

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Percepción visual II Lo comunicacional.

AÑO: 2024-2027

CURSO: tercer año

AREA: Lenguaje y Comunicación

CARRERA: Técnico en Medios Audiovisuales y Fotografía

RÉGIMEN DE CURSADO: Anual

CONDICION: Regular/Promocional.

PROFESOR a CARGO: Dra. María del Rosario Millán

AUXILIARES DE DOCENCIA: JTP Mgter. Valeria Darnet

Ayud. 1ª Lic. Mario Machado

Régimen de correlatividades:

Para cursar esta asignatura se requiere tener regularizadas y/o aprobadas: (912) Percepción Visual. Para aprobar esta asignatura se requiere tener aprobadas (912) Percepción visual.

Fundamentación y/o Justificación y/o Finalidad formativa:

La reflexión sobre la cultura visual implica comprender las formas históricas y culturalmente determinadas de producir representaciones visuales, pero también la configuración de determinados modos de mirar. Se trata entonces de reconocer tanto la construcción social de lo visual como la construcción visual de lo social, precisamente porque los signos e interfaces visuales no solo expresan, sino que constituyen nuestros procesos comunicativos contemporáneos. Esto implica considerar las características de los procesos comunicacionales y las especificidades que éstos adquieren a partir de la mediación del lenguaje audiovisual.

Se busca brindar un marco teórico epistemológico y metodológico para abordar el conjunto de prácticas, saberes, poderes, técnicas, discursos involucrados en nuestros modos y actos de ver. En este sentido, la cátedra se inclina por las teorías de la presentación para analizar las prácticas visuales que si bien no eluden los problemas de la representación ponen el acento en el fuerza performativa de la imagen, por su capacidad de hacer aparecer algo (aquella noción ya inscripta en la raíz de eídon) y que la problematizan a partir de la noción de actos de ver: un hacer complejo y político, modos de relacionarnos a partir del ver y el ser visto, las relaciones de poder mediadas por las prácticas visuales.

Con ese propósito, las unidades temáticas de la cátedra se vertebran a partir de dos preguntas centrales que articulan los contenidos curriculares: ¿cómo comunica lo audiovisual? y ¿qué características asume la comunicación en la cultura visual? La primera nos lleva a considerar las características del lenguaje audiovisual, sus especificidades y su relación con otros sistemas semióticos y especialmente aborda dos conjuntos temáticos: las características del lenguaje audiovisual y las modalidades de enunciación y estructuración narrativa de la audiovisualidad. Mientras que la segunda nos lleva a reflexionar sobre las prácticas productoras de sentido generadas a partir de la

mediación comunicativa de las imágenes, la problematización de los géneros como instancia mediadora entre lo textual y lo social que opera tanto en la producción, circulación y recepción de los discursos audiovisuales y más recientemente sobre las particularidades y desafíos que plantea la comunicación digital y los procesos de convergencia, la transmedialidad tanto en las instancias de producción como en recepción. Supone también reflexionar sobre la noción de públicos, que excede la concepción de espectador y de receptor pues implica pensar en un “modo de ser”, en una condición compartida en las sociedades modernas resultado tanto de particulares condiciones estructurales, como de las lógicas de los mercados infocomunicacionales y de las formas de interpelación a partir de las cuales diferentes conjuntos de la sociedad encuentran marcas y referencias identitarias. A su vez, la reflexión sobre los públicos busca estimular prácticas de reconocimiento y análisis de las audiencias, que aporten insumos cualitativos para la orientación de las decisiones en las instancias de producción audiovisual.

Por otra parte, la caracterización de los procesos de comunicación audiovisual y la problematización de la cultura visual y la sociedad de la información se proponen como un encuadre de base para pensar el actual escenario de convergencia digital en el que se encuentra el campo profesional de los futuros técnicos en Fotografía y Medios Audiovisuales. De allí entonces el interés por reconocer los procesos de producción, circulación y recepción de la era digital.

Desde esta perspectiva general, se busca integrar los diferentes contenidos abordados en dos áreas de contenidos del Plan de Estudios y especialmente del área Contexto Histórico Social a la que pertenece esta materia. Se propone articular conceptos previamente trabajados desde un abordaje comunicacional, especialmente con énfasis en los enfoques socio-semióticos y narratológicos. En esa línea el programa busca introducir a los alumnos en los problemas generales de la enunciación audiovisual y la narratividad, a la vez que brindar herramientas que sirvan tanto para el análisis de discursos audiovisuales particulares como para su producción. Asimismo, se busca que los alumnos incorporen nociones básicas sobre la comunicación audiovisual que les permitan discernir y reflexionar sobre los procesos del campo en el que se desempeñarán. De allí entonces los contenidos orientados a introducir a los estudiantes en los desafíos que plantean los escenarios de convergencia digital, la producción trans/cross media y la recepción transmedia.

