

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO			
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - Sede COM. RIV.			
PROGRAMA DE: IMÁGENES Y ESTÉTICAS CONTEMPORANEAS AÑO 2022		DEPARTAMENTO DE: COMUNICACIÓN SOCIAL	
CURSADO CUATRIMESTRAL	Días de clase: MARTES y JUEVES	Horarios: De 17.00 a 20.00 HORAS	A CONFIRMAR
PROFESOR RESPONSABLE: Lic. Miguel Ángel Becerra Ayudante Alumna: Abril Arch			
<p>1. FUNDAMENTACIÓN</p> <p>“Toda Estética, aplicada a cualquier arte, es su explicación y su filosofía. Ella está por encima de la crítica, y nada tiene en común con el <i>informe</i>. Busca las reglas que domina esa representación humana de la vida interior que es toda una visión de arte. La estética es a la obra de arte, lo que la filosofía es a la obra de la razón. Un sistema en suma, una concepción unitaria de las aspiraciones y realizaciones, que hace que toda obra de arte aparezca como un fenómeno nunca aislado, sino siempre formando parte de un conjunto, relacionado con el alma total del tiempo” (Chateau. 2010).</p> <p>A lo largo del tiempo, las sociedades encontraron en las prácticas artísticas una forma de expresión y de lenguaje. Desde el arte rupestre al arte moderno, las distintas expresiones han dejado vestigios de los tiempos, y por sobre todo, la forma en que los hombres y mujeres evolucionaron y trascendieron la historia y la memoria.</p> <p>El arte y la comunicación están ligados en un mismo proceso, en el cual la transformación social podría ser uno de sus sentidos principales, ya que el arte implica un movimiento, una mirada y un posicionamiento ante las circunstancias, que recupera los procesos de representación en el mundo.</p> <p>Todos los movimientos artísticos estuvieron atravesados por los contextos socio históricos en los cuales se debaten nuevos paradigmas y nuevos órdenes. Las corrientes estéticas que protagonizan estos movimientos son dinámicas y se reconstruyen conforme a las épocas.</p> <p>El arte tiene más que ver con la vida cotidiana, que con la moda. El arte propone imaginarios posibles en el mundo que se desgarran, se deconstruyen y se transforman. El arte es social, y es político.</p> <p>Los contenidos de <i>Imagen y Estéticas Contemporáneas</i> proponen un estudio sobre los diferentes movimientos artísticos, su ubicación en el tiempo, su comprensión desde esa idea de <i>posicionamiento ante el mundo</i> para ser utilizado como disparador e inspiración de nuevas realizaciones en este tiempo.</p>			
Año de vigencia: 2019			
Profesor Responsable: (Firma Aclarada)			
VISADO			
DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO	
FECHA	FECHA	FECHA	

También, es muy pertinente establecer un diálogo con las diferentes autores y sus obras, para fortalecer el análisis y la decodificación crítica de los mensajes los cuales son considerados como transmisores de cultura.

Las múltiples realidades que nos ofrece el tiempo en que vivimos son el marco donde la interpretación de los mundos vividos supone un diálogo cada vez más sofisticado y complejo entre las disciplinas del arte y la comunicación. A partir del reconocimiento de este diálogo, dentro del espacio de la cátedra, se considera imprescindible, no sólo el conocimiento cabal de los diferentes lenguajes y formatos, atravesados por las realidades que nos conforman, sino también las variadas perspectivas que nos ofrecen las diferentes disciplinas sociales.

Las estructuras de participación/acción representan los espacios donde se permite el mejor desarrollo de la relación entre estudiantes, docentes y su labor conjunta. Es por ello que se plantea:

- que el sujeto principal de la acción es la relación entre los estudiantes y el docente (lo ideal sería un equipo docente);
- que los conocimientos y habilidades que se generan, parten de la propia práctica protagónica del grupo;
- que el perfil y el objetivo de la producción gnoseológica están abiertos a la redefinición permanente, en función de la totalidad del eje comunicacional productivo;
- que estimamos como un todo orgánico la práctica teórica junto a la práctica realizativa;
- que se deben integrar los objetivos y acciones de los centros de producción con los de las aulas-taller, para establecer una marcha constante de teoría de la práctica, práctica de la teoría y su interrelación sociopolítica con la totalidad de la acción institucional;
- que el arte y la comunicación no nos son ajenos, por el contrario, son prácticas afines y cotidianas.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Reflexionar sobre los procesos comunicacionales en el arte contemporáneo y sus implicancias en el surgimiento de las vanguardias y movimientos estéticos.
- Identificar y reconocer el punto de vista ideológico que contienen los movimientos a través de sus obras.
- Reconocer las dimensiones de la imagen como representación de realidades en contextos determinados.
- Desarrollar habilidades para producir discursos múltiples que tengan una base de inspiración en las estéticas contemporáneas con proyección en mensajes de relevancia social.
- Reflexionar y problematizar los contenidos para realizar propuestas superadoras que respondan a los intereses del grupo.

