

Programa Medios de Comunicación 2020

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	Artes visuales		
CARRERA	PGU en Artes Visuales; Licenciatura en Artes Plásticas; optativa Grupo III Licenciatura en Historia del Arte		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°			
ESPACIO CURRICULAR	Medios de Comunicación		
RÉGIMEN	Anual	CURSO	3° en PGU y optativa Grupo III; 4° en Lic. En A.Plasticas
CARGA HORARIA TOTAL	120 hs	CARGA HORARIA SEMANAL	Presencial: 04 Virtual:
FORMATO CURRICULAR	Teórica Aplicada / Taller / Laboratorio		
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	Obligatorio para Artes Visuales / Optativo para Historia del Arte
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	No tiene.		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Para acreditar el espacio curricular debe tener aprobada "Psicología del Desarrollo" correspondiente al PGU en Artes Viuales		
EQUIPO DE CÁTEDRA	Prof. Titular (SE): Mgter. Alejandro Luis IGLESIAS Jefe de trabajos prácticos (S): Prof. Beatriz PERLBACH Adscripta: (alumna) Gimena Ponce		
HORARIOS DE CLASE	1º cuatrimestre: lunes de 19 a 21 hs; miércoles de 15:00 a 17:00 hs 2º cuatrimestre: martes de 15 a 17 hs; jueves de 19 a 21 hs		
HORARIOS DE CONSULTA	Lunes de 18 a 19 hs; Miércoles de 17 a 19 hs		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	si		

2. FUNDAMENTACIÓN

El lugar que ocupan los procesos comunicativos en la producción artística torna imprescindible formar y mantener una actitud crítica y reflexiva al respecto, para ello es necesario conocer los procesos de comunicación y de la comunicación artística. La Cátedra se asume deudora de los principios y posiciones de la Escuela de Frankfurt al respecto, así como sigue lineamientos conceptuales y apreciaciones sobre una sociología artística y de la cultura provenientes de Bourdieu. A la vez, tomando en cuenta su pasado histórico, atiende a las particularidades de la producción audiovisual en relación a los medios masivos de comunicación. Pero no se detiene allí, sino que pretende un trabajo lo más completo posible en cuanto a producciones artísticas en relación a particularidades de lenguaje de los medios masivos como de las hibridaciones e interrelaciones que se producen en el arte contemporáneo, atendiendo a una lógica de producción acorde con favorecer el conocimiento y utilización de recursos que permitan un desempeño favorable de los egresados en el mundo laboral contemporáneo. Por ello Medios de Comunicación se concibe a sí misma como un espacio en construcción permanente, ya que atiende a la dinámica de los procesos contemporáneos de producción artística, y la lógica de los mismos en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la FAD como conjunto.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

Adquirir hábitos de lectura crítica de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas, familiarizándose con textos específicos.

Reflexionar respecto de la importancia de los diferentes medios de comunicación (masivos o no) en la vida del hombre contemporáneo.

Apropiarse críticamente de la información y la construcción de conocimientos a través de los signos visuales presentes en los mensajes (y producciones) artísticos.

Enriquecer el sistema perceptivo de los signos artísticos a través de la comprensión de las características de los lenguajes verbales y no verbales.

Realizar producciones artísticas que tomen como base las temáticas abordadas en relación a un tópico dado, favoreciendo el trabajo interdisciplinario y la relación horizontal entre cátedras con problemáticas semejantes.

Utilizar las experiencias y la comprensión de los conceptos abordados en la práctica profesional, ya sea docente o artística. Abordar los problemas de la creación contemporánea con base en las nuevas tecnologías de producción, comprensión, información y transferencia.

