

Programa de seminario para Doctorado FADU UBA 2026

Prof.: Dr. Eduardo A. Russo (Doctorado en Artes FDA-UNLP)

Cine, expansiones, instalaciones: una odisea del espacio (y del tiempo)

Área Diseño

Carga horaria: 16 hs

Presentación

El cine y las artes audiovisuales se encuentran, durante las últimas décadas, atravesando un acelerado proceso de mutación, que puede atenderse en una dimensión diacrónica, en el devenir de las transformaciones en curso, y en otra sincrónica, examinando las articulaciones entre el cine y otras experiencias visuales y audiovisuales en un contexto dado. En la actualidad, el término "cine" designa una experiencia que se prolonga mucho más allá de las determinaciones técnicas dispuestas hacia el final del siglo XIX e inicios del siguiente. Como medio agitado y sostenido por crisis recurrentes tanto como sus estabilizaciones, el cine es en el presente un sobreviviente crucial, si bien afectado por intensas y aceleradas transformaciones. Si durante un largo período su modalidad predominante estuvo mayoritariamente ligada a la recepción en salas, luego un desplazamiento complementario tendió a confinarlo a lo doméstico o delimitarlo a ciertas zonas de recepción pública reducida, ese panorama se hizo más complejo en las últimas décadas, llegando hacia el síntoma más evidente de su plataformización.

Los intentos por atender al crecimiento de un "otro cine", un "cine de exposición", un "cine expuesto" o más recientemente un "postcine" o un "transcine", por citar algunas propuestas significativas esbozadas desde los campos realizativos y académicos, dan cuenta de ciertos desplazamientos sintomáticos en un contexto que algunos han caracterizado como postmedial. Estos movimientos, por una parte, se relacionan con el fenómeno más abarcativo de la intermedialidad y la hibridación creciente de prácticas audiovisuales en el presente. Por otra parte, contornean un territorio en reconfiguración continua, no exento de incertidumbres y paradojas, tanto en sus procesos constitutivos como en sus disposiciones inestables.

Una perspectiva informada por la arqueología y genealogía de los medios permite apreciar, en los actuales procesos expansivos y particularmente en las prácticas videoinstalativas, elementos que permiten visualizar recorridos y configuraciones diferentes a las tradicionalmente evocadas por las historias del cine y los medios audiovisuales. Una genealogía de las prácticas de pantalla hace posible complejizar el acercamiento habitual al cine como un medio fundamentalmente visual, luego abierto a lo audiovisual, para proponerlo como un medio ambiental, generador de lugares aptos para extender en ellos formas de vida, a partir del trabajo con el espacio y el tiempo.

Tanto las trayectorias del cine predominante -representacional, narrativo e industrial- como las propuestas del cine experimental y de vanguardia pueden ser revisadas a partir de lo que las instalaciones audiovisuales exponen de manera articulada, como modos de pensamiento del un cine, manifiestos en estado práctico. Así, a 130 años de su surgimiento, el cine puede ser replanteado desde perspectivas contemporáneas, para extender algunos interrogantes fundamentales, desplegándose más como un flexible nudo de problemáticas que como un campo homogéneo y específico. Se trata, entonces, de plantear nuevas formas de acceso a sus pasados, para inteligir un presente y avistar futuros posibles, poniendo en foco las experiencias de las instalaciones audiovisuales como formas interrogativas, a veces radicalizadas o divergentes, de la experiencia del cine desde un territorio expandido.

Los diferentes procesos de expansión del cine, iniciados hace más de medio siglo de modo nítido e insistente, se postulan como formas de revitalización y de metamorfosis. Estas iniciativas se imbrican con nuevas modalidades de concebir al cine como experiencia extendida a los espacios museales, las galerías u otras formas exhibitivas de lo audiovisual. En busca de ideas sobre un cine en estado de transformación, el seminario propondrá el examen de la producción de dos cineastas clave en estos procesos expansivos: Harun Farocki y Chantal Akerman. El análisis de ambos casos, de amplias consecuencias para el estudio del cine y lo audiovisual, permitirá rendir cuenta de una verdadera odisea espacio-temporal, que plantea al cine y a las experiencias audiovisuales algunas preguntas decisivas, y que propone algunas respuestas válidas a un proceso en plena marcha.