3. CONTENIDOS

Contenidos Mínimos:

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

Historia de las imágenes y de los imaginarios. Vanguardias y movimientos estéticos. El arte y el discurso publicitario en la sociedad contemporánea. Del signo a la imagen mental. El valor estratégico de la imagen: gestión comunicacional. La imagen de los públicos. Funciones de la imagen. Modos de producción, percepción y valoración social. Responsabilidad social de la imagen.

Unidad 1

Imagen y representación

- 1.1 La imagen como lenguaje en la sociedad contemporánea. Estructura y aspectos básicos.
- 1.2 La noción de signo e ícono vinculados a la representación.
- 1.3 Imagen y percepción visual: discursos visuales y contextos de producción y decodificación.
- 1.4 La imagen como síntesis de ideas. La dimensión simbólica.
- 1.5 La imagen y la representación de las corporeidades.

BIBLIOGRAFIA

Barthes, Roland. La cámara lúcida. Paidós Comunicación. Buenos Aires. 2003.
 Chateau, Dominique. Estética del cine. La Marca Editora. Buenos Aires. 2010.
 Joly, Martine. La imagen fija. Ediciones La Marca. Buenos Aires. 2003.
 Sel, Susana. Cine y fotografía como intervención política. Ediciones Prometeo Libros. Buenos Aires. 2007.

Unidad 2

Arte y movimientos estéticos contemporáneos

- 2.1 El concepto de arte contemporáneo.
- 2.2 Vanguardias y movimientos estéticos contemporáneos, fundamentos y transformaciones en el arte. Definiciones y surgimientos.
- 2.3 Vanguardias históricas (1906-1945): Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Realismo y Surrealismo.
- 2.4 La pérdida de la figuración (década del 40 y 50): Expresionismo Abstracto.
- 2.5 Las nuevas valoraciones de la imagen (década del 60, 70 y 80): Arte Pop, Hiperrealismo y Minimalismo.
- 2.6 Las tecnologías en la era de la imagen y las nuevas estéticas. La imagen técnica en siglo XXI.

BIBLIOGRAFIA

Argan, Giulio Carlo. El arte moderno. Ediciones Akal. España. 1991.
 Armand S. y Fernandez S. (Comp.). Pixelaciones, desplazamientos en las prácticas audiovisuales. Ediciones Ciccus. Argentina. 2015.

Cirlot, Lourdes. Primeras vanguardias artísticas. Editorial Labor S. A. España. 1995.

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

Unidad 3

Arte y Comunicación

- 3.1 La comunicación en el arte y el arte en la comunicación.
- 3.2 El arte como intervención política. La mirada, el punto de vista y el mensaje.
- 3.3 Implicancias y relaciones en distintas disciplinas: literatura, música, cine y fotografía.
- 3.3 El lenguaje del video clip como experiencia de fusiones estéticas.
- 3.4 El arte y el discurso publicitario en la sociedad contemporánea
- 3.5 Arte y experimentación. Intervenciones, instalaciones y montajes.

BIBLIOGRAFIA

- Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto. Siglo Veintiuno Editores. Argentina. 2010.
- Chateau, Dominique. Estética del cine. La Marca Editora. Buenos Aires. 2010.
- Domenach, Jean-Marie. La propaganda política. Eudeba. Buenos Aires. 2009.
- Grossi, Marco. Elementos del montaje cinematográfico. Ediciones Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 2002.
- Torres, Alejandra y Garavell, Clara. Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino. Librería Ediciones. 2015.
- Wolf, Sergio. Cine / Literatura. Paidós Estudios de Comunicación. Buenos Aires. 2001.

Unidad 4

Imágenes, estéticas, lenguajes e identidad.

- 4.1 Imaginarios artísticos locales: manifestaciones, expresiones, inspiraciones e influencias de los movimientos estéticos en la región.
- 4.2 La representación de Patagonia en el cine nacional. Directores, contextos y relatos.
- 4.3 Imagen e identidad. El espacio público y la manifestación artística.

BIBLIOGRAFIA

- Amando, Ana. La imagen justa. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 2009.
- Carlón, Mario. Después del fin. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 2016.
- Portas, Juan Carlos. Patagonia, cinefilia del extremo austral del mundo. Editorial Ameghino S. A. y Universidad Nacional de la Patagonia. Argentina. 2001.
- Provitina, Gustavo. El cine ensayo, la mirada que piensa. La Marca Editora. Buenos Aires. 2014.
- Sorlín, Pierre. Estéticas del audiovisual. La Marca Editora. Buenos Aires. 2016.