4. CONTENIDOS (Ejes / Unidades)

UNIDAD 1:	DISCURSO, COMUNICACIÓN, CAMPO, MASAS Y REPRODUCTIBILIDAD Lugares del decir: el discurso como formador de significados, posicionamientos. El proceso comunicativo. El campo artístico como sistema-modelo: acciones sobre el campo y noción de habitus en Bordieu. Concepto de Masa, concepto de público. La reproductibilidad técnica como condición de producción artística y su relación con las masas según Benjamín. El concepto aurático en Benjamín y en Escobar.
UNIDAD 2:	LA IMAGEN GRÁFICA La imagen gráfica en el contexto de los medios de masas: ilustración, comic, cartel publicitario o ideológico. El lenguaje narrativo. Arte en espacios públicos: stencil, graffiti mural, intervenciones en el espacio público. La iconósfera contemporánea. La imagen gráfica en el contexto audiovisual: animación.
UNIDAD 3:	LA IMAGEN FOTOGRÁFICA Cámara obscura, cámara fotográfica analógica y dispositivo digital de captación de imágenes. Lenguaje y técnica de la fotografía. Breve historia de la fotografía y del pensamiento fotográfico. La fotografía en el arte contemporáneo: desdefinición y postfotografía.
UNIDAD 4:	LA IMAGEN CINÉTICA Cinematografía: lenguaje y características. Técnica: encuadre, posición de la cámara, toma y otros. Cine de entretenimiento y cine de autor. Narratividad. Video arte: lenguaje, sistemas, interrelaciones con otras disciplinas. Video arte digital y Net Art, realidad virtual. Cibercultura. La Performance como producción artística: performance fotográfica y performance videográfica. Televisión: características de la producción televisiva, lenguaje y programación. Cámaras: diferencias de dispositivos para producción de imágenes cinéticas.
UNIDAD 5:	LA IMAGEN DIGITAL Apropiación y creación digital. Multimedia: conceptos básicos. Redes. Plataformas digitales de educación. (Unidad transversal a todas las otras unidades: cada problemática será abordada en cuanto a la producción digitalizada.)

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Lectura, análisis y discusión de Bibliografía específica y general, de acuerdo a los temas a tratar. Realización de trabajos prácticos en relación a las temáticas abordadas. Los prácticos a realizar son:

"lugares del decir": trabajo sobre los discursos y signos plásticos propios;

Ilustración, macroviñeta o fanzine

Animación en stop motion u otro procedimiento (de acuerdo al grupo de alumnos)

Intervención en el espacio público acerca del tópico de trabajo y con las características de un trabajo grupal por consenso

Procesos pre fotográficos (pin holes, cianotipia, gelatinobromuro, etc.)

Serie fotográfica (10 a 15 fotos) digital a cargo de la Lic. Beatriz Perlbach (de acuerdo a disponibilidad)

Taller de edición digital de las fotos realizadas

Taller de edición digital de video

Proyección de imágenes, power point, videos, películas. Búsqueda por Internet.

Participación en jornadas, charlas, conferencias u otras que se organicen por la Facultad o generadas por la Cátedra invitando a reconocidos profesionales que trabajan con las temáticas de la misma a realizar talleres con los alumnos. Disposición receptiva para la generación espontánea de estrategias de acuerdo a la demanda de los alumnos, del medio o de los contenidos.

6. VIRTUALIDAD

La cátedra cuenta con un espacio virtual informal dentro de una red social y un aula virtual con plataforma Moodle. Además de ello se atienden consultas y se proponen líneas de acción desde la virtualidad, ya que se la considera una plataforma útil en los actuales procesos de enseñanza y aprendizaje

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

Como el espacio se concibe en construcción permanente atendiendo a las circunstancias de la producción contemporánea y su relación con los medios de comunicación masivos; en ésta primera instancia se pretenden actividades extracurriculares de capacitación con valor formativo a través de la gestión y visita de diferentes especialistas en las áreas a abordar: fotografía, comic, cine y televisión y arte digital.

En este ciclo lectivo se ha comprometido un taller de "solarigrafía" o pin hole solar a cargo de Marcelo Ramos; uno de "Introducción al mapping" a cargo de Martín Arias y la asistencia al Laboratorio Digital de la FAD con la colaboración de la pofesora Beatriz Perlbach para procesos de edición digital y montaje de video y sonido.

