

Módulo III.-Semiosis social y lenguajes audiovisuales

Objetivos generales

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:

- Describir y discutir las principales aproximaciones teóricas a la problemática de los lenguajes audiovisuales.
- Comprender los procesos de producción de sentido a partir del análisis y confrontación de diversas perspectivas teóricas

Problema Eje

La problemática de la producción social de sentido y de los lenguajes audiovisuales en los procesos comunicativos de las sociedades contemporáneas.

Objeto de transformación

Las estrategias de comunicación y la disputa por el sentido en contextos sociopolíticos e históricos específicos.

Objetivos específicos

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:

1. De los Seminarios de Teoría:

Seminario 1

- Analizar el papel que juegan los lenguajes audiovisuales en las culturas contemporáneas.
- Fundamentar el carácter transdisciplinario del estudio de la construcción social del sentido mediante la discusión y referencia de las perspectivas teóricas que lo abordan (comunicación, fenomenología, historia del arte, semiótica, psicologías de la percepción, hermenéutica, análisis textual, sociología de la cultura, antropología de la imagen, estudios visuales).

Seminario 2

- Conocer las diferentes aproximaciones conceptuales para comprender las disputas por el sentido (concepciones semiológicas, estudios de la comunicación y opinión pública, dialogismo y estética de la recepción.)
- Identificar los presupuestos interpretativos de los textos, los procesos y estrategias que dan relevancia a la conformación de lectores.

2. Del Seminario de Metodología:

- Que el alumno precise, argumente y exponga su proyecto de investigación.

Contenido sintético

Seminario 1

- Introducción a los procesos de significación en torno a las imágenes y las prácticas audiovisuales.
- El campo semiótico, intertextualidad y retórica de la imagen.
- La emergencia de los estudios visuales en el contexto de las nuevas tecnologías.

Seminario 2

- Crítica a los estudios de la recepción, opinión pública y estética de la recepción
- El giro textual: el lector como pluralidad de textos.
- Dialogismo e intertextualidad y disputas por el sentido.
- Teoría del hipertexto en el marco de las nuevas tecnologías de comunicación y las narrativas hipermediáticas.

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje

En los seminarios teóricos se llevarán a cabo discusiones colectivas pormenorizadas de textos relevantes temáticamente. En el taller de metodología se llevarán a cabo discusiones grupales que permitan a los alumnos concretar su protocolo de investigación y presentarlo al pleno de la Comisión Académica de la Maestría.

Modalidades de evaluación

Evaluación global:

Los responsables de los seminarios evaluarán la participación de cada alumno en dichas actividades, de acuerdo a los siguientes factores de ponderación:

Seminario Teórico 1: 40%

Seminario Teórico 2: 40%

Seminario Metodología: 20%

Para la acreditación de la UEA es necesario haber aprobado todos los seminarios.

Bibliografía necesaria o recomendable

Seminario teórico 1

Adorno, Theodor W. (2004). Teoría Estética. Madrid: Akal.

Alliez, Éric and Osborne, Peter (2013). Spheres of Action: Arts and Politics. London: Tate Publishing.

Barthes, Roland (2002). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós.

Barthes, Roland. (2008). Mitologías. México: Siglo XXI.

Benjamín, Walter (2003). La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. México: Ítaca.

Calabrese, Omar (1987). El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós.

Danto, Arthur (2005). "Pintura, política y arte posthistórico", en Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona: Paidós.

Debray, Régis (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós.

Eco, Umberto (1981). La estructura ausente. Barcelona: Lumen.

- Eco, Umberto (1985). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel.
- Eco, Umberto (1998). *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Lumen.
- Eco, Umberto (2005 [1976]). *Tratado de Semiótica General*. México: Random House Mondadori.
- Eco, Umberto (2009). *Cultura y Semiótica*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- Édeline, Francis; Klinkenberg, Jean-Marie y Minguet, Philippe (2002). “Retórica visual fundamental”, en Navarro, Desiderio (comp.) *Image 1. Teoría francesa y francófona del lenguaje visual y pictórico*. Casa de las Américas, La Habana.
- Gombrich, Ernest (1999). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gombrich, Ernest (1998). *Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate.
- Howells, Richard and Negreiros, Joaquim. (2012) *Visual Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Kristeva, Julia (1981). *Semiótica*. Madrid: Fundamentos.
- Kristeva, Julia (1997). “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela”, en Navarro, Desiderio (comp.). *Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto*. Criterios, Casa de las Américas, La Habana.
- Lotman, Iuri M (1994). “Para la construcción de una teoría de la interacción de las culturas (el aspecto semiótico)”, en *Revista Criterios No. 32*, La Habana. pp. 117-130.
- Mitchell, W. J. T. (1986). *Iconology. Image, text, ideology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Panofsky, Erwin (1994). *Estudios sobre iconología*. Alianza Editorial, Madrid.
- Panofsky, Erwin (2010). *La perspectiva como forma simbólica*. México: Tusquets.
- Panofsky, Erwin (2008). *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza Editorial.
- Peirce, Charles Sanders (1987). *Obra lógico-semiótica*. Madrid: Taurus.

