamanca: Sígueme.

Levinas, Emmanuel. 2016. *Totalidad e infinito*. Salamanca: Sígueme.

Margulis, Mario. 1999. «La racialización de las relaciones de clase» en *La segregación negada: cultura y discriminación social*, editado por M. Margulis y M. Urresti. Buenos Aires: Biblos.

Nancy, Jean-Luc. 2006. *El intruso*. Buenos Aires: Amorrortu.

Pasolini, Pier Paolo. 2005. *Empirismo herético*. Córdoba: Brujas.

Pavarini, Massimo. 2008. *Control y dominación*. México: Siglo XXI.

Plantinga, Carl. 1999. «The Scene of Empathy and the Human Face on Film» en *Passionate Views. Film, Cognition, and Emotion*, editado por C. Plantinga y G. M. Smith. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Plantinga, Carl. 2007. «Caracterización y ética en el género documental». *Archivos de la Filmoteca* 57.

Quijano, Aníbal. 2019. *Ensayos en torno a la colonialidad del poder*. Buenos Aires: Ediciones del Signo.

Renov, Michael. 2004. *The Subject of Documentary*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Said, Edward. 1996. *Cultura e imperialismo*. Barcelona: Anagrama.

Secretaría de Investigación

Programa de Doctorado

4° Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

C1428EGA, CABA. Argentina.

54.11.52859325

comisiondoctorado@fadu.uba.ar

www.fadu.uba.ar

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Said, Edward. 2002. *Orientalismo*. Barcelona: DeBolsillo.

Shohat, Ella, y Robert Stam. 2002. *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.

Sorlin, Pierre. 2004. *El «siglo» de la imagen analógica: los hijos de Nadar*. Buenos Aires: La Marca Editora.

Stoichiță, Victor I. 2016. *La imagen del Otro. Negros, judíos, musulmanes y gitanos en el arte occidental en los albores de la Edad Moderna*. Madrid: Cátedra.

Todorov, Tzvetan. 2011. *Nosotros y los otros*. México: Siglo XXI.

Vezub, Julio. 2002. *Indios y soldados. Las fotografías de Carlos Encina y Edgardo Moreno durante la «Conquista del Desierto»*. Buenos Aires: El Elefante Blanco.

Zylberman, Lior. 2014. «La víctima desplazada. Representaciones cinematográficas sobre el genocidio ruandés». *Papeles de Trabajo* Vol.8, N° 14.

Secretaría de Investigación

Programa de Doctorado

4° Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

C1428EGA, CABA, Argentina.

54.11.52859325

comisiondoctorado@fadu.uba.ar

www.fadu.uba.ar

