

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

SEMINARIO: **Literatura digital: teoría, historia, crítica**

PROFESOR: Claudia Kozak

CUATRIMESTRE: segundo

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS
SEMINARIO: **Literatura digital: teoría, historia, crítica**
PROFESOR: Claudia Kozak
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017
PROGRAMA N°

1. Fundamentación y descripción

En el marco del reciente desarrollo en nuestro país de las llamadas “humanidades digitales”, el seminario se propone como un espacio de reflexión –teórico, histórico, crítico- en torno de las derivas de la lectura y escritura, en particular en relación con las literaturas electrónico-digitales que, aunque se mantengan como práctica discursiva, interrogan la estabilidad de la literatura y de las disciplinas artísticas centradas en lenguajes específicos (verbales, sonoros, visuales, corporales). La tensión que actualmente se experimenta entre enfoques disciplinares y transdisciplinares, tanto al interior de los discursos críticos como de las prácticas artísticas, puede ser puesta de relieve toda vez que en el campo de las artes electrónicas se recurre al multimedia digital y se habla de inter y transmedialidad, al tiempo que se mantienen los límites disciplinares al encuadrar prácticas como las de la música electrónica, la literatura electrónica, las artes visuales electrónicas, etcétera. Sin embargo, no se trata simplemente de una resistencia a abandonar categorías establecidas sino de una tensión productiva que, al menos por el momento, implica la habilitación de, por un lado, prácticas artísticas inter/transmediales y, por el otro, prácticas artísticas electrónicas de bordes difusos pero con impronta ya sea literaria, musical, visual, etcétera.

Con vistas a exceder un abordaje panorámico, se focalizará en diversas prácticas que pueden encuadrarse dentro del campo de la literatura digital, una de las zonas de las artes electrónicas que viene cobrando impulso sostenido al menos desde inicios del presente siglo y cuenta ya con un visible grado de institucionalización orientado por asociaciones académicas, redes de artistas e investigadores, festivales y congresos.

Se partirá de un abordaje teórico que permita enmarcar la propuesta en una concepción de las artes tecnológicas¹ como parte de entramados tecno-sociales. En contraste con concepciones instrumentales de la técnica, se considerará lo tecnológico no como uso de instrumentos (neutros), sino como ámbito de construcción de sentidos (políticos) en contextos históricos específicos. Desde allí se estudiarán los principales momentos a partir de los cuales las literaturas electrónico-digitales van constituyéndose como campo; se interrogarán sus aspectos intermediales y su potencia literaria; se considerará el modo en que se posicionan respecto de matrices tecno-sociales hegemónicas o divergentes, entre otros aspectos.

En tanto se trata de un fenómeno en proceso de consolidación, aun cuando surgió en los años cincuenta del siglo XX, se suelen dar para esta práctica diversas denominaciones:

¹ Si bien arte y técnica son histórica y ontológicamente solidarias, y pueden considerarse como dos dimensiones de una potencia de experimentación y creación del mundo, algunas artes se evidencian como más particularmente inclinadas hacia su propia materialidad tecnológica.

ciberliteratura, literatura electrónica, literatura digital, literatura ergódica, infoliteratura, nociones que se pondrán en debate durante el curso. Y al interior de ellas, más allá del establecimiento de tipologías, se partirá de la consideración de la manera en que este tipo de literatura, y sus géneros más habituales, permite elaborar ciertos “modos de ver”, ciertas “máquinas de percepción” que, en términos bajtinianos, implicarían géneros no solo como clases o tipos de discursos o de textos sino como formas de “finalización” de la realidad, como tipos de textos que de algún modo se vinculan con ciertas zonas de la realidad y no otras, y que asumen un modo hasta cierto punto específico de acceso al sentido.

2. Objetivos

A partir del desarrollo del curso se espera que los/las estudiantes puedan:

- Reconocer las tensiones que articulan el espacio literario y sus expansiones en los siglos XX/XXI.
- Conocer el desarrollo de la literatura digital, sus características y géneros.
- Analizar los cruces entre diversos lenguajes que permiten trazar mapas de las literaturas electrónicas y/o digitales, con particular mirada hacia producciones latinoamericanas.
- Formular hipótesis de lectura de casos comparativos de literatura electrónica y/o digital latinoamericana.

