

CICLO LECTIVO: 2020

HISTORIA DE LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEOS

Código de la materia: H0025 en el SIU Guaraní

CARRERAS EN QUE SE INSCRIBE

PLANES ACTUALES:

Licenciatura en Historia del Arte, orientación Artes Visuales (HLV)

Profesorado en Historia del Arte, orientación Artes Visuales (HPV)

Licenciatura en Artes Audiovisuales, orientación Teoría y Crítica (ALT)

PLANES ANTERIORES:

Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas

Licenciatura y Profesorado en Historia de las Artes Visuales

Licenciatura en Realización Cine, Video, TV

Licenciatura en Investigación y Planificación Audiovisual

Licenciatura y Profesorado en Comunicación Audiovisual

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN

CUARTO AÑO

HLV / HPV

Para cursar:

Historia Social General (cursada). Cód. H0015

Historia del Arte III (aprobada). Cód. H0099

Historia del Arte IV (aprobada). Cód. H0100

Procedimientos de las artes plásticas I (aprobada). Cód. P0001

Estética (aprobada). Cód. H0009

Epistemología de las Ciencias Sociales (aprobada). Cód. H0010

Psicología del Arte (aprobada). Cód. H0011

Para aprobar:

Historia Social General (aprobada). Cód. H0015

Historia del Arte III (aprobada). Cód. H0099

Historia del Arte IV (aprobada). Cód. H0100

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

Procedimientos de las artes plásticas I (aprobada). Cód. P0001
Estética (aprobada). Cód. H0009
Epistemología de las Ciencias Sociales (aprobada). Cód. H0010
Psicología del Arte (aprobada). Cód. H0011

ALT

Para cursar:

Realización III (aprobada). Cód. A0014
Análisis y crítica (aprobada). Cód. A0016
Historia del cine y las artes audiovisuales II (aprobada). Cód. A0018

Para aprobar:

Realización III (aprobada). Cód. A0014
Análisis y crítica (aprobada). Cód. A0016
Historia del cine y las artes audiovisuales II (aprobada). Cód. A0018

MODALIDAD DEL CURSO: Anual

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA / INDIRECTA / LIBRE

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 HS

PROFESOR A CARGO:

PROFESORA TITULAR: Dra. María de las Mercedes Reitano

EQUIPO DOCENTE

PROFESORA ADJUNTA: Dra. Natalia Matewecki

AYUDANTE: Prof. Marina Félix

AYUDANTE: Mag. Gerardo Sánchez

ADSCRIPTO: Lic. Agustín Bucari

ADSCRIPTA: Prof. Solana Lancharés Vidart

ADSCRIPTA: Prof. Victoria Dallachiesa

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN

Se trabaja en forma teórica y práctica con dos horas presenciales. El cronograma establece encuentros teóricos y prácticos con actividades correspondientes a las 6 unidades.

Esta materia contempla tanto la evaluación continua como las producciones de trabajos prácticos de aplicación de los saberes y un parcial escrito. Así, en cada trabajo escrito y oral se evalúan:

- Capacidad para la resolución de la consigna
- Adecuación de estructura y contenidos
- Presentación en tiempo y forma
- Exposición e intercambio con los pares

ACREDITACIÓN

Cursada por Promoción Directa:

- 80% asistencia a teóricos- prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 1 parcial aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.
- 1 trabajo final, aprobado con notas entre 10 (diez) y 6 (seis).
- 1 recuperatorio en cada instancia

Cursada por Promoción Indirecta (BTP y Examen Final):

- 80% asistencia a teóricos-prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 1 parcial aprobado con nota menor a 6 (seis) y mayor a 4 (cuatro).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.
- 1 trabajo final, aprobado con nota menor a 6 (seis) y mayor a 4 (cuatro).
- 1 recuperatorio en cada instancia

Libre:

- Sobre toda la bibliografía del programa vigente se tomará un examen escrito y un coloquio oral. Nota mínima 4.

CONTACTO ELECTRÓNICO: medios.historia@gmail.com

SITIO WEB: www.fba.unlp.edu.ar/medios

FUNDAMENTACIÓN

Historia de los Medios y Sistemas de Comunicación Contemporáneos es una asignatura compartida por dos carreras en los nuevos planes de estudio (2006) Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes, y Licenciatura en Artes Audiovisuales orientación teoría y crítica, en ambos casos correspondiente al cuarto año de la carrera. Es una

materia que complementa la formación teórico-histórica ubicada en el área de los Lenguajes para la carrera de historia de las artes.