Objetivos

- Examinar los procesos de reconfiguración del cine en su relación con el arte, el diseño y la comunicación en las experiencias mediales contemporáneas.
- Detectar las dinámicas e interrelaciones entre distintas prácticas audiovisuales provenientes de las tradiciones fílmica, de la imagen electrónica y la digital, en su diálogo con el mundo del arte, el diseño y la comunicación.
- Analizar formas de lo audiovisual transversales a las determinaciones mediales, para dar cuenta de una experiencia en plena expansión y transformación en el campo artístico, con particular atención a las prácticas instalativas.
- Apreciar los tránsitos y desplazamientos presentes en la dinámica y la política de las instalaciones audiovisuales, sus procesos de remediación y expansión de lo cinematográfico en contextos de transformación medial.

Contenidos

1. **Una genealogía de expansiones en el cine.** Conceptualizaciones y retóricas de la expansión en el arte y los medios contemporáneos. Intermedialidad, hibridación y remediación en las instalaciones audiovisuales. Entre la emancipación y la crisis de identidad. La instalación audiovisual como síntoma en entornos postmediales.
2. **Espacio, tiempo e instalaciones audiovisuales.** El cine como medio visual y como medio ambiental. La pantalla y el espacio como superficies en disputa. Tópica de dispositivos y dinámica de ensamblajes. Espectatorialidad activada, partícipes e interactores. De la pantalla única a las multipantallas: fragmentación, multiplicación y fracturas de la percepción.
3. **Modos de expansión I:** Espacio, fractura y estallido de la pantalla en Harun Farocki. Montaje blando, imágenes operativas y *einführung*. La videoinstalación cinematográfica como estrategia teórica e intervención política. Imágenes instaladas, producción de sentido y pedagogía de la mirada crítica.
4. **Modos de expansión II:** Las instalaciones de Chantal Akerman. Tácticas de espacialización, montaje y tiempo expandido. Lo cerrado y lo abierto. Lo estático y lo dinámico. La cuestión del otro y la interpelación espectadorial. Cuerpo y voz en la instalación. Cine expandido y experiencia fronteriza: encierro, exploración y nomadismo.

Bibliografía obligatoria

Bellour, Raymond (2018) "El espectador de cine, una memoria única", en *Pensamientos del Cine*. Santander, Shangrila.

- Bishop, Claire (2006) "El arte de la instalación y su legado", en AA.VV. (2006) *Instalaciones y nuevos medios en el IVAM. Arte, espacio, espectador*. Valencia, IVAM.
- Blumlinger, Christa (2006) "Harun Farocki, (Circun)volución de la imagen. Acerca de la instalación *Schnittstelle/Interfaz*", San Sebastián, Arteleku.
- Blumlinger, Christa (2023) "El arte de lo posible, Notas sobre algunas instalaciones de Harun Farocki". En Caldera Ortiz, Pablo y Juan Gallego Benot, *Harun Farocki: contra la industria del pensamiento*. Santander, Shangrila.
- Bovier, Francois y Serge Margel (2024) "El espacio de las instalaciones. Entrevista con Claire Atherton". en Bovier, F. y Margel, S (2024), *Cuerpos alterados, cuerpos alienados. Sobre el cine de Chantal Akerman*. Buenos Aires, Accattone.
- Brenez, Nicole (2011) "Chantal Akerman. The Pajama Interview". *Especial Chantal Akerman*. Revista E-Lumiere. Barcelona. E-lumiere.net
- Bulot, Erik (2019) "Salir del cine" en revista *Km111* 14-15, *Salir del cine*. Buenos Aires. Km111.
- Catalá, Josep M (2002) "Formas de la visión compleja. Genealogía, Historia y Estética de la Multipantalla". En *Archivos de la Filmoteca*, Filmoteca de Valencia. número 48.
- Casetti, Francesco (2019), "Primal Screens", en Craig Buckley, Rüdiger Campe y Francesco Casetti (eds.), *Screen Genealogies: From Optical Device to Enviromental Medium*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Dubois, Philippe (2011) "Un efecto de cine en el arte contemporáneo", en revista *Clave* N°4, Bogotá, Universidad de los Andes.
- Elsaesser, Thomas (2004) "Harun Farocki, una introducción", en Revista *Otra Parte* #2. Buenos Aires. Otoño.
- Elsaesser, Thomas (2019) "Marco del Dispositivo III: Instalación artística e imagen en movimiento", en Elsaesser, T. (2019), *Cinema como Arqueología das Mídias*. Rio de Janeiro, SESC.
- Farocki, Harun (2013) "Inmersión", en Farocki, H., *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires, Caja Negra
- Farocki, Harun (2019) "*Einführung*/ Empatía", en Farocki, Harun, *Otro tipo de empatía*. Barcelona, Fundación Tapies
- Federici, Francesco (2018) "Hacia un paisaje teórico del cine de exposición", en Borrás, M. M., *¿Qué es el cine?* Valladolid, Ediciones Univ. de Valladolid.
- Frodon, Jean Michel (2018) "No qué es el cine, sino qué hace el cine", en Borrás, M. M., *¿Qué es el cine?* Valladolid, Ediciones Univ. de Valladolid.
- Groys, Boris (2014) "Políticas de la instalación", en Groys, B. (2014) *Volverse Público*. Buenos Aires, Caja Negra.
- Kim, Jihoon (2011) "Reensamblar componentes, hibridar lo humano y la máquina. Cine expandido interdisciplinario y las posibilidades de un discurso de las interfaces", en Revista *Artnodes*, Barcelona UOC.

