

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

CICLO LECTIVO: 2015

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEOS

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:
PROF. Y LIC. HISTORIA DEL ARTE
PROF. Y LIC. ARTES AUDIOVISUALES ORIENTACIÓN TEÓRICA

PLANES ANTERIORES:
Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas
Licenciatura y Profesorado en Historia de las Artes Visuales
Lic. En Realización Cine, Video, TV
Lic. En Investigación y Planificación Audiovisual
Profesorado en Comunicación Audiovisual

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS
CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.
4º AÑO

MODALIDAD DEL CURSO: Anual

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE: PLAN 2006

DIRECTA/ LIBRE PLANES 96-98

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 HS

DOCENTES A CARGO:

PROFESORA TITULAR: MARIA DE LAS MERCEDES REITANO
PROFESORA ADJUNTA: NATALIA MATEWECKI
AYUDANTE: MARINA FÉLIZ
AYUDANTE: GERARDO SANCHEZ
ADSCRIPTO: NOÉ ROUCO DE URQUIZA

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Se trabaja en forma teórico y práctica con 4 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 1 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

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 notas entre 6 (seis) y 4 (cuatro).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.
- 1 trabajo final, aprobado con notas entre 6 (seis) y 4 (cuatro).
- 1 recuperatorio en cada instancia Condiciones para alumnos

Libres:

- Sobre programa vigente, examen escrito y 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 2 carreras en los nuevos planes de estudio (06) Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes, y Licenciatura en Artes Audiovisuales orientación teoría y crítica, en ambos casos correspondiente al 4º 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 GENERALES Y ESPECÍFICOS

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 transdisciplinares.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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, los estudios comunicacionales en América Latina. Las industrias culturales.

Bibliografía

BARNETT PEARCE, W. "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".

BETTETINI, G. Cap. 1 "Tecnología y comunicación" en *Nuevas Tecnologías de la Imagen*. Paidós, Buenos Aires, 1996.

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

ECO, U. *Apocalípticos e integrados frente a la cultura de masas*. Lumen, 1997 (1960). (Optativo)

GARCIA CANCLINI, N. *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Gedisa, Barcelona, 2004. (Optativo)

JAKOBSON, R. "Lingüística y poética" en *Ensayos de Lingüística general*. Seix Barral, 1981.

KERBRAT-ORECCHIONI, C. "De la subjetividad en el lenguaje" en *La enunciación*. Buenos Aires, 1997.

MC LUHAN, M. *El medio es el mensaje. Un inventario de efectos (con Quentin Fiore)*. Paidós, Barcelona, 1995. (Optativo)

WINKIN, Y. "Prólogo" y "Capítulo 3" en *La nueva comunicación*. Kairós, 1984.

UNIDAD II: Medios de masas e historia del arte. La cultura Visual y los estudios visuales y culturales.

La cultura visual: herramientas teóricas para su análisis. Perspectivas históricas sobre las Transformaciones de la visualidad en la sociedad occidental. Tecnologías de la visión y regímenes de visibilidad de las sociedades modernas. Las imágenes y las máquinas de comunicar: usos y funciones. Los dispositivos comunicacionales y las propiedades de la imagen. De la Imagen manual y única a la imagen mecánica y la electrónica. La reproducción masiva: consecuencias históricas en torno a la imagen única y la múltiple. La digitalización y la transformación de la producción y circulación de imágenes. Medios de masas, nuevos medios e Historia de las artes.

Bibliografía

- BARBERO, J.M, "De incertidumbres e inciertas esperanzas. Una meditación sobre el comunicar en medio de la tormenta", 2007, en: www.mediaciones.net<http://www.mediaciones.net/>
- BARBERO, J.M. 1º parte "cap. 3: Industria Cultural, capitalismo y legitimación" en *De los Medios a las Mediaciones*. GG, Barcelona, 1991.
- BENJAMIN, W. "La obra de Arte en la época de su reproducción técnica" en *Discursos Interrumpidos I*. Ed. Taurus, 1990 [1936]
- BREA, J.L. *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. AKAL, Madrid, 2005. (Optativo)
- DE RUEDA, MA. "Arte, Medios e Historia del Arte", texto de cátedra.
- GARCIA CANCLINI, N. "El poder de las imágenes. Diez preguntas sobre su redistribución internacional" en *Revista Estudios Visuales nº4*. CENDEAC, 2007. (Optativo)
- GUASCH, A.M. "Doce reglas para una Nueva Academia: la «nueva Historia del Arte» y los Estudios audiovisuales en *Estudios Visuales*, Akal, Madrid, 2005.
- HUYSEN, A. "La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas, pp. 19-40" en *Después de la gran división*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.
- MIRZOEFF, N. "Introducción" en *Una introducción a la Cultura Visual*. Paidós, Buenos Aires, 2003.
- PERRIAULT, J. *Las máquinas de comunicar*, Gedisa, Barcelona, 1989.
- RAMIREZ, J.A. "pp.17-111" en *Medios de Masas e Historia del Arte*. Cátedra, Madrid, 1977.