La Cátedra participa activamente en dos programas de la Facultad de Artes y Diseño: MAGA (Movilidad Académica de grado en Artes y Diseño) y EVEA (Entornos virtuales de Enseñanza y Aprendizaje), tanto desde la producción de contenidos como de la colaboración audiovisual. Además se cuentan como actividades extracurriculares el trabajo en Laban (Laboratorio de Animación), perteneciente a la cátedra como brazo de extensión y las colaboraciones periódicas con BacFad en cuanto a digitalización de archivos analógicos, proyecto de BacFad.

8. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	La Cátedra adquiere la modalidad de Promocionalidad ; el alumno es promocionado con una asistencia de un 80% a clases y la totalidad (100%) de la realización de Trabajos prácticos en relación a un tópico o carácter acordado como eje transversal a todas las producciones del año de cursado. De no cumplir los requisitos puede acreditar la asignatura mediante un examen oral en base a un tema de estudio. De no alcanzar esa instancia el alumno debe recursar.
Acreditación	Promocional: sin examen final para alumnos regulares; examen oral en base a un tema de estudio para alumnos no regulares, según la Ordenanza Nº 108, del Rectorado, de la UNCuyo. Artículo 4. Sistema de calificación: se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al sesenta por ciento (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un seis (6). Para los alumnos del PGU en Artes Visuales deben tener acreditada "Psicología del desarrollo" como correlativa

Criterios de acreditación

- . Alumno regular: 80% asistencia a clases y 100% trabajos prácticos realizados
- . Alumno no regular: menos del 80% asistencia a clases y 100% trabajos prácticos realizados (va a examen oral)
- . Alumno libre: menos del 50% asistencia a clases y no tener 100% trabajos prácticos realizados (recursa)

7. BIBLIOGRAFÍA (Según Normas APA)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Existente en Biblioteca de la FAD)

ECO, Umberto (1971). Apocalípticos e integrados. Lumen, Barcelona

GUBERN, Román (1992). *La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea*. Gustavo Gilli, Barcelona

JULLIER, Laurent (2004). La imagen digital. De la tecnología a la estètica. Buenos Aires, La Marca (capítulo 3) LA FERLA, J. y GROISMAN, M. (2000). El medio es el diseño. Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación. EUDEBA, Bs.As.

RAMIREZ, Juan Antonio (1997). Medios de masas e Historia del Arte. Cátedra, Madrid

SCHULTZ, Margarita (1998). *El gólem informático. Notas sobre estética del tecno arte*. Almagesto, Buenos Aires

UNIDAD 1: COMUNICACIÓN

BARBERO, Jesús Martín (1993). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía.* Gustavo Gilli, Barcelona/México (3º ed)

BARTHES Roland. (1992). Lo obvio y lo obtuso. imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós, (2º ed)

BENJAMIN, Walter (1989). Discursos interrumpidos. Taurus, Bs.As.

METZ y otros (1972). Análisis de las imágenes. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires

OLIVERAS, Elena (2012). *La Escuela de Frankfurt y la industria cultural* en "Estética. La cuestión del Arte". Buenos Aires, Emecé

UNIDAD 2: ILUSTRACIÓN, COMIC Y DEMÁS

BARNICOAT, J. (1972). Los carteles. Su historia y su lenguaje. Barcelona, Gustavo Gilli (Comunicación visual)

CAMARA, Sergi (2009). *El dibujo humorístico*. Barcelona, Parramón (Aula de dibujo profesional)

ENEL, F. (1974). El Cartel. Lenguaje, funciones, retórica. Fernando Torres, Valencia

GASCA, Luis y GUBERN, Román (1994). El discurso del comic. Cátedra, Madrid (Signo e imagen)

GOCIOL y ROSEMBERG (2000). La historieta argentina. Una historia. De la Flor, Buenos Aires