Los contenidos mínimos estructuran la materia en unidades que se interrelacionan por un eje transversal: el entrecruzamiento de miradas y estrategias analíticas de la producción y el reconocimiento de los medios y las artes. Una historia del arte de los medios.

El enfoque es transdisciplinario, supone la construcción de un objeto complejo tanto por sus relaciones textuales y contextuales como por la búsqueda de focos entrecruzados y estrategias metodológicas convergentes. En este sentido la asignatura discutirá algunos modelos establecidos sobre las teorías comunicacionales y sobre el nuevo paradigma de los estudios visuales, propiciando un trabajo conjunto que promueva la actitud crítica y la dinámica transdisciplinar. La clase es un espacio de intercambio, comunicación y reflexión para construir vínculos, saberes y estrategias creativas posibles de ser aplicadas en la interpretación de la cultura visual, los discursos sociales y las relaciones interpersonales.

OBJETIVOS

1. Comprender a la cultura visual como centro de nuestra experiencia contemporánea.
2. Estudiar las diversas teorías y modelos de la comunicación.
3. Construir nuevas teorías en relación a los estudios visuales y la historia del arte.
4. Conocer los diferentes dispositivos y sistemas de comunicación visuales, audiovisuales y multimediales en su transformación histórica.
5. Reconocer los pasajes entre las artes, los medios y las tecnologías.
6. Elaborar herramientas para el análisis y la comprensión de los fenómenos observados a partir de estrategias transdisciplinarias.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

Las teorías y modelos de la comunicación. Medios masivos, arte y Cultura Visual, los Estudios Visuales, la Historia del Arte y las Industrias Culturales. Principales tecnologías, medios y dispositivos de comunicación en la modernidad y contemporaneidad. La imagen y sus dispositivos en la historia. Imágenes de arte, Imágenes de información: estilos, momentos, géneros. Relaciones entre las artes, la comunicación masiva y las nuevas tecnologías de la comunicación.

UNIDAD I: Teorías y Modelos de la Comunicación.

El lugar de la comunicación entre los hechos sociales: la comunicación como forma de intercambio. Interacción, interactividad. Relaciones entre Arte, Medios masivos y TIC. Modelos Comunicacionales, configuraciones y redes. De la comunicación interpersonal a la masiva. Del contacto a la navegación virtual. De los medios a las mediaciones.

Bibliografía

BARBERO, J.M. (2008). "De incertidumbres e inciertas esperanzas. Una meditación sobre el comunicar en medio de la tormenta". En E. Gutiérrez y M.A. Ibarra López (comps.), *Ciudadanías de la incertidumbre: comunicación, poder y subjetividad*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

BARNETT PEARCE, W. (1998). "Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de la teoría a la praxis, del objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexividad". En D. Fried (ed.), *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Buenos Aires: Paidós.

ECO, U. (1990). "pp.44 a 52", "57 a 66". En *Tratado de Semiótica General*. Buenos Aires: Paidós.

SÁNCHEZ OLGUÍN, G. (2019). "Una aproximación a los modelos comunicacionales de Roman Jakobson y Catherine Kerbrat-Orecchioni". La Plata. Texto de cátedra.

WINKIN, Y. (1984). "Prólogo" y "Capítulo 3". En *La nueva comunicación*. Barcelona: Kairós.

UNIDAD II: Imagen múltiple. Dispositivos, medios de masas e historia del arte.

Las primeras imágenes, entre la información y el ritual, inscripciones y escrituras. Oralidad, gesto e imagen única. Las imágenes y su rol comunicacional en la modernidad. Relaciones entre el texto verbal y el texto visual. La era de la reproductibilidad, las imágenes impresas en el libro y la prensa. De la Imagen manual y única a la imagen múltiple y mecánica. La reproducción masiva: consecuencias históricas en torno a la imagen única y la múltiple. La transformación de la producción y circulación de imágenes. Noción de dispositivo. Medios de masas e Historia de las artes visuales.

Bibliografía

AUMONT, J. (1992). "Parte 3". En *La Imagen*. Barcelona: Paidós, pp143-202.

BENJAMIN, W. (1990 [1936]). "La obra de Arte en la época de su reproducción técnica". En *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus.

IVINS, W.M. (1975). *Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.

PERRIAULT, J. *Las máquinas de comunicar*. Gedisa, Barcelona, 1989.