3. Contenidos

Unidad I: Artes, tecnologías, sociedades

Algunos debates en torno de la relación arte/técnica. Téjne y técnica. Técnica premoderna, técnica moderna. Th. W. Adorno y el dominio técnico de los materiales. Equívocos en torno a Benjamin, la reproductibilidad técnica y los nuevos paisajes tecnológicos. La no neutralidad de la técnica. Arte y técnica como regímenes de experimentación de lo sensible: una lectura de Rancière. El problema de las categorías: artes electrónicas, artes tecnológicas, artes digitales, artes de los nuevos medios y tecnopoéticas. Tensamiento e insumisión: José Luis Brea. Teoría y crítica de la inter/transmedialidad: la construcción del espacio crítico de la (tecno)inter/transmedialidad *desde* la literatura. Las humanidades digitales.

Unidad II: Genealogías

Derivas (tecno) experimentales de la literatura en su cruce con otros lenguajes –visuales, sonoros, corporales–. Líneas constructivistas y desviacionales. Genealogías: de Mallarmé a OULIPO pasando por las vanguardias históricas. Poéticas electrónicas en los movimientos de vanguardia. Control y azar / determinación e indeterminación. Poesía concreta.

Unidad III: Historia y crítica de la literatura digital

¿Electrónico o digital? Contextos de la literatura digital. La cibernética y los inicios de la interactividad. Nociones de participación, interacción e interfaces. Artes electrónicas en el contexto contemporáneo argentino e internacional. Algunos estudios de caso: videoinstalaciones, entornos sensoriales, biointeractividad, robótica, obras generativas y visualización de datos. Literatura digital: definiciones. Algunos géneros: ficción hipertextual e hipermedial, textos generativos, poesía animada, videojuegos y literatura.

Debates: cómo se lee. *Close reading / distant reading*. Lectura de código. Crítica literaria, musical, visual, escénica. Por una lectura colaborativa inter/transmedial y localizada. Análisis de colecciones de literatura electrónica: ELO Collection v. 1, 2 y 3. La institucionalización del campo: asociaciones, redes, festivales y congresos.

Unidad IV: Literatura digital latinoamericana. Políticas de las translenguas experimentales en la ciberliteratura.

Políticas hegemónicas de las lenguas en contextos global-digitales. Sobre desvíos, desafueros y filosofías del acontecimiento. Inicios: las series *IBM* de Omar Gancedo (Argentina, 1966) y *Le tombeau de Mallarmé* de Erthos Albino de Souza (Brasil, 1972); Ficciones hipertextuales e hipermediales: *Gabriella infinita* de Jaime Alejandro Rodríguez (Colombia) y *Tierra de extracción* de Doménico Chiappe (Perú-Venezuela-España). Literatura digital latinoamericana y *translenguas migrantes*: *Bacterias argentinas* de Santiago Ortiz (Colombia-España), *El drama del lavaplatos*, proyecto PAC (Poesía asistida por computadora), *The 27th/ El 27* y *Degenerativa* de Eugenio Tiselli (México); *Eliotians* y *Perlongherianas* de Iván Marino (Argentina-España); *IP Poetry* Gustavo Romano (Argentina-España); *Radikal Karaoke* de Belén Gache (Argentina-España); *Grão* de Alvaro Andrade García (Brasil); *Partidas* y *Mis palabras* de José Aburto (Perú).

4. Bibliografía específica obligatoria

Unidad I

- Adorno, Theodor W. *Teoría estética*. Barcelona, Orbis, 1983. (Selección básica: Cap. 1: “Arte, sociedad, estética”; Cap 2: “Situación”, Cap. 3: “Las categorías de lo feo, lo bello y la técnica”).
- Benjamin, Walter. “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” y “Experiencia y pobreza”, en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1982.
- “Gasolinera” y “Censor jurado de libros” en *Dirección única*. Madrid, Alfaguara, 1987.
- Brea, José Luis. “Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica” en www.aleph-arts.org
- Higgins, Dick. “Intermedia” en *Something Else Newsletter*, vol. 1, n° 1 1966, [republicado en Dick Higgins, *Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia*, Carbondale, Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1984].
- Rancière, Jacques. *Sobre políticas estéticas*. Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo, 2005.

