

Curso de Posgrado y Seminario Abierto
Universidad de la República
Facultad de Información y Comunicación

**EL ESPECTRO TRANSMEDIA:
PERFORMATIVIDAD, TRANSTEXTUALIDAD, REMIX Y PEDAGOGÍA DECOLONIAL**

Docentes:

Robert Stam (TISCH/NYU/EEUU)

Fernando Salis (ECO/UFRJ/Brasil)

Introducción

Dada la amplia diversificación de medios y formas, que intensifica las relaciones entre los diferentes medios, el curso aborda las adaptaciones, entendidas como procesos históricos, tecnológicos, culturales, performativos y barómetros políticos que señalan acontecimientos en el ambiente social se vuelve necesario poner en discusión conceptos abordados por Bakhtin (1986) tales como el habla y los géneros carnales en relación con diferentes materiales. En relación con lo anterior, este curso se propone abordar contenidos tales como: las transmutaciones a lo largo del tiempo incluidas las redes sociales contemporáneas; Adaptaciones literarias y cinematográficas; transmutaciones indígenas de relatos coloniales; medios transnacionales; vanguardia en YouTube; adaptaciones transmedia y pedagogía del clip. Para ello esta propuesta formativa incluye un amplio espectro de materiales audiovisuales, que se trabajarán en el aula, inspirando y promoviendo la reflexión sobre las implicaciones de un medio sobre otro, como son las experiencias transtextuales, transmediáticas, transculturales y transnacionales.

Objetivo

Discutir cuestiones metodológicas y pedagógicas a partir de un conjunto de temáticas variadas como adaptaciones reflexivas y alternativas, estética carnalesca, géneros discursivos, pedagogía audiovisual decolonial, creaciones transartísticas, remezclas, parodias y sátiras.

Módulos temáticos

- Primer módulo: Perspectiva de la teoría de la performance para pensar las relaciones entre lenguaje, cuerpo y el audiovisual performativo.
- Segundo módulo: Espectro transmedia: docu ficciones, videoclips, vídeos activistas, dibujos animados, parodias, series de televisión, series web, mashups, stand-up sketches, trailers y memes de Internet.

Metodología

A partir de un abordaje pedagógico mediático, junto con el estudio de los largometrajes de ficción, se explorará todo el espectro de los medios como una forma de desjerarquizarlos, abordando así un amplio abanico de posibilidades para repensar tanto los medios como la comunicación social. A partir de clases conceptuales y el visionado de audiovisuales se promoverá la reflexión teórica y crítica en torno al espectro de los medios y las implicaciones de un medio sobre otro con especial énfasis en la transtextualidad, transmedialidad, transculturalidad y transnacionalidad.

Cronograma de clases

Clase 1: Performance y performatividad: ritual y escena

De la oralidad poética al actuar como lenguaje

Las vanguardias artísticas y los límites entre el arte y la vida

- Fernando SALIS: “Teatro y Filosofía”
- Friedrich NIETZSCHE: “El nacimiento de la tragedia”
- Richard SCHECHNER: “Magnitudes de rendimiento”
- Philip AUSLANDER: “De la actuación a la Performance”
- RoseLee GOLDBERG: “Identidades: feminismo, multiculturalismo, sexualidad”
- Eleonora FABIÃO: “Programa Performativo”

Clase 2: Performance global y audiovisual performativo

Globalización cultural, organizativa, tecnológica y audiovisual performativo.

- Jon MCKENZIE: “Paradigmas de desempeño”
- Fernando SALIS: “Medios de Performance”

Clase 3: Seminario abierto: El espectro transmedia

1492, la conquista y los medios indígenas transnacionales

- Robert STAM: “De la Francia Antártica a la Crítica Chamánica; la tupinización del pensamiento social”

Clase 4: Bakhtin, géneros discursivos y carnavalesco.

- Mijael BAKHTIN: “El problema de los géneros del habla”
- Robert STAM: “El mundo al revés del carnavalesco”

Clase 5: Todo es remezcla: modernismo, situacionismo

Adaptaciones transmedia: pedagogía del clip

- Robert STAM: “La transfiguración de lo negativo: una estética de los errores”
- Robert STAM: “Cine brasileiro: reflexiones sobre la pedagogía transmediática” – en prensa

Referencias bibliográficas

- AUSLANDER, P. From acting to performance. New York: Routledge, 1997
- AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer: palavras e ação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990
- BAKHTIN, M.M. “The Problem of Speech Genres,” from Speech Genres and Other Essays, 60-83. University of Texas Press, 1986
- BUTLER, J. Problemas de gênero. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990
- BUTLER, J. Bodies that matter. Nova York: Routledge, 1993
- CARLSON, M. Performance, a critical introduction. New York: Routledge, 1999
- DERRIDA, J. Margens da Filosofia. Campinas: Papyrus, 1991
- FABIÃO, E. Programa performativo. Campinas: Ilinx, 2013
- GOLDBERG, R. Performance: Live art since the 60s. London: Thames & Hudson, 2004
- HORWATT, E. “A Taxonomy of Digital Video Remixing” in Scope: An Online Journal of Film and Television Studies, 2009
- HUTCHEON, L. A Theory of Adaptation. London: Routledge, pgs 141-177, 2006
- MCKENZIE, J. Perform or Else. New York: Routledge, 2001
- MCLEOD, K. “An Oral History of Sampling” RC, 83-95; “Sampling” 259-272
- MUÑOZ, J.E. DESIDENTIFICATIONS. Minneapolis: UMP, 1999
- NAVES, E., OWEN G., BURROUGH, X. The Routledge Companion to Remix Studies 2016
- NIETZSCHE, F. Nascimento da Tragédia. São Paulo: Cia das Letras, 1992
- SALIS, F. A. “Cinema (ao) vivo“, in Transcinemas, org. Katia Maciel. Rio de Janeiro: Contra-Capa, 2009, pgs. 221 a 228
- SALIS, F. A. “Mídia-performance“. In: MACIEL, Katia e FLORES, Livia (Orgs.). Instruções para filmes, Rio de Janeiro: Editora +2, 2013
- SALIS, F. A. Performance na Comunicação: O Homem Enquadrado. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003
- SALIS, F. A. “Performance Audiovisual: Videoperformance, VJing, Cinema ao Vivo“. In Performance Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Aeroplano. 2009
- SCHECHNER, R. Performance Theory. New York: Routledge, 1988
- SHOHAT, E., STAM, R. Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: Cosac Naify, 2006
- SONVILLA-WEISS, S. “Good Artists Copy; Great Artists Steal: Reflections on Cut-Copy-Paste Culture,” 54-67, in The Routledge Companion to Remix Studies, 2016
- STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papyrus, 2003
- STAM, R. Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film, 1-25 (pdf)

STAM, Robert. *Keywords in subversive film and media aesthetics*. New York: Blackwell, 2015.

(capítulos seleccionados)

STAM, R. *Indigeneity and the decolonizing gaze*. London: Bloomsbury, 2023. (Capítulos

seleccionados)

STAM, R. *Bakhtin: da Teoria Literaria a Cultura de Massa* (Attica)

STAM, R. *Ilha do Desterro*, *A Journal of English Language Literatures*, Abril 2008

STAM, R. *Indigeneidade e o olhar descolonizador: Imaginários transnacionais, estética midiática e pensamento social* London: Bloomsbury, 2023