

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas

Teoría y Crítica Literarias VI (Humanidades digitales)

Semestre: 2024-2

Nombre del profesor: Dr. Carlos Lingan

Contacto: carloslingan@filos.unam.mx

Objetivo(s) del curso: Este curso busca proporcionar a lxs asistentes un repertorio básico de nociones teóricas que les permitan adentrarse en los ámbitos investigación humanística digital contemporánea, la producción artística de nuestro tiempo, y el abordaje de diversas manifestaciones culturales derivadas de la preeminencia de las tecnologías de información y la comunicación en el presente. Para ello, propondrá un recorrido sustentado en tres ejes rectores: a) la recuperación de algunos conceptos y estrategias teóricas que han vinculado diversas preocupaciones humanísticas y el reconocimiento de las oportunidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación para su realización; b) la aproximación a algunas poéticas y problemas estéticos que han orientado la producción artística contemporánea con nuevas tecnologías a lo largo de las últimas décadas; y, c) una aproximación a algunos debates teóricos sobre los efectos culturales que se han desprendido de la profunda incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años. De esta manera, el curso permitirá que lxs asistentes puedan comprender de manera asequible, gradual y claramente desarrollada las preocupaciones, los objetivos, la naturaleza y los desafíos enfrentados por las prácticas artísticas y de investigación que tienen lugar a través del encuentro entre las humanidades y las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, les proporcionará los recursos teóricos y prácticos necesarios para poder continuar y ampliar sus intereses profesionales en el ámbito de la producción artística y la investigación humanística digitales.

Metodología:

El tratamiento de los contenidos propuestos como parte del curso se apoyará en diversas estrategias didácticas. Para ello, se propondrán tres unidades temáticas, con duración variable entre seis y cuatro sesiones, en las que se atenderán aspectos teóricos y prácticos vinculados a los siguientes temas: el desarrollo de la investigación en humanidades digitales; la producción artística contemporánea y sus encuentros con las tecnologías de la información y la comunicación; estudios culturales sobre las tecnologías de la información y la comunicación. El abordaje de los aspectos teóricos a estudiar se llevará a cabo a partir de la asignación de una selección de lecturas pertinentes, mismas que lxs participantes revisarán oportunamente antes de las sesiones correspondientes. Junto a ello, en todas las sesiones se abordarán aspectos prácticos de las temáticas estudiadas, ya a través de la revisión de páginas de internet pertinentes, ya a través de la realización de prácticas con el apoyo de herramientas digitales y entornos de programación gratuitos. En ambos casos, durante la lección, el profesor llevará a cabo una exposición pormenorizada de los aspectos más relevantes de los recursos impresos y audiovisuales seleccionados, acompañada de la resolución de las preguntas y comentarios de lxs participantes. De igual forma, se pedirá a algunx de lxs participantes del curso emprender un breve comentario a través del que ofrezca un panorama general de los momentos sobresalientes de la obra a revisar. Finalmente, se invitará a lxs estudiantes a compartir con todo el grupo los resultados de sus prácticas, con el propósito de constatar la correcta realización de las labores encomendadas, así como para contribuir al aprendizaje y desarrollo general de sus demás compañerxs.

Temario/Contenidos: El desarrollo de este curso se organizará en torno a tres grandes secciones, organizadas de la siguiente manera:

1.- La investigación humanística y las tecnologías de la información y la comunicación

1.1 El desafío de las humanidades digitales

Lectura asignada:

Dominique Vinck, *Humanidades digitales. La cultura frente a las nuevas tecnologías*. Barcelona: Gedisa, 2018. (Selecciones)

1.2 Ámbitos y metodologías de las humanidades digitales

Lectura asignada:

Johanna Drucker, *The Digital Humanities Coursebook. An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship*. New York: Routledge. 2021. (Selecciones)

1.3 Historia literaria y ciencia de datos: la lectura distante

Lecturas asignadas:

Franco Moretti, *Lectura distante*, trad. Lilia Mosconi. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015. (Selecciones)

1.4 Aspectos prácticos de la lectura distante

Lectura asignada:

Matthew L. Jockers y Rosamond Thalken, *Text Analysis with R. For Students of Literature*. Viena: Springer, 2020. (Selecciones)

2.- La producción artística contemporánea y las tecnologías de la información y la comunicación

2.1 Literatura y nuevas tecnologías

Lectura asignada:

Scott Rettberg, *Electronic Literature*. Cambridge: Polity Press, 2018. (Selecciones)

2.2 Artes visuales y nuevas tecnologías

Lectura asignada:

Juan Martín Prada, *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal, 2015. (Selecciones)

2.3 Teatro y nuevas tecnologías

Lectura asignada:

Hans-Thies Lehmann, *Teatro posdramático*, trad. Diana González. México: CENDEAC / Paso de Gato, 2013. (Selecciones)

2.4 Música y nuevas tecnologías

Lectura asignada:

David Stubbs, *Sonidos de Marte. Una historia de la música electrónica*, trad. Tadeo Lima. Buenos Aires: Caja Negra, 2019. (Selecciones)

3.- Estudios culturales y tecnologías de la información y la comunicación

3.1 Cultura y conocimiento en Internet

Lectura asignada:

Michel Serres, *Pulgarcita. El mundo cambio tanto que los jóvenes deben reinventar todo: una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser y de conocer*, trad. Vera Waksman. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013.

3.2 Formas de sociabilidad en Internet

Lectura asignada:

José van Dijck, *La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales*, trad. Hugo Salas. Buenos Aires: Siglo XXI, 2016. (Selecciones)

3.3 Subjetividad y redes sociales

Lecturas asignadas:

Joan Fontcuberta, *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2016. (Selecciones)

3.4 Producción cultural y movimientos políticos en Internet

Lectura asignada:

Angela Nagle, *Muerte a los normies. Las guerras culturales en internet que han dado lugar al ascenso de Trump y la alt-right*, trad. Hugo Camacho. Tarragona: Orciny Press, 2018. (Selecciones)

Calendario de actividades:

Semana	Actividad
Primera	Presentación del curso
Segunda	Tema 1.1 y lectura asignada
Tercera	Tema 1.2 (primera parte) y lectura asignada
Cuarta	Tema 1.2 (segunda parte) y lectura asignada
Quinta	Tema 1.3 y lectura asignada
Sexta	Tema 1.4 (primera parte) y lectura asignada
Séptima	Tema 1.4 (segunda parte) y lectura asignada
Octava	Tema 2.1 y lectura asignada

Novena	Tema 2.2 y lectura asignada
Décima	Tema 2.3 y lectura asignada
Décimo primera	Tema 2.4 y lectura asignada
Décimo segunda	Tema 3.1 y lectura asignada
Décimo tercera	Tema 3.2 y lectura asignada
Décimo cuarta	Tema 3.3 y lectura asignada
Décimo quinta	Tema 3.4 y lectura asignada

Fechas y formas de evaluación:

- a) **Primera semana de exámenes finales:** Examen general sobre las temáticas abordadas a lo largo del semestre: 40%
- b) **Segunda semana de exámenes finales:** Ensayo de investigación (ocho a diez cuartillas de extensión): 60%

Políticas de clase:

- a) A lo largo del semestre será necesario que lxs estudiantes inscritxs asistan de manera puntual y regular y cumplan con el 80% de asistencias a lo largo del semestre (equivalente a un máximo de tres faltas en el período lectivo)
- b) La convivencia al interior del aula se guiará por el respeto a las intervenciones y puntos de vista de todxs lxs participantes del curso. Asimismo, se podrán emplear equipos de cómputo y teléfonos móviles para consultar los escritos y materiales audiovisuales pertinentes a cada una de las sesiones, así como para tomar notas o registros fotográficos de las anotaciones realizadas en el pizarrón. Finalmente, será necesario emplear de manera responsable estos recursos electrónicos y evitar usos que distraigan o interrumpan el desarrollo de cada una de las lecciones impartidas en el semestre.
- c) Los ensayos finales se presentarán de forma impresa o electrónica el día acordado por lxs estudiantes y el profesor en el salón de clases. La presentación de los escritos se ceñirá al formato propuesto por el *Chicago Manual of Style*, y disponible en las direcciones electrónicas

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

y <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/>

d) De llegarse a presentar un caso de plagio o el uso indiscriminado de herramientas de inteligencia artificial para la generación de textos, el/la estudiante responsable obtendrá una calificación reprobatoria en el curso (5).