A partir de estos núcleos temáticos, y si bien la ubicación de la asignatura coincide con el cierre del ciclo formativo en el área contextual, la perspectiva adoptada buscar integrar la formación de los tres años de desarrollo del área, aportando instrumentos teóricos y metodológicos que sirvan de apoyo para las áreas técnicas específicas.

Objetivo General

-Analizar los procesos comunicacionales audiovisuales contemporáneos y reflexionar críticamente sobre las prácticas de producción audiovisual a partir de fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos.

Mandioca*2023

Objetivos específicos

- Entender la producción de las industrias culturales en el marco de la configuración de una cultura visual.
- Desarrollar competencias para el análisis crítico de la producción contemporánea audiovisual.
- Adquirir nociones básicas para reconocer y problematizar diferentes públicos.

Contenidos:

Unidad I: Procesos comunicacionales y cultura visual

El proceso comunicacional. Análisis de la imagen, algunas especificidades sobre el lenguaje. La cultura visual, dimensiones para su análisis.

Sperber, Dan (1995). How do we communicate. En: Brockman Jhon& Matson Katinka (eds) How things are: a science toolkit for the mind. New York: Morrow, pp191-199. (traducción Millán María del Rosario).

Joly, Martine (2012) "Introducción al análisis de la imagen. La marca editora. pp 17-47.

Abril, Gonzalo (2012) "Tres dimensiones del texto y de la cultura visual", en Revista Científica de Información y Comunicación, pp 15-35.

Unidad II Elementos para el análisis de productos audiovisuales

Enunciación audiovisual. Narración. Enunciador, narrador, personaje. El espacio y el tiempo como categorías narrativas. Focalización y Punto de Vista. Construcción del punto de Vista Perceptivo. La dimensión retórica. Programa narrativo y contrato comunicativo.

Gardies René (2014) Comprender el cine y las imágenes. La marca editora pp 25 -50.

Triquell Ximena (2011) Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica. Editorial Brujas. Córdoba.

Betettini Gianfranco (1996) *La conversación audiovisual. Problemas de enunciación fílmica y televisiva*. Cátedra. Madrid, pp 21-144.

Gomez Tarín, Francisco Javier (2013) "El punto de vista en el audiovisual contemporáneo: una reformulación de conceptos enunciativos y narrativos". En: Alvarez Marta (ed) *Imágenes concientes. Autorepresentaciones #2*. Francia: Orbis Tertius, pp 27-45.

Blanco Desiderio (2003) *Semiótica del texto fílmico*. Lima. Fondo de Desarrollo Editorial. Pp 273- 322.

Bibliografía complementaria

Ilardo, Corina (2010) "Nuevas modalidades documentales, nuevos sujetos", en "Los géneros discursivos: un puente entre lo social y lo textual", en Triquell Ximena, et al, *Nuevos Tiempos, Nuevos Géneros. Formas del lenguaje audiovisual en la contemporaneidad*. Ferreyra Editor. Córdoba, pp 43-53.

Aumont Jacques (2007) *La imagen*. Paidós. Barcelona, pp 257-374.

Palao Errando José Antonio (2013) "El autor implícito como modulador del sentido en las narrativas no lineales postclásicas: los films de Alejandro González Innarritu y Guillermo

Arriaga", en Alvarez Marta (ed) *Imágenes conscientes. Autorepresentaciones #2*. Francia: Orbis Tertius, pp 145-16.
Aumont Jacques (2010) *El cine y la puesta en escena*. Colihue. Buenos Aires. pp 35-50;137-137-155.
Aumont Jacques, Marie Michel (2006) *Diccionario teórico y crítico del cine*. La marca editora. Buenos Aires.

Unidad III Géneros, formatos, públicos

Géneros y contratos comunicativos. Los condicionamientos genéricos. Cruces e hibridaciones. Gramáticas de reconocimiento. La recepción a partir de las situaciones de comunicación. Producir para otros. Prefigurar los destinatarios. Públicos y audiencias.