Martin, Adrian (2010) "La luz imperfecta: el cine y la galería", en revista *Secuencias*, Madrid, UAM, N°32

Païni, Dominique (2019) "El tiempo expuesto" en revista *Km111* 14-15, *Salir del cine*. Buenos Aires. Km 111.

Rebentisch, Juliane (201) "La instalación cinematográfica (Groys, Benjamin)" en *Estética de la Instalación*. Buenos Aires, Caja Negra.

Saba, Cosetta (2013) "Extended Cinema. The Performative Power of Cinema in Installation Practices", en *Cinema&Cie. Film and Media Studies Journal*, Universitá de Milano, XIII, #20.

Weibel, Peter (2011) "Sobre los orígenes del cine expandido. Entrevista con Duncan White" en AA.VV. *Expanded Cinema*. Art, Performance, Film. London, TATE Publishing, 2011

Weinrichter, Antonio (2010) "El dulce porvenir de un artefacto. Notas sobre /Cine/Arte/Museo". En revista *Secuencias*, N°32, Madrid, UAM, N°32

Bibliografía de consulta

- Akerman, Chantal (2019) *Tempo expandido/Expanded Time*. Rio de Janeiro, BEI
- Albera, Francois & Maria Tortajada (2011) *Cinema Beyond Film*. Media Epistemology in the Modern Era. Amsterdam. Amsterdam Univ. Press.
- Albera, Francois & Maria Tortajada (2015) *Cine-Dispositives*. Amsterdam. Amsterdam Univ. Press.
- Andrew, J. Dudley (2014) *Bazin and New Media*, Los Angeles, UCLA Press.
- Aumont, Jacques (2007) *Moderne?* Paris, Cahiers du cinéma.
- Aumont, Jacques (2012) *Que reste-t-il du cinéma?* Paris, Vrin.
- Aumont, Jacques (2014) *Materia de imágenes, Redux*. Santander, Shangrila Textos Aparte.
- Aumont, Jacques (2016) *Límites de la ficción*. Santander, Shangrila Textos Aparte.
- Bellour, Raymond (2009) *Entre imágenes*, Buenos Aires, Colihue.
- Bellour, Raymond (1999) *L'Entre-images II*. Paris, POL.
- Bellour, Raymond (2011) *La querelle des dispositifs*. Paris, POL,
- Bellour, Raymond (2018) *Pensamientos del cine*. Santander, Shangrila Textos Aparte.
- Bishop (2011) *Installation Art*. London, Tate Publishing
- Blumlinger, Christa (2022) *Harun Farocki, du cinéma au musée*. Paris, POL
- Bourriaud, Nicolas, (coord.) (2008) *Heterocronías. Tiempo, Arte y Arqueologías del presente*. Murcia. Cendeac.
- Buckley, Craig, Rüdiger Campe y Francesco Casetti (eds.) (2019), *Screen Genealogies: From Optical Device to Environmental Medium*, Amsterdam, Amsterdam University Press.
- Buckley, Craig, Rüdiger Campe & Francesco Casetti (2019) *Screen Genealogies. From Optical Media to Environmental Medium*. Amsterdam. Amsterdam University Press.
- Bullot, Erik (2015) *El cine es una invención post mortem*. Santander, Shangrila Textos Aparte.
- Bullot, Erik (2018) *Salir del cine*. Santander, Shangrila Textos Aparte.
- Casetti, Francesco (2015) *The Lumiere Galaxy. Keywords for the Cinema to Come*. New York, Columbia University Press.
- Collado Sánchez, Esperanza (2012) *Paracinema. La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas*. Madrid. Trama Editorial.
- De Carvalho, Victa (2020) *O dispositivo na arte contemporânea. Relações entre cinema, vídeo e novas mídias*. Porto Alegre: Editora Sulin
- De Lucas, Gonzalo (2015) *Tocar las imágenes*. Barcelona, CCCB.
- De Rosa, Miriam (2013) —*Cinema e Postmedia. Il territorio del filmico nel contemporaneo*. Milano, Postmedia Books.
- Dubois, Philippe (2011) *La Question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Crisnée : Yellow Now