TRAVERSA, O. (2001). "Aproximaciones a la noción de dispositivo". *Signo y Seña*, (12), pp.231-247.

OPTATIVO:

GUBERN, R. (1987). "cap. 4: Esplendor y miseria del cartel". En *La mirada opulenta*. Barcelona: Gustavo Gili.

UNIDAD III: Imagen opaca. El dispositivo fotográfico

Características del dispositivo fotográfico: la imagen técnica opaca. Fotografía: su lugar entre los medios de comunicación y las artes. Su desarrollo histórico. Fotografía canónica y post fotografía; géneros, estilos, relación con otras artes. Documento, registro, obra. Indicialidad y simbolismo.

Bibliografía

BARTHES, R. (1996). "caps. 1-11". En *La cámara lúcida*. Buenos Aires: Paidós.

BELTING, H. (2007). "Cap 7: la transparencia del medio. La imagen fotográfica". En *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz.

GUBERN, R. (1987). "cap. 3: La revolución fotográfica". En *La mirada opulenta*. Barcelona: Gustavo Gili.

VALTORTA, R. (1999). "El reverso de las imágenes. Azar y control en la fotografía". *Papel Alpha, cuadernos de fotografía*, (4), pp. 3-19.

OPTATIVO:

STELZER, O. (1978). "Logros espaciales de la fotografía y sus posibilidades en la creación de estilos pictóricos". En *Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos*. Barcelona: Gustavo Gili.

UNIDAD IV: Imagen luz. Cine, video y televisión

Los lenguajes audiovisuales y su historia: dispositivo, materialidad. Géneros y estilos cinematográficos y televisivos. Características de la paleo, neo, post e hiper televisión. Video y Videoarte. Construcción del acontecimiento. Producción y recepción.

Bibliografía

CARLON, M. (2009). "Autopsia a la TV? Dispositivo y lenguaje en el fin de una era". En *El fin de los medios masivos*. Buenos Aires: La Crujía.

ECO, U. (1996). "TV la transparencia perdida". En J. La Ferla (comp.), *El medio es el diseño*. Buenos Aires: Eudeba.

PEREZ ORNIA, J.R. (1996). "El arte del video". En J. La Ferla (comp.), *El medio es el diseño*. Buenos Aires: Eudeba.

PISCITELLI, A. (1995). "Paleo, Neo, Postelevisión, del paradigma de centralización a los multimedios interactivos". En *Ciberculturas de fin de siglo*. Buenos Aires: Paidós.

SCOLARI, C. (2008). "Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo". *Diálogos de la comunicación*, 77. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/197798>.

SCOLARI, C. (2013). "La TV después del broadcasting: hipertelevisión, redes y nuevas audiencias". *Hipermediaciones*. Recuperado de <https://hipermediaciones.com/2013/06/15/la-tv-despues-del-broadcasting-hipertelevisión-redes-y-nuevas-audiencias/>

VERÓN, E. (1983). "Introducción". En *Construir el acontecimiento*. Barcelona: Gedisa.

YOUNGBLOOD, G. (2008). "El Arte del video, el cine se expande en el video". En J. La Ferla (comp.), *Artes y Medios audiovisuales II. Un estado de situación*. Buenos Aires: Aurelia Rivera.

OPTATIVOS:

ALTMAN, R. (2000). "¿Qué está en juego en la historia de las teorías sobre los géneros literarios?". En *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.

GUBERN, R. (1987). "cap.6: La representación iconocinética. La imagen cinematográfica" y "cap. 7: La representación iconocinética: la imagen electrónica". En *La mirada opulenta*. Barcelona: Gustavo Gili.

SCOLARI, C. (2012). "La segunda pantalla" en *Hipermediaciones*. Recuperado de <https://hipermediaciones.com/2012/07/05/la-segunda-pantalla/>

STEIMBERG, O. (1998). "Texto y contexto del género". En *Semiótica de los medios masivos*. Buenos Aires: Atuel.

ZUNZUNEGUI, S. (1989). "Teorías cinematográficas". En *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra.

UNIDAD V: Artes, medios y nuevas tecnologías

Tecnologías contemporáneas, nuevas redes comunicacionales. Imágenes interactivas, sintéticas, virtuales. Nuevos géneros y modalidades artístico-mediales. Net Art. Las modificaciones perceptivas y los nuevos comportamientos: producción y recepción hipertextual. Las artes entre los viejos y los nuevos medios. Hibridación, convergencia, remix. Transtextualidad y pasajes entre artes y dispositivos tecnológicos en la actualidad y en contextos globales y regionales.