Las unidades mencionadas representan los contenidos que el alumno deberá conocer, aprehender, interpretar y practicar durante el cuatrimestre de cursada.

El desarrollo tiene una dinámica en espiral, esto implica que los contenidos se retoman y se resignifican en diferentes instancias del proceso.

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

ORGANIZACIÓN

Por el momento el cursado cuenta con un profesor a cargo y una auxiliar alumna.

El dictado de la cátedra propone instancias teóricas y prácticas en un espacio de Aula Taller, que recupera los intereses particulares de los estudiantes conforme a los distintos temas que se desarrollan.

Desde esta perspectiva, los contenidos se desarrollan con las particularidades regionales, con procesos de investigación y búsqueda en el ámbito local, y también con actividades de extensión de cátedra que promuevan el intercambio y la valoración de los artistas y autores locales, mediante encuentros, conversatorios, jornadas y otras actividades.

La organización pedagógica tiene la metodología del taller, en el cual se desarrolla:

- a) El arte como lenguaje desde una perspectiva teórica, que oriente al estudiante a construir un concepto propio.
- b) La realización en distintos formatos que sistematicen investigaciones, ideas, miradas e inspiraciones estéticas.
- c) Los procesos de investigación previos a la realización.
- d) Procesos y mecanismos de divulgación, comunicación y extensión en comunicación.

DESARROLLO

Durante la cursada de *Imagen y Estéticas Contemporáneas*, se observarán las características de las vanguardias y movimientos estéticos, y la imagen como representación de *realidades*, se los analizará buscando sus rasgos constitutivos, las líneas de referencia o antecedentes reconocibles, la construcción del discurso visual y audiovisual, y las “funciones sociales”, los roles, sus frecuencias y condiciones de emisión. Así como los contextos de recepción y las características predominantes en la percepción.

De la observación, el análisis y la caracterización subsiguiente se sintetizarán propuestas de producción narrativa y artística, que, de acuerdo a los procesos grupales que se desarrollen, podrán alcanzar diferentes grados de realización.

Los contenidos se materializarán en producciones individuales y en equipo.

Cada unidad tendrá dos trabajos prácticos, reflexivo y de análisis, y otro realizativo en distintos formatos, como pueden ser el corto audiovisual, la fotografía, la intervención, entre otros.

PARTICIPACION / ACCION

Las estructuras de participación/acción en la práctica pedagógica, permiten el mejor desarrollo de la relación entre estudiantes, docente en su labor conjunta para:

- que los conocimientos y habilidades que se generan, partan de la propia práctica protagónica del

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

grupo;

- que el perfil y el objetivo de la producción gnoseológica estén abiertos a la redefinición permanente, en función de la totalidad del eje comunicacional productivo;
- que estimemos como un todo orgánico la práctica teórica junto a la práctica realizativa;
- que se integren los objetivos y acciones de los centros de producción con los de las aulas-taller, y de esta manera se establezca una marcha constante de teoría de la práctica, práctica de la teoría y su interrelación sociopolítica con la totalidad de la acción institucional.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Las instancias de evaluación son de dos tipos: la evaluación permanente y la episódica.

La *evaluación permanente* es llevada a cabo en un proceso de conceptualización continua de las prácticas individuales y grupales por parte del docente coordinador y en conocimiento de cada estudiante. En esta instancia se tienen en cuenta el proceso que cada estudiante desarrolla, sus intervenciones y vinculación con el espacio de la cátedra.

La *evaluación episódica* se plantea como síntesis de objetivos y contempla instancias de calificación a los productos propuestos.

Se proponen dos instancias de evaluación a modo de parcial bajo la consigna de realización integral.

Para el primer parcial que contiene las unidades 1 y 2, los estudiantes harán un estudio sobre una vanguardia o movimiento estético contemporáneo, el cual será utilizado como inspiración para una realización propia.

El segundo parcial (unidades 3 y 4) trabajará sobre un concepto de imagen y estética que proyecte una idea de identidad, y también contará con una propuesta de realización integral.

Todos los productos que surjan de esta materia serán puestos en circulación a través de canales, encuentros o jornadas.

5.1. Obtención de concepto

Los estudiantes obtendrán el concepto de la materia en caso de aprobar los parciales con una nota entre cuatro (4) y seis (6), y además deben tener el 70 % de trabajos prácticos y también el 70 % de asistencia.

5.2. Promoción sin examen final

La promoción sin examen final se obtiene con el 80% de los TP aprobados y el 80 % de asistencia, además los parciales con una nota igual o superior a seis (6).

5.3. Examen final de alumnos regulares

Los alumnos que deban rendir final en forma regular deben presentar una realización y la correspondiente carpeta de producción, los mismos serán presentados y defendidos ante una mesa examinadora, en la fecha estipulada por calendario académico.