- Elwes, Catherine (2015) *Installation and the Moving Image*. NYC. Columbia University Press.
- Elsaesser, Thomas (2018) *Cinema como Arqueología da Mídias*. Rio de Janeiro, SESC
- Farocki, Harun (2003) *Crítica de la mirada*. Buenos Aires, Altamira.
- Farocki, Harun (2013) *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires, Caja Negra.
- Farocki, Harun (2019) *Otro tipo de empatía*. Barcelona, Fundación Tapies.
- Federici, Francesco & Rosetta Saba (2014) *Cinema and Art as Archive*. Udine, Mimesis International. .
- Gaudreault, A. & Marion, Philippe (2012) *La fin du cinéma? Un média en crise à l'ère du numérique*. Paris, Colin.
- Groys, Boris (2013) *Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires, Caja Negra.
- Hansen, Miriam (2019) *Cine y experiencia*. Buenos Aires, Cuenco de Plata.
- Kluge, Alexander (2011) *120 historias del cine*. Buenos Aires, Caja Negra.
- Kim, Jihoon (2016) *Between Film, Video and the Digital. Hybrid Movind Images in the Post Media Age*. London, Bloomsbury Academic.
- Koch Gertrud., V. Pantenburg & S. Rohtohler (2012) *Screen Dynamics. Mapping the Borders of Cinema*. Vienna, Austrian Film Museum.
- La Ferla, Jorge y Sofía Reynal (comp.) (2012) *Territorios audiovisuales*. Buenos Aires, Librería.
- La Ferla, Jorge y Mariel Szlifman (comp.) (2021) *Intermedia. Ensayos sobre una praxis académica*. Buenos Aires, Nueva Librería.
- Leighton, Tania (ed.) (2009) *Art and the Moving Image*. London, Tate.
- Levy, Pavle (2012) *Cinema by Other Means*, Oxford, Oxford University Press.
- Maciel, Katia (2009) *Transcineamas*, Rio de Janeiro, Contracapa.
- Margel, Serge & Luiz F. Medeiros (2024) *Cuerpos alterados, cuerpos alienados. Sobre el cine de Chantal Akerman*. Buenos Aires, Accattone.
- Mayer, Mariano (2019) *Fluxus Escrito*. Buenos Aires, Caja Negra
- Marchessault, Janine & Susan Lord (2008) *Fluid Screens, Expanded Cinema*. Toronto, Univ. of Toronto Press.
- McTighe, Monica (2012) *Framed Spaces. Photography and Memory in Contemporary Installation Art*. Dartmouth College Press.
- Menarini, Roy (ed.) (2015) *La nuove forme della cultura cinematografica*. Gorizia, Cinergie.
- Mondloch, Kate (2010) *Screens*. Minneapolis. University of Minnesota Press.
- Païni, Dominique (2002) *Le temps exposé. Le cinéma de la salle au musée*. Editions de L'etoile.
- Murphy, Jill & Rascaroli, Laura (2020) *Theorizing Film Through Contemporary Art*. Film Culture in Transition. Amsterdam University Press.
- Païni, Dominique (1997) *Le cinéma, un art moderne*. Paris, Editions de L'etoile.
- Parente, André (2012) *Cinema em Transito*. Rio de Janeiro, Contracapa.
- Petho, Agnes (ed.) (2012) *Film in Post Media Age*. Newcastle. Cambridge Scholars.
- Quintana, Angel (2011), *Después del cine*, Madrid, Acantilado.
- Radner, Hillary & Alastair Fox (2018) *Raymond Bellour and the Moving Image*. Edinburgh. Edinburgh University Press.
- Rebentisch, Julianne (2018) *Estética de la instalación*. Buenos Aires, Caja Negra.
- Rees, A. L. et. al. (2011) *Expanded Cinema: Art, Performance and Film*. London, Tate Publishing.
- Schefer, Jean-Louis (2020) *El hombre ordinario del cine*. Santiago de Chile, Catálogo.
- Senaldi, Marco (2008) *Doppio Sguardo. Cinema e Arte Contemporanea*. Milano, Bompiani.
- Senaldi, Marco (2009) *Arte e televisione. Di Andy Warhol a Grande Fratello*. Milano, Postmedia Books.
- Sprengler, Christine (2014) *Hitchcock and Contemporary Art*. New York, Palgrave McMillan.
- Steyerl, Hito (2014) *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra.
- Tejeda, Carlos (2008) *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*. Madrid, Cátedra.
- Youngblood, Gene (2012) *Cine Expandido*. Buenos Aires, UNTREF.
- Zielinski, Siegfried (2011) *Arqueología de los medios*. Bogotá, Univ. de los Andes.