Bibliografía

CILLERUELO, L. (2001). "cap. 1 y 2". En *Arte en Internet: génesis y definición de un nuevo soporte artístico*. Bilbao: UPV/EHU.

GIANETTI, C. (2003-2005). "WWWART.02. Breve balance de la primera década del net art". Recuperado de http://www.artmetamedia.net/pdf/4Giannetti_WWWART.pdf

DOMINGUEZ, D. (2000). "Cibercultura, creación e interactividad". En J. La Ferla (comp.), *De la pantalla al arte transgénico*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

LANDOW, G. (1995). "cap. 1 y cap. 4". En *Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología*. Buenos Aires: Paidós.

LEVY, P. (1999). *¿Qué es lo virtual?* Barcelona: Paidós.

MACHADO, A. (2006). "Convergencia y divergencia de los medios". La Habana: EICTV.

MANOVICH, L. (2006). "cap. 1: ¿Qué son los nuevos medios?". En *El lenguaje de los nuevos medios*. Buenos Aires: Paidós.

MANOVICH, L. (2007). "Comprender los medios híbridos". Recuperado de <http://www.manovich.net>.

OPTATIVOS:

BETTETINI, G. (1996). "Tecnología y comunicación". En *Nuevas Tecnologías de la Imagen*. Buenos Aires: Paidós.

CAUSA, E. (2019). "Introducción a la Realidad Aumentada y las Realidades Mixtas. Un recorrido desde el arte". En E. Causa (Comp.), *Invasión Generativa*, 3(3), pp. 11-31.

GARCÍA CANCLINI, N. (1990). *Cultura híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.

KAC, E. (1998). "El arte transgénico". En *Leonardo*, 6(11). Recuperado de <http://www.ekac.org/transgenico.html>.

MANOVICH, L. (2006). "cap. 2: Interfaz". En *El lenguaje de los nuevos medios*. Buenos Aires: Paidós.

OHLENSCHLÄGER, K. (2016). "Arte, ecología y nuevos medios: un breve recorrido por 50 años de historia". En *Joaquín Fargas: con arte y ciencia*. Buenos Aires: Patricia Hakim.

STOCKER, G. Y SCHÖPF, C. (comps.). (2005). "Híbrido viviendo en paradoja" e "Híbrido: elementos de una cultura remixada". En *Hybrid living in paradox*. Austria: Hatje Cantz.

UNIDAD VI: Estudios visuales y la cultura visual

Los estudios culturales y los estudios visuales. Génesis y desarrollo de la cultura visual. Perspectiva histórica y tecnologías de la visión en las transformaciones de la visualidad de la sociedad contemporánea. Del giro lingüístico al giro visual. Historia del arte y cultura visual: objetos y metodologías. Industrias culturales: entre lo culto, lo masivo y lo popular. Cultura de la convergencia: fans, prosumidores, jugadores. Inteligencia colectiva y trabajo colaborativo.

Bibliografía

DE CERTEAU, M. (2001). "De las prácticas cotidianas de oposición". En *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca.

GUASCH, A.M. (2005). "Doce reglas para una Nueva Academia: la «nueva Historia del Arte» y los Estudios audiovisuales". En *Estudios Visuales*. Madrid: Akal.

JENKINS, H. (2008). "Introducción". En *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.

MARCHÁN FIZ, S. (2005). "Las artes ante la cultura visual. Notas para una genealogía en la penumbra". En *Estudios Visuales*. Madrid: Akal.

MIRZOEFF, N. (2003). "Introducción". En *Una introducción a la Cultura Visual*. Buenos Aires: Paidós.

MITCHELL, W.J.T. (2019). "La historia del arte al límite". En *La ciencia de la imagen*. Madrid: Akal.

SCOLARI, C. (2013). "Spreadable Media: entre la cultura de masas y la colaborativa (II)". *Hipermediaciones*. Recuperado de <http://hipermediaciones.com/2013/06/27/spreadable-media-entre-la-cultura-de-masas-y-la-colaborativa-ii/>

OPTATIVO:

MATEWECKI, N. (2017). "Historia del arte y cultura visual. El día en que Bugs Bunny conoció a Seurat". *Octante*, (2), pp. 26-37.