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

5.4. Examen final de alumnos libres

En el caso de los alumnos que rindan la materia en calidad de libre, el examen tendrá dos instancias vinculadas entre sí:

- La presentación de un producto, que dé cuenta de la integración de todos los contenidos curriculares detallados en las distintas unidades del programa.
- El examen oral / ponencia: en una exposición oral de 30 minutos el estudiante desarrollará un tema que integre los diferentes ejes del programa.
- El estudiante también presentará una carpeta de producción, con implicancias teórico – prácticas.
- Los mismos serán presentados y defendidos ante una mesa examinadora, en la fecha estipulada por calendario académico.

6. ARTICULACIONES CURRICULARES

Los contenidos de Imagen y Estéticas Contemporáneas con otros espacios curriculares:

Diseño y producción visual

Diseño y producción multimedial

Comunicación Publicitaria

Comunicación Audiovisual I y II

7. ACTIVIDADES DE FORMACION, EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN PREVISTAS

Participación en muestras, encuentros, congresos, jornadas y festivales que promuevan y profundicen aspectos vinculados al arte, la imagen, la comunicación y al cine.

Participación en seminarios coorganizados tanto con la Universidad como con otras instituciones.

Conversatorios y encuentros con artistas locales y regionales.

Ciclos de cine relacionados a los movimientos estéticos.

Iniciar un relevamiento de referentes de distintas disciplinas artísticas en la ciudad.

Promover un canal en You Tube con las realizaciones de la cátedra.

8. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR UNIDAD

Unidad 1

Barthes, Roland. La cámara lúcida. Paidós Comunicación. Buenos Aires. 2003.

Chateau, Dominique. Estética del cine. La Marca Editora. Buenos Aires. 2010.

Joly, Martine. La imagen fija. Ediciones La Marca. Buenos Aires. 2003.

Sel, Susana. Cine y fotografía como intervención política. Ediciones Prometeo Libros. Buenos Aires. 2007.

Unidad 2

Argan, Giulio Carlo. El arte moderno. Ediciones Akal. España. 1991.

Armand S. y Fernandez S. (Comp.). Pixelaciones, desplazamientos en las prácticas audiovisuales. Ediciones Ciccus. Argentina. 2015.

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

Cirlot, Lourdes. Primeras vanguardias artísticas. Editorial Labor S. A. España. 1995.

Unidad 3

Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto. Siglo Veintiuno Editores. Argentina. 2010.

Chateau, Dominique. Estética del cine. La Marca Editora. Buenos Aires. 2010.

Domenach, Jean-Marie. La propaganda política. Eudeba. Buenos Aires. 2009.

Grossi, Marco. Elementos del montaje cinematográfico. Ediciones Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 2002.

Torres, Alejandra y Garavell, Clara. Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino. Librería Ediciones. 2015.

Wolf, Sergio. Cine / Literatura. Paidós Estudios de Comunicación. Buenos Aires. 2001.

Unidad 4

Amando, Ana. La imagen justa. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 2009.

Carlón, Mario. Después del fin. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 2016.

Portas, Juan Carlos. Patagonia, cinefilia del extremo austral del mundo. Editorial Ameghino S. A. y Universidad Nacional de la Patagonia. Argentina. 2001.

Provitina, Gustavo. El cine ensayo, la mirada que piensa. La Marca Editora. Buenos Aires. 2014.

Sorlín, Pierre. Estéticas del audiovisual. La Marca Editora. Buenos Aires. 2016.

9. FILMOGRAFIA HISTORICA

Clásicos del cine referentes de movimientos estéticos:

Un perro andaluz. Luis Buñuel. 1929.

El gabinete del doctor Caligari. Robert Wiene. 1919.

Corazón Fiel. Jean Epstein. 1923.

La caída de la casa Usher. Jean Epstein. 1928.

La concha y el reverendo. Germaine Dulac. 1928.

Fiebre. Louis Delluc. 1921.

La mujer de ninguna parte. Louis Delluc. 1922.

Metrópolis. Fritz Lang. 1927.

El vampiro negro. Fritz Lang. 1932.

10. Bibliografía complementaria

Berger, John. Cada vez que decimos adios. Ediciones de la flor. 1997.

Freire, Hector. De cine somos. Editorial Topia. Buenos Aires. 2007.

Gamberro, Carlos y Salomón, Pablo. Antes que en el cine, entre la letra y la imagen: el lugar del guión. La marca editora. Buenos Aires. 1993.

Getino, Osvaldo. Cine argentino, entre lo posible y lo deseable. Ediciones Ciccus. Buenos Aires. 2005.

Vilches, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Paidós. Buenos Aires. 1999.

Año de vigencia: 2019

Profesor Responsable:

(Firma Aclarada)

VISADO

DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA

--

Año de vigencia: 2019		
Profesor Responsable:		
(Firma Aclarada)		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA	FECHA	FECHA