Unidad II

- Anderson, Perry. “Modernidad y revolución” en Nicolás Casullo (comp.), *El debate modernidad postmodernidad*. Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993, pp. 92-116
- De Campos, Haroldo. “Caos y orden: azar y constelación”. *Cuadernos hispanoamericanos*, 571, enero de 1998.
- Huyssen, Andreas. “La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas”, en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.
- Machado, A. (2000). “Máquina e imaginario”. En *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

- Padín, Clemente. “La poesía experimental en América latina” en <http://www.boek861.com/padin/indice.htm>
- Queneau, Raymond, Perec, George y otros. *OULIPO. Ejercicios de literatura potencial*. Buenos Aires, Caja Negra, 2016 (selección).
- Vigo, Edgardo Antonio. *De la Poesía/Proceso a la Poesía para y/o a Realizar*. La Plata, Argentina, *Diagonal Cero*, 1970.

Unidad III

- Aarseth, E. “La literatura ergódica”. En: D. SÁNCHEZ MESA (ed.). *Literatura y Cibercultura*. 1ª ed. Madrid, Arco, 2004, págs. 117-145.
- Bootz, Philippe. “La poesía digital programada: una poesía del dispositivo”, en Claudia Kozak (comp.). *Poéticas tecnológicas, transdisciplina y sociedad: Actas del Seminario Internacional Ludión-Paragraphe* [e-book], 2012, págs. 31-40.
- Borràs Castanyer, Laura (ed.) *Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura*. Barcelona. Editorial UOC, 2005 (selección).
- Kozak, Claudia. “Literatura digital y materialidad. Cómo se lee”, en: Ana Rodríguez Granell y Pau Alsina (coord). «Art Matters». *Artnodes*, n.º 15, 2015, págs. 90-98. Barcelona, UOC.
<http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/article/view/n15-kozak/n15-kozak-pdf-es>

Unidad IV

- Alonso, R. (2005). “Arte y tecnología en Argentina: los primeros años”. En *Leonardo Electronic Almanac*. 13, 4. Disponible en:
http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/primeros_anios.php
- Correa-Díaz, Luis y Weintraub, Scott (eds.) *Poesía y poéticas digitales/electrónicas/tecno/New-Media en América Latina: Definiciones y exploraciones*. Universidad Central de Bogotá, 2015, e-book.
- Espinosa, César. “El monje y el arlequín: diálogo poesía-ciencia. Entrevista con Ladislao Pablo Györi” en revista escáner cultural, año 11, n° 113, marzo de 2009,
<http://revista.escaner.cl/node/1194>
- “La poesía matemático-compositiva. Desde la numerología hasta el teorema de Gödel. Entrevista con Fabio Doctorovich” en revista escáner cultural, año 11, n° 115, mayo de 2009, <http://revista.escaner.cl/node/1284>
- “Trayectoria de la poesía electrónica en Brasil: Jorge Luiz Antonio” en revista escáner cultural, año 10, n° 103, <http://revista.escaner.cl/node/714>

5. Bibliografía complementaria general

- A.A.V.V. “Futurismo” en Jorge Schwartz, *Las vanguardias latinoamericanas (textos programáticos y críticos)*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- A.A.V.V. “Catálogos del 4º al 7º Encuentros Internacionales de Poesía visual, sonora y experimental, realizados en la Argentina”. Centro Cultural Recoleta 2001-2004.
- A.A.V.V. *Poesía visual argentina*. Buenos Aires, Vórtice Argentina Ediciones, 2006.
- A.A.V.V. *El arte correo en la Argentina*. Buenos Aires, Vórtice Argentina Ediciones 2005.
- Aguilar, Gonzalo. *Poesía concreta brasileña. Las vanguardias en la encrucijada*

modernista. Rosario, Beatriz Viterbo, 2003.