Saussure, Ferdinand (2009). Curso de lingüística general. Madrid: Akal.

Shiner, Larry (2004). “Más allá de las Bellas Artes y la Artesanía”, en La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós, pp. 307-406.

Warley, Jorge (2007). Semiótica de los medios. Signo, representación, ideología, política. Buenos Aires: Biblos.

Seminario teórico 2

Angenot, Marc (1986). “Intertextualidad, Interdiscursividad, Discurso Social”, en Revista de Crítica y Teoría Literaria Núm.2. Argentina: Universidad Nacional del Rosario.

Marc Angenot (1982). La Parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes. Paris: Payot.

Arán, Olga (Coord.) (2006). Nuevo Diccionario de la teoría de Mijaíl Bajtín, Córdoba: Ferreyra. Editor.

Bajtin, Mijail. (1995).”El problema de los géneros discursivos” en Estética de la creación verbal, México: Siglo XXI pp.248-293.

Barthes, Roland. (1980). S/Z. México: Siglo XXI.

Barthes, Roland. (1982). El placer del texto. México: Siglo XXI.

Barthes, Roland (1975). “Sobre la lectura” en El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós, pp. 39-50.

Berganza Conde, Rosa (2000). Comunicación, opinión pública y prensa en la sociología de Robert Park. Madrid: CIS y Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre (1988). “Lectura, lectores, letrados, literatura” en Cosas Dichas. Barcelona: Gedisa, pp. 115-123.

Bourdieu, Pierre (1990). “La opinión pública no existe” en: Bourdieu, P. Sociología y Cultura, México: CONACULTA y Grijalbo. pp 239-250.

Bourdieu Pierre y Roger Chartier (2003 [1985]). La lectura: una práctica cultural. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/996/99617936017.pdf>

Clark, K. and Holquist, M. (1984). *Mikhail Bakhtin*. Cambridge: Harvard University Press.

Chartier, Roger (1999). *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Barcelona: Gedisa.

Darbellay, Frédéric (2005). *Interdisciplinarité et trans-disciplinarité en analyse des discours. Complexité des textes, intertextualité et transtextualité*. Genève: Slatkine.

De Certeau, Michel (2000). "Artes de hacer." en De Certeau Michel, *La invención de lo cotidiano*. México: ITESO/UIA pp. 53-221.

Eco, Umberto (1993 [1979]). *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Madrid: Lumen.

González-Marín, Carmen (1986). "Jacques Derrida: Leer lo ilegible" en *Revista de Occidente* 62-63, pp. 160-182.

Guilhaumou, Jacques (2006). *Discours et événement. L'histoire langagière des concepts*. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté

Guilhaumou, Jacques et Schepens, Philippe (2011). "Materiaux Philosophiques pour l'Analyse du Discours", en: *Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté*.

Hébert Louis et Guillemette, Lucie (2009). *Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité*. Paris: Collection Vie des signes.

Holquist, M. (2002) *Dialogism: Bakhtin and His World*, London: Routledge.

Jacks, Nilda (Coordinadora) (2011) *Análisis de recepción en América Latina: un recuento histórico con perspectivas al futuro*. Quito: CIESPAL.

Jauss, Hans R. (1987). "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura" en Mayoral, José A. (comp.) *Estética de la recepción*, Madrid: Arco/Libros, pp.59-85.

Kristeva, Julia. (1966[1981]). "La palabra, el diálogo y la novela" en *Semiótica I*, Madrid: Espiral, pp. 187-226.

Landow, George (1995.) *Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología*. Barcelona: Paidós.

Martos Alberto (2011.) “Sobre el concepto de apropiación de Chartier y las nuevas prácticas culturales de lectura (el fan fiction)” en Alabe No. 4, pp. 1-23.

Monzón Arribas, Cándido (1990). La opinión pública. Teorías, conceptos, métodos. Madrid: Tecnos.

Ricoeur, Paul (2006[1985]). “Mundo del texto y mundo del lector” en Tiempo y Narración III. El tiempo narrado. México: Siglo XXI, pp. 864-899.

Ricoeur, P. (2001[1986]) “Qué es un texto” en Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II, México: FCE., pp. 127-147.

Ryan, Marie Laure, (2004). La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós.

Saintout, F. Ferrante, N. (2006). ¿Y la recepción? Balance crítico de los estudios sobre el público. Argentina: La crujía ediciones.

Sigal, Silvia y Eliseo Verón (2003). Perón o muerte: los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, Buenos Aires: Eudeba.

Todorov, Tzvetan (1981). Mikhail Bakhtine: le principe dialogique. París: Seuil.

Verón E. (1998) “El tercer término” en La semiosis social: Fragmentos de una teoría de la discursividad, Barcelona: Gedisa, pp. 87-156.