Bibliografía primaria y secundaria:

Nota: Cada una de las referencias bibliográficas a emplearse a lo largo del curso será proporcionada de manera digital a lxs participantes.

Bang Larsen, Lars. *Networks*. Reino Unido: MIT Press / White Chapel Gallery. 2014.

Bray, Joe, Alison Gibbons y Brian McHale (eds.). *The Routledge Companion to Experimental Literature*. EUA: Routledge. 2012.

Clarke, Bruce y Manuela Rossini (eds.). *The Routledge Companion to Literature and Science*. EUA: Routledge. 2011.

Drucker, Johanna. *The Digital Humanities Coursebook. An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship*. New York: Routledge. 2021.

Fontcuberta, Joan. *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2016.

Gache, Belén. *Escrituras nómades. Del libro perdido al hipertexto*. España: Trea. 2006.

Guasch, Anna María. *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza. 2002.

Jockers, Matthew L. *Macroanalysis. Digital Methods & Literary History*. EUA: University of Illinois Press. 2013.

Jockers, Matthew L. y Rosamond Thalken. 2020. *Text Analysis with R. For Students of Literature*. Viena: Springer. 2020.

Lehmann, Hans-Thies. *Teatro posdramático*, trad. Diana González. México: CENDEAC / Paso de Gato, 2013.

Mattelart, Armand. *Historia de la sociedad de la información*. Trad. Gilles Multigner. Barcelona: Paidós. 2007.

Meyer, Steven (ed.). *The Cambridge Companion to Literature and Science*. EUA: Cambridge University Press. 2018.

- Mitchell, W. J. T. y Mark Hansen (eds.). *Critical Terms for Media Studies*. EUA: University of Chicago Press. 2010.
- Moretti, Franco. *La literatura vista desde lejos*. Trad. Marta Pino Moreno. Barcelona: Marbot. 2007.
- _____. *Lectura distante*. Trad. Lilia Mosconi. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2015.
- Moretti, Franco (coord.). *Literatura en el laboratorio. Canon, archivo y crítica literaria en la era digital*. Trad. Antonio Rojas Castro. Barcelona: Gedisa. 2018.
- Nagle, Angela. *Muerte a los normies. Las guerras culturales en internet que han dado lugar al ascenso de Trump y la alt-right*. Trad. Hugo Camacho. Tarragona: Orciny Press. 2018.
- Prada, Juan Martín. *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal. 2015.
- Rettberg, Scott. *Electronic Literature*. Cambridge: Polity. 2018.
- Schreibman, Susan, Ray Siemens y John Unsworth (eds.). *A Companion to Digital Humanities*. Reino Unido: Blackwell. 2004.
- _____. *A New Companion to Digital Humanities*. India: Blackwell. 2016.
- Serres, Michel. *Pulgarcita. El mundo cambio tanto que los jóvenes deben reinventar todo: una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser y de conocer*. Trad. Vera Waksman. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2013.
- Siemens, Ray y Susan Schreibman (eds.). *A Companion to Digital Literary Studies*. India: Blackwell. 2013.
- Stubbs, David. *Sonidos de Marte. Una historia de la música electrónica*. Trad. Tadeo Lima. Buenos Aires: Caja Negra. 2019.
- Tribe, Mark y Reena Jana. *Arte y nuevas tecnologías*. Trad. Pablo Álvarez Ellacuría. Alemania: Taschen. 2004.
- Van Dijck, José. *La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales*. Trad. Hugo Salas. Buenos Aires: Siglo XXI. 2016.
- Vinck, Dominique. *Humanidades digitales. La cultura frente a las nuevas tecnologías*. Barcelona: Gedisa. 2018.

NOTA: Los temas a abordar a lo largo del curso pueden estar sujetos a modificaciones de acuerdo con los intereses y conocimientos de lxs estudiantes inscritxs.