- Bookchin, Murray. “Dos imágenes de la tecnología” y “La matriz social de la tecnología”, en *Ecología de la libertad*. Madrid, Editorial Nossa y Jara, 1999.
- Brea, José Luis. *La era postmedia. Acción comunicativa, práctica (post)artísticas y dispositivos neomediales*. Editado en formato PDF en octubre de 2002. Disponible en http://laerapostmedia.net/pedidos/laepm_PDF.html (selección)
- *Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Barcelona, Gedisa, 2007.
- Brillenbunrg Wurth, Kiene. «Multimediality, Intermediality, and Medially Complex Digital Poetry», *RiLUnE*, n. 5, 2006, p. 1-18.
http://www.rilune.org/mono5/3_brillenbunrg.pdf
- Bohac, Barbara. “Mallarmé et l’esthétique du livre” en, *L’Esthétique du livre* [en línea]. Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2010, pp 149-169,
<http://books.openedition.org/pupo/1883>:
- Buck-Morss, Susan. “Capítulo II: Los mundos soñados de la historia” y “Capítulo III: Los mundos soñados de la cultura de masas” en *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste*. Madrid, Antonio Machado Libros/La balsa de la medusa, 2004.
- Calvino, Italo. “Cibernética y fantasmas” en *Punto y aparte*. Barcelona, Bruguera, 1985.
- Cignoni, Roberto. “La poesía visual” en revista *Xul, signo viejo y nuevo*, n° 10, Buenos Aires, diciembre de 1993, pp. 42-47.
- De Andrade, Oswald. “Manifiesto Antropófago” en revista *Grumo* n° 1, Buenos Aires-Río de Janeiro, marzo de 2003.
- De Campos, Haroldo. *A arte no horizonte do provável*. Sao Paulo. Editora Perspetiva, 4ª ed. 1977.
- Estévez, Carlos. “Paralengua: la otra poesía” en revista *Xul, signo viejo y nuevo*, n° 10, Buenos Aires, diciembre de 1993, 54-55.
- “Formas del video en Paralengua” en *Paralengua, pioneros en videopoesía Argentina*, III Festival Internacional de Videopoesía Videobardo, Buenos Aires, Centro Cultural Borges, noviembre de 2008.
- Funkhouser, C. T. *Prehistoric Digital Poetry. An Archeology of forms, 1959-1995*. Tuscaloosa, Alabama, The University of Alabama Press, 2007.
- Glazier, Loss Pequeño “Jumping to Occlusions” en
<http://wings.buffalo.edu/epc/authors/glazier/essays/occlusions/>
- Kac, Eduardo. “Media Poetry and Language Art” en <http://www.ekac.org/media.html>
- Gache, Belén. “De escritores, máquinas y sospechas” en
<http://www.findelmundo.com.ar/fintro21.htm>
- “El netArt en el contexto del arte de redes” en
<http://newmediafix.net/daily/?p=36>
- “Escrituras nómades” en <http://www.findelmundo.com.ar/fintro21.htm>
- Gallo, Rubén. *Mexican Modernity. The Avant-Garde and the Technological Revolution*. Cambridge, Massachussets, The MIT Press, 2005.
- Girondo, Oliverio. “Manifiesto de Martín Fierro” en J. L. Borges, R. González Tuñón y otros, *Boedo y Florida*, Buenos Aires, CEAL, 1980.
- Gradowczyk, Mario. “Edgardo Antonio Vigo: MAQUINACIONES (1953-1962)” en *Catálogo MAQUINACIONES. Edgardo Atonio Vigo: trabajos 1953-1962*. Buenos Aires, CEBA, agosto/septiembre 2008.