UNIDAD III: Imágenes y dispositivos comunicacionales en la historia

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. La era de la reproductibilidad, las imágenes impresas en el libro y la prensa. Dispositivos gráficos y géneros, artísticos e informativos. Relaciones entre el texto verbal y el texto visual. Revistas ilustradas.

Bibliografía

- AUMONT, J. "Parte 3, pp143-202" en *La Imagen*. Paidós, 1990.
- CHARTIER, R. CAVALLO, "Introducción" en *Historia de la lectura en el mundo occidental*. Taurus, Madrid, 2001.
- DEBRAY, *Vida y Muerte de las imágenes* (1999). Paidós, 2001. (Optativo)
- GUBERN, R. "Capítulo 2: Las representaciones icónicas", "cap. 4: Esplendor y miseria del cartel", "cap. 5: La narración icónica con imágenes fijas" en *La mirada opulenta*. G. Gilli, Barcelona, 1987.
- GUBERN, R. *Del bisonte a la realidad virtual*. Akal, 1999, Akal. (Optativo)
- GAUTHIER, G. *20 lecciones sobre la imagen y el sentido*. Cátedra, Madrid, 1992. (Optativo)
- MC LUHAN, M. *La galaxia Gutenberg*. Aguilar, Madrid, 1969. (Optativo)
- VERÓN, E. "Preámbulo" en *Esto no es un libro*. Gedisa, 1999.
- RAMIREZ, J.A. "pp.17-111" en *Medios de Masas e Historia del Arte*. Cátedra, Madrid, 1977.

UNIDAD IV: La imagen técnica 1. Imagen opaca.

La 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. "caps. 1-11" en *La cámara lúcida*. Paidós, Bs. As, 1996.
- BELTING, "Cap 7: la transparencia del medio. La imagen fotográfica" en *Antropología de la imagen*. Katz, Buenos Aires, 2007.
- DUBOIS, P. "Video y teoría de las imágenes" en *Cine, Video, Godard*. C.C.Rojas, Buenos Aires, 2004.
- GUBERN, R. "cap. 3: La revolución fotográfica" en *La mirada opulenta*. G. Gilli, Barcelona, 1987.
- STELZER "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, 1978, pp. 46 a 119.
- VALTORTA, R. "El reverso de las imágenes. Azar y control en la fotografía" en *Papel Alpha, cuadernos de fotografía* nº 4. Universidad de Salamanca, 1999.

UNIDAD V: La imagen técnica 2. Imagen luz

Los lenguajes audiovisuales y su historia: dispositivo, materialidad. Narrativa. Géneros y estilos cinematográficos y televisivos, Características de la paleo, neo y Pos- televisión. Video y Videoarte. Producción y recepción. Del Medio al Medium.

Bibliografía

- ALTMAN, R.: Cap. 1 "¿Qué está en juego en la historia de las teorías sobre los géneros literarios?" en *Los géneros cinematográficos*. Paidós, Barcelona, 2000. (Optativo).
- APREA, G, Las muertes del cine, en *El fin de los medios masivos*. La Crujía, Buenos Aires, 2009. (Optativo)
- CARLON, M. "¿Autopsia a la TV? Dispositivo y lenguaje en el fin de una era" en *El fin de los medios masivos*. La Crujía, Buenos Aires, 2009.
- ECO, U. "TV la transparencia perdida" en La Ferla (comp.). *El medio es el diseño*. Eudeba, Buenos Aires, 1996.
- GUBERN, R. "cap.6: La representación iconocinética. La imagen cinematográfica" y "cap. 7: La representación iconocinética: la imagen electrónica" en *La mirada opulenta*. G. Gilli, Barcelona, 1987.
- PEREZ ORNIA, J.R. "El arte del video" en La Ferla (comp.). *El medio es el diseño*. Eudeba, Buenos Aires, 1996.
- PISCITELLI, A. "Paleo, Neo, Postelevisión, del paradigma de centralización a los multimedios interactivos" en *Ciberculturas de fin de siglo*, Paidós, Buenos Aires, 1995.

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

VERÓN, E. "Introducción" en *Construir el acontecimiento*, Gedisa, Barcelona, 1983.

YOUNGBLOOD, G. "El Arte del video, el cine se expande en el video" en La Ferla (comp.). *Artes y Medios audiovisuales II. Un estado de situación*. MEACVAD_08, A. Rivera, 2008.

ZUNZUNEGUI, S. "Teorías cinematográficas" en *Pensar la imagen*. Madrid, Cátedra, 1989.