Gardies René (2014) *Comprender el cine y las imágenes*. La marca editora, pp 158-179-221-229

Savoini Sandra (2010) "Los géneros discursivos: un puente entre lo social y lo textual", en Triquell Ximena, et al, *Nuevos Tiempos, Nuevos Géneros. Formas del lenguaje audiovisual en la contemporaneidad*. Ferreyra Editor. Cordoba, pp 15-24.

Triquell Ximena, Schöenemann (2011) "Los géneros cinematográficos", en Triquell Ximena (ed) *Contar con imágenes*. Editorial Brujas. Cordoba

Altman Rick (2000) *Los géneros cinematográficos*. Paidós. Barcelona, pp 33-78.

Steimberg Oscar (1993) *Semiótica de los Medios Masivos. El pasaje a los medios de los géneros populares*. Atuel. Buenos Aires.

Amigo Latorre, B. (2003), "La teoría de géneros como teoría de la enunciación televisiva", *Revista del Centro de Estudios Mediales*, Facultad de Comunicación e Información, Universidad Diego Portales, pp 1-27.

Charaudeau, P. (2009) "El contrato de comunicación en una perspectiva lingüística: convenciones psicosociales y convenciones discursivas". *Références à compléter* (Opción Maracaibo), 2009, consulté le 9 août 2017 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications. URL: <http://www.patrick-charaudeau.com/El-contrato-de-comunicacion-en-una.html>

Mata, M. C. (2005) "Interrogaciones sobre el público", en: Vasallo de López & Fuentes Navarro, (comp.) *Comunicación, campo y objeto de estudio*, México, Iteso-Universidad de Colima, Universidad de Aguascalientes.

Verón Eliseo (2019) "Los públicos entre producción y recepción Problemas para una teoría del reconocimiento". En: *InMediaciones de la Comunicación*, vol14, N° 1 Montevideo, Uruguay, 163-179.

Tur Viñes, Victoria (2015) "Engagement, audiencia, ficción". En: Raúl Rodríguez-Ferrándiz y Victoria Tur-Viñes (Coords.). *Narraciones sin fronteras. Transmedia storytelling en la ficción, la información, el documental y el activismo social y político*. Sociedad Latina de Comunicación Social. Tenerife, pp 41-59.

Unidad IV Escenarios de la convergencia digital.

Narrativas trans/cross media. Recepción transmedia. Tics y procesos culturales. La producción audiovisual en los entornos digitales.

Jenkins Henry (2008) *Converge Culture*. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Paidós. Barcelona, pp 13-34.

Scolari Carlos (2013) *Narrativas transmedia*. *Cuando todos los medios cuentan*. Deusto. Barcelona.

Scolari Carlos A (2020) *Cultura Snack*. Buenos Aires. La marca editora, pp 158-178.

Igarza Roberto (2016) "Escenas transmediales. Acerca del no diferimiento en el consumo cultural", en Irigay F. Renó D. Scolari C, Igarza R, Islas O, Lovato A, Luchesi L (comps) *Transmediaciones. Creatividad, innovación y estrategias en nuevas narrativas*. La Crujía. Buenos Aires, pp 13-22.

Marroco, María Celeste (2023) *Narrativa transmedia. Estrategias para contar historias en múltiples plataformas*. Buenos Aires. SB editorial, pp 71-122.

Gallego Aguilar, Andrés Felipe (2011) *Diseño de narrativas transmediáticas. Guía de referencia para las industrias creativas de países emergentes en el contexto de la cibercultura*. Tesis de Maestría. Universidad de Caldas. Colombia. Pp 13-21.

Metodología de Enseñanza:

Para el despliegue de la signatura se recurrirá a:

-Elaboración de secuencias didácticas para el desarrollo de los temas del programa. Cada secuencia incluirá el desarrollo de una clase teórica que se realizará en encuentros presenciales pero también en formato Libro en el aula virtual, con recursos audiovisuales de complemento, lecturas disparadoras entre otros recursos. Desarrollo de actividades prácticas grupales e individuales, e-actividades cortas para la comprensión de los temas. Cada unidad incluirá el desarrollo de al menos una actividad compleja y/o interactivas para la integración de contenidos y competencias. Lectura analítica y comprensiva de la bibliografía, búsqueda de ejemplos y visionado serán los recursos principales.

Las e- actividades cortas serán variadas y se realizarán en diferentes formatos: cuestionarios cortos, foros interactivos, producción de murales, búsqueda de ejemplos, entre otras.