INDIJ, Guido (2004). Hasta la victoria, stencil! la marca, Buenos Aires (registro gráfico)

MILLIDGE, Gary S. (2010). *Diseño de cómic y novela gráfica. La guía esencial*. Parramón, Barcelona (Arquitectura y Diseño)

SAENZ VALIENTE, Rodolfo (2008). *Arte y técnica de la animación. Clásica, corpórea, computada, para juegos o interactiva.* De la Flor, Buenos Aires

WELLS, Paul y otros (2010). *Dibujo para animación.* Blume, Barcelona

----- (2007). Fundamentos de la animación. Parramón, Barcelona

UNIDAD 3: FOTOGRAFÍA

ALONSO, Rodrigo. *Hacia una desdefinición de la fotografía* en "Territorios ocupados". Catálogo, Espacio Fundación Telefónica, Bs. As., sept de 2004

BECEYRO, Raúl (2005). Ensayos sobre fotografía. Paidós, Buenos Aires (Estudios de comunicación)

BUSCH, David (2008). Instantánea de la fotografía digital. Una guía rápida y concisa para los usuarios de cámaras digitales. Paraninfo, Madrid

DAVIES, Adrian (2003). Enciclopedia de la Fotografía. La Isla, Buenos Aires

HEDGECOE, John (2006) El arte de la fotografía digital. Blume, España

kOSSOY, Boris (2001). Fotografía e historia. La Marca, Buenos Aires (Biblioteca de la mirada)

SOULAGES, Francois (2005). Estética de la fotografía. Buenos Aires, La Marca (Biblioteca de la mirada)

UNIDAD 4: CINE Y TELEVISIÓN

AAVV (1989). Videoculturas de fin de siglo. Cátedra, Madrid (signo e imagen)

BOURDIEU, Pierre (1997). Sobre la televisión. Anagrama, Barcelona (Argumentos)

HERMIDA, Luis y SATAS, Valeria (1999). *Tv manía. Programas inolvidables de la televisión argentina*. Sudamericana, Buenos Aires

IGLESIAS, Francisco (1990). Ia televisión dominada. Rialp, Madrid, 1990

METZ, Ch (1972). *El cine: ¿lengua o lenguaje?* en AAVV (1972), "La semiología". Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972

PRIETO CASTILLO, Daniel (1994). *La televisión: Críticas y defensas*. Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza (La televisión en la escuela. Volver a leer)

RANGIL, Viviana (2007). *El cine argentino de hoy: entre el arte y la política*. Buenos Aires, Biblos SARTORI, Giovanni (2008). *Homo videns. La sociedad teledirigida*. Taurus, Madrid (Pensamiento)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BRIHUEGA, Jaime. *La cultura visual de masas* en RAMIREZ, J.(1997) "Historia del Arte, 4. El mundo contemporáneo". Alianza, Madrid.

BURUCÚA, J. E. (1999). *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. Buenos Aires, Sudamericana COLOMBRES, Adolfo (2005). *Cine, Antropología y colonialismo*. Buenos Aires, Del Sol

DAROS LATINOAMERICA (2002). *La mirada- looping at photography in Latin America today. Conversaciones*. Zurich, Daros (2 tomos)

McCORMICK, Carlo y otros (2010). *Trespass. Historia del arte urbano no oficial.* Taschen, Colonia VAZQUEZ LUCIO, O (1985). *Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina* (2 tomos). EUDEBA, Buenos Aires

LA FERLA, Jorge (2007). *Arte y medios audiovisuales: un estado de situación*. Aurelia Rivera/Nueva librería, Buenos Aires

----- (2008). *Las prácticas mediáticas predigitales y postanalógicas*. Buenos Aires, Aurelia Rivera/Nueva librería

BIBLIOGRAFÍA APORTADA POR EL DOCENTE.

SONTAG, Susan (2006). Sobre la fotografía. Alfaguara, México