UNIDAD VI: Las intersecciones entre 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

DUBOIS, P. "Video y teoría de las imágenes" en *Cine, Video, Godard*. C.C.Rojas, Buenos Aires, 2004.

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

COULTER-SMITH, G. "Interacción: el difícil nacimiento del lector" en *Deconstruyendo las instalaciones*. Brumaria, Madrid, 2009.

DOMINGUEZ, D. "Cibercultura, creación e interactividad" en La Ferla (comp.). *De la pantalla al arte transgénico*.

JENKINS, H. "Introducción" en *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*, Paidós, Barcelona, 1992.

KAC, E. "El arte transgénico" en *Leonardo*, vol.6, nº11, MIT Press, 1998, *Kac Web*, <http://www.ekac.org/transgenico.html>,

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

LEVY, Pierre: *¿Qué es lo virtual?* Paidós, Barcelona, 1999.

MACHADO, A. "Convergencia y divergencia de los medios".

MACHADO, A. "El cuarto iconoclasmo" en *Revista Diálogos de la comunicación*.

MACHADO, A. "El advenimiento de los medios interactivos", en La Ferla (comp.). *El medio es el diseño*. Eudeba, Buenos Aires, 1996.

MANOVICH, L. "cap. 1"; "cap. 2" en *El lenguaje de los nuevos medios*. Paidós, 2006.

SIBILIA, P. "El show del yo" en *La intimidad como espectáculo*, FCE, Buenos Aires, 2008.

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

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. *Desmontaje: film, video / apropiación, reciclaje*. Museo Nacional Centro Cultural Reina Sofía, Valencia, 1993.
- AA.VV. *Historia del Cine*, 22ª edición, Alianza, Madrid, 1994.
- AA.VV. *El libro de oro de nuestra televisión*. Atlántida, Buenos Aires, 1996.
- AA.VV. *Arte Audiovisual: tecnología y discursos*. Libros del Rojas, Buenos Aires, 1998.
- AA.VV. *Telenovela/telenovela*, Ed. Atuel, Buenos Aires, 1996.
- AA.VV. *Textos y Manifiestos del Cine*, compilado por Joaquín Romaguera, I Ramiro y Homero Alsina Thevenet Cátedra, Madrid, 1992.
- BARRETT E. y REDMOND M. *Los medios de comunicación contextuales*. Paidós, Barcelona, 1998.
- BARTHES, R. "Introducción al análisis estructural de los relatos" en *Análisis estructural del Relato*. Dialogo, Buenos Aires, 1999.
- BOURDIEU, P. *Sobre la televisión*. Anagrama, Barcelona, 1997.
- CAMPBELL, J. *Los mitos en el tiempo*. Emecé, Buenos Aires, 2000.
- CASSETTI –DI CHIO. *Análisis de la televisión*. Paidós, Barcelona, 1989.
- DE SANTIS, P. *La historieta: en la edad de la razón*. Paidós, Buenos Aires, 1998.
- DUCROT, O. "Géneros literarios" en *Diccionario Enciclopédico de las ciencias del Lenguaje*. Sevil, París, 1972.
- GARCIA JIMÉNEZ. *Narrativa Audiovisual*. Cátedra, Madrid, 1996.
- GIANNETTI, C. "WWWART.02 Breve balance de la primera década del net art" 2003-2005.
- GRAU, O. (comp.). *Media Art Histories*. Leonardo, MIT Press, 2006.
- JOLY, M. *Introducción al análisis de la imagen*. Talleres Gráficos, Buenos Aires, 1999.
- LA FERLA, J. (comp.). *Artes y Medios audiovisuales. Un estado de situación*. MEACVAD_07, A. Rivera, 2007.
- LA FERLA, J. (comp.). *Artes y Medios audiovisuales II. Un estado de situación*. MEACVAD_08, A. Rivera, 2008.
- MATTERLAT, A. *Historia de las Teorías de la Comunicación*, Paidós, Buenos Aires, 1997.
- RODRÍGUEZ, A. *La dimensión sonora del lenguaje Audiovisual*. Paidós, Buenos Aires, 1998.
- STEIMBERG, O. "Libro y transposición: la literatura" en *Semiótica de los medios masivos*. Atuel, Buenos Aires, 1998.
- STEIMBERG, O. y TRAVERSA, O. *Estilo de época y comunicación mediática*. Atuel, Buenos Aires, 1997.
- TODOROV, T. "Categorías del relato literario", *Análisis estructural del relato*, 4ª edición, Ed. Diálogo, Buenos Aires, 1999.
- TRAVERSA, O. "Sobre la noción de dispositivo" en *Signo e Seña*, 2003.
- VERÓN, E. "Retrato televisivo e imaginario social" en *Revista Lenguajes*, N° 4, 1997.
- VERÓN, E. *La Semiósisis Social*. Gedisa, 1985.