Las actividades complejas incluyen análisis de casos, producción de contenidos colaborativos, desarrollo de temas, exposiciones grupales.

Socialización y exposición de tareas realizadas en el entorno virtual. Visualización y análisis de materiales audiovisuales para los itinerarios teóricos propuestos.

Se busca que con los trabajos prácticos grupales se ejercite la producción de contenidos en formatos audiovisuales cortos a partir de las consignas que trabajan los ejes temáticos del programa.

Se propone para la unidad IV la realización de charlas y conferencias con Profesores Invitados para el desarrollo de los temas vinculados a la producción de narrativas transmedia. La cátedra propondrá una serie de clases especiales, a cargo de profesionales del campo audiovisual en las que se abordarán tópicos particulares de la unidad IV (producción de contenidos multiplataforma; narrativa transmedia; sistemas de producción cross-media). Asimismo se sugerirá a los estudiantes la participación en los

cursos y talleres de capacitación desarrollados en el marco del Festival Oberá en Cortos que tengan relación con los contenidos de esta cátedra.

En relación con el plan prioritario del Área Lenguaje y Comunicación se propone colaborar en la línea Alfabetización en el umbral universitario: prácticas de comprensión lectora y competencias digitales, se realizará un diagnóstico de necesidades y condiciones de los estudiantes en relación con las competencias de lecto comprensión. Asimismo, se relevarán las competencias transmediáticas y consumos culturales a través de la realización de una encuesta.

Evaluación

Para promocionar la materia se requiere la aprobación del 100% de los trabajos prácticos y dos parciales con calificación mínima de 6 (seis), más el 90% de asistencia (incluidos encuentros presenciales y virtuales).

Para regularizar la materia, se requiere el 80% de asistencia, el 100% de los trabajos prácticos entregados y la aprobación de 2 (dos) parciales con calificación mínima de 6 (seis).

Aquellxs studentxs que trabajan, deberán comunicar a la cátedra su condición, presentar en Dirección de Estudios una nota con horarios, lugar de trabajo y aval de jefe/a, y reenviar a la cátedra. El porcentaje de asistencia que deben cumplir será del 60%.

Las estudiantes gestantes no computarán asistencia ni estarán obligadas a entregar trabajos prácticos y/o parciales durante los tres meses de licencia por maternidad contempladas en los marcos normativos. Deberán comunicar su fecha estimada de parto a la cátedra y se acordará un recorrido especial para permitir la terminalidad.

Bibliografía General

Abril, Gonzalo (2007) *Análisis crítico de textos visuales*. Editorial Síntesis. Madrid.

Altman Rick (2000) *Los géneros cinematográficos*. Paidós. Barcelona, pp 33-78.

Altman Rick (2000) *Los géneros cinematográficos*. Paidós. Barcelona, pp 33-78.

Andacht, Fernando (2004) "Elementos semióticos para abordar la comunicación visual e indicial de cada día" en AA.VV *Semióticas Audiovisuales. Colección Semiótica Latinoamericana*, N°2 y 3, Asociación Venezolana de Semiótica. Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas, Universidad del Zulia. Universidad Católica Cecilio Acosta. Ediciones Astro Data. Maracaibo, pp. 33-54

Aumont Jacques (2013) *El cine y la puesta en escena*. Colihue. Buenos Aires.

Aumont, Jacques, Marie Michel (2006) *Diccionario teórico y crítico de cine*. La marca editora. Buenos Aires.

Barthes, Roland () "El mensaje fotográfico", en Barthes, Roland; Bremond Claude; Todorov Tzvetan; Metz Christian *La semiología*. Editorial Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, pp 115-140.

Bitonte María Elena (2012) "Mostrar y demostrar. Un acercamiento a la dimensión argumentativa del cine documental" en Del Coto María Rosa, Varela Graciela (eds) *Ficción y no ficción en los medios*. Indagación semiótica sobre sus mixturas. La Crujía. Buenos Aires, pp 249-267.

Brea José Luis (2003): "Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales", en *Estudios Visuales* N°1, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, pp. 7-26. 06 de Agosto 2005.
<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/edito.pdf>

Callejo Javies (2004) "Pasos hacia una ecología de la recepción" en *Revista Signo y Pensamiento* N°45, Vol 23, Universidad Pontificia Javariana. Bogotá, pp 36-47.

Callejo Javies (2004) "Pasos hacia una ecología de la recepción" en *Revista Signo y Pensamiento* N°45, Vol 23, Universidad Pontificia Javariana. Bogotá, pp 36-47.