Modalidad de dictado

El dictado del seminario será *online* y sincrónico por videoconferencia, mediante exposición oral y diálogo con los maestrandos. Los materiales de lectura, el programa y los links a sitios de interés estarán disponibles en el website dedicado al seminario:

<https://sites.google.com/view/sem-artes-audiov-doct-fadu-uba/home>

Sistema de evaluación

El trabajo final del seminario consistirá en la escritura de un artículo académico (15.000 caracteres) sobre un problema relativo a un punto del programa, a elección de los maestrandos, de acuerdo a su formación y perspectiva académica, orientación profesional o campo de intereses.

El trabajo contará con una instancia de supervisión del docente, mediante una breve supervisión preliminar del proyecto, dentro del mes luego de la finalización de las clases del seminario, realizada por correo electrónico a eduardo.russo@fadu.uba.ar, a partir de la presentación de los siguientes elementos:

- a. Título propuesto para el trabajo
- b. Abstract de 800 caracteres
- c. Materiales bibliográficos y filmográficos disponibles para su realización.

EAR, noviembre de 2025

CV

Eduardo A. Russo es docente investigador en Cine y Artes Audiovisuales.

Doctor en Psicología Social. Director del Doctorado en Artes de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

Profesor titular regular de las asignaturas *Teorías del Audiovisual y Análisis y crítica*, FDA-UNLP. Profesor titular de *Teoría y Estética del Cine* en la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica (ENERC). Profesor en el Doctorado en Arquitectura y Diseño FADU-UBA, en la Maestría DiCom FADU-UBA y la Maestría en Bodiiseño UNSAM. Profesor Titular en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en carreras de grado y Doctorado en Diseño. Profesor titular del Magíster en Cine y Artes Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Valparaíso, Chile.

Como profesor invitado en el ámbito nacional, ha dictado cursos en la Maestría en Cine y Teatro Latinoamericano FFyL-UBA, Especialización en Lenguajes Artísticos FBA-UNLP, Magister en Estética y

Teoría de las Artes FDA-UNLP y Magister en Psicología de la Música, FDA-UNLP, en el Doctorado en Artes de la Universidad de Córdoba y en la Escuela de Cinematografía de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras.

Profesor internacional invitado a cargo de cursos y seminarios en el Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, Colombia, Seminario permanente del REDIC, Universidad de Guadalajara, Diplomado en Estética de la Universidad Católica de Chile, Magister en Documental de Universidad de Chile, Magister en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad (DEI-UV) de Universidad de Valparaíso, Master en Estudios de Cine, Universidad de Valparaíso, Cátedra Bergman, UNAM, México, Universidad Federal de Santa María, Brasil, Magister en Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y EICTV-Cuba, entre otras instituciones.

Miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, FIPRESCI. Integrante de los comités editoriales de la revista Area (FADU-UBA), METAL (FdA-UNLP), En la otra isla (FFyL, UBA), Cinema Comparat/ive (UPF, Barcelona), Vivomatografías (Arg-Uruguay).

Investigador en el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte en América Latina (IPEAL) de la FDA-UNLP. Investigador del Proyecto PCE (Pensamiento Cinematográfico Español), Universidad de Barcelona. Integrante de RICiLA, Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano.

Autor de los volúmenes *Diccionario de Cine* (Paidós, 1998) y *El cine clásico: itinerario, variaciones y replanteos de una idea* (Manantial, 2008). Compilador y autor de *Interrogaciones sobre Hitchcock* (Simurg, 2001), *Cine Ojo: un punto de vista en el territorio de lo real* (2007), *Hacer Cine: Producción Audiovisual en América Latina* (Paidós, 2008), *The Film Edge* (Teseo, 2010), Compilador junto a Gerardo Yoel, del volumen *Archivos, Memorias y Perspectivas. Cine y Artes Audiovisuales en América Latina* (UNGS, 2021), y junto a Gustavo Celedón y Giovanni Festa, del volumen *Pier Paolo Pasolini, la fuerza del pasado, la imagen del futuro* (UV, Chile, en prensa). Director de la publicación académica *Arkadin. Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales* (FDA-UNLP), desde su inicio en 2005. Ha colaborado en las revistas de cine y cultura *La Tempestad- Artes* (México) y *Ventana Indiscreta* (Perú), *La Furia Humana* y *Uzak* (Italia), *CinemAction*, *Cinemas d'Amérique Latine* y *Cuadernos Lirico* (Francia), entre otras.