- Hayles, Katherine. *Writing Machines*. Cambridge, The MIT Press: 2002.
- . “Electronic Literature. What is it?” v1.0 January 2, 2007 en <http://eliterature.org/pad/elp.html>
- . *Literatura eletrônica. Novos horizontes para o literario*. Sao Paulo, UPF Editora, 2009.
- . “How We Read: Close, Hyper, Machine” [artículo en línea]. ADE Bulletin. Núm. 150, 2010, págs. 62-79.
- Heidegger, Martín. “La pregunta por la técnica” en *Ciencia y técnica*. Santiago de Chile, Ed.Universitaria, 1983.
- Hernández García, I. (2002). *Mundos virtuales habitados: espacios electrónicos interactivos*. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.
- Kattenbelt, Chiel. “Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships” en *La intermedialidad*, volumen monográfico de *Cultura, lenguaje y representación. Revista de estudios culturales de la Unviersitat Jaume I*, volumen 6, mayo de 2008, [disponible en: <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/clr/article/viewFile/24/24>]
- Mitcham, Carl. “Tres modos de ser con la tecnología”, en Revista *Anthropos* 94/95, Barcelona, 1989.
- Paz, Octavio. *Los signos en rotación*. Madrid, Fórcola Ediciones, 2011.
- Perednik, Jorge. “1980: Una década de poesía experimental argentina” en *Catálogo del “VI Encuentro Internacional de poesía visual, sonora y experimental”* organizado por Vórtice Argentina, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, septiembre-octubre de 2003.
- . “Estudio preliminar” en Artaud, Bense, Pignatari y otros, *Poesía concreta*. Buenos Aires, CEAL, 1982.
- Pérez Balbi, Magdalena. “Movimiento Diagonal Cero: poesía experimental desde La Plata (1966-1969)” en revista *Escaner cultural, revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias*. Año 9, n° 96, agosto de 2007. <http://revista.escaner.cl/node/277>
- Perloff, Marjorie. *Radical Artifice. Writing Poetry in the Age of Media*. Chicago, The University of Chicago Press, 1991
- Rajewsky, Irina. “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality” in *Intermedialités*, n° 6, automne 2005. http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf
- Romero López, Dolores y Sanz Cabrerizo, Amelia. *Literaturas del texto al hipermedia*. Barcelona, Anthropos, 2008.
- Roubaud, Jacques (1995) *Poésie, etcetera : ménage*. Paris, Stock, en <http://blog.lignesdefuite.fr/post/2009/01/15/clinamen-generalise>
- Sánchez Mesa, Domingo (comp.) *Literatura y cibercultura*. Madrid, Arco/Libros, 2004.
- Shanken, E. (2013). *Inventar el futuro. Arte, Electricidad, Nuevos Medios*. Nueva York. Departamento de Ficción. Disponible en: https://inventarelfuturo.files.wordpress.com/2013/06/shanken_inventar-el-futuro_arte_elec_nm_2013.pdf
- Schwartz, Jorge. *Vanguardia y cosmopolitismo en la Década del Veinte*. Cap. “La cosmópolis: del referente al texto” y “Vanguardias enfrentadas”. Rosario, Beatriz Viterbo, 1993.
- . “Introducción” en *Las vanguardias latinoamericanas (textos programáticos y críticos)*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Vallejo, César. “Poesía nueva” en Mirko Lauer, *La polémica del vanguardismo: 1926-*

1928. Lima, UNMSM, Fondo Editorial, 2001, [disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/libros/literatura/La_polem_vang/Poes_Nue.htm] Extraído de *Favorables París Poema*, París, 1926, N° 1.

Schmucler, Héctor. “Apuntes sobre el tecnologismo o la voluntad de no querer”, en Revista *Artefacto* n° 1, Buenos Aires, diciembre de 1996, <http://www.revista-artefacto.com.ar>

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Durante el desarrollo del seminario se dictarán, en una primera instancia, clases teóricas que permitirán establecer el marco de trabajo. En relación con estas clases se propondrá a los/las estudiantes la lectura y discusión de una selección de bibliografía de la que deberán dar cuenta en exposiciones orales. En una segunda instancia se trabajará a partir del análisis de casos recortados de las zonas temáticas planteadas para cada unidad. Cada estudiante deberá exponer líneas de análisis de una o más obras de literatura digital seleccionadas y proponer en función de ese primer acercamiento a las obras un tema a trabajar en la monografía final.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.

El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del seminario). La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

9. Recomendaciones

Claudia Kozak

Profesora Adjunta Dedicación Exclusiva