Cuevas Alvarez Efrén (2011) La narratología audiovisual como método de análisis. Lección del Portal de la Comunicación Incom. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona

Del Coto María Rosa, Varela Graciela (2012) *Ficción y no ficción en los medios*. La Crujía. Buenos Aires.

Del Coto María Rosa, Varela Graciela (eds) *Ficción y no ficción en los medios*. Indagación semiótica sobre sus mixturas. La Crujía. Buenos Aires.

Didi-Huberman, Georges (2010): *Lo que vemos, lo que nos mira*, Manantial, Buenos Aires.

Entel, Alicia (2008): *Dialéctica de lo sensible. Imágenes entre Leonardo y Walter Benjamin*, Aidos editores, Buenos Aires.

Foucault, Michel (2004): *La pintura de Manet*, Alpha Decay, Barcelona.

Igarza Roberto (2013) "La televisión pública en la era de la argumentación", en Instituto de Estudios sobre Comunicación (ed) *Pensar la televisión pública. ¿Qué modelos para América Latina?* La Crujía. Buenos Aires, pp117-139.

Igarza Roberto (2013) "La televisión pública en la era de la argumentación", en Instituto de Estudios sobre Comunicación (ed) *Pensar la televisión pública. ¿Qué modelos para América Latina?* La Crujía. Buenos Aires, pp117-139.

Inberg Gérard (2003) El zoo visual. De la televisión espectacular a la televisión especular. Gedisa. Barcelona, pp 58-142.

Instituto de Estudios sobre Comunicación (ed) (2012) *Pensar la televisión pública. ¿Qué modelos para América Latina?* La Crujía. Buenos Aires.

Jay, Martin (2003) *Campos de fuerza*, Paidós, Buenos Aires.

Jay, Martin (2003): "Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al ocularcentrismo" en *Estudios Visuales*, N°1, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, pp. 61-82. 05 de abril 2008.
<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/jay.pdf>

Joly, Martine (2009): *La imagen fija*, La marca editora, Buenos Aires.

Karam Tanius (2011) "Introducción a la semiótica de la imagen". Lección del Portal de la Comunicación Incom. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona

Marrocco María Celeste (2012) "El cine y la producción multiplataforma: expresión y representación de su tiempo" en *Toma Uno*, Año 1, N°1, DEpartamento de Cine y TV. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

Marrocco María Celeste (2012) "El cine y la producción multiplataforma: expresión y representación de su tiempo" en *Toma Uno*, Año 1, N°1, Departamento de Cine y TV. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

- Marty Claude, Marty Robert (1992) *Semiótica* 99 respuesta. Editorial Edicial. Buenos Aires. Pp 145-172.
- Miège Bernard (2010) "La cuestión de las TICs: hacia nuevos planteamientos", en Moraes Dênis (comp) *Mutaciones de lo visible. Comunicación y procesos culturales en la era digital*. Paidós. Buenos Aires, pp15-44.
- Mitchell, W.J.T. (2003): "[Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual](http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf)", en revista *Estudios Visuales* N°1, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, pp. 17-40. 04 de Agosto 2006. <http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf>
- Mix Rojas, Miguel (2009): *El imaginario*, Prometeo, Buenos Aires.
- Moraes Dênis (comp) *Mutaciones de lo visible. Comunicación y procesos culturales en la era digital*. Paidós. Buenos Aires,
- Orozco Gómez Guillermo, Vassallo de Lopes María Inmacolata (2015) (comp) *Estrategias de producción transmedia en la ficción televisiva. Informe del Observatorio Iberoamericano de la ficción televisiva*. Editorial Sulina/Globo Comunicação e Participações. Porto Alegre, 85-114.
- Orozco Gómez Guillermo, Vassallo de Lopes María Inmacolata (2015) (comp) *Estrategias de producción transmedia en la ficción televisiva. Informe del Observatorio Iberoamericano de la ficción televisiva*. Editorial Sulina/Globo Comunicação e Participações. Porto Alegre, 85-114.
- Peirce Charles (1988) *El hombre... un signo*. Crítica. Barcelona, pp 276-278.
- Peirce Charles "El ícono, el índice y el símbolo" (c. 1893-1903). Traducción castellana de Sara Barrena. 2005. Disponible en [http:// www.unav.es/gep/iconoIndiceSimbolo.html](http://www.unav.es/gep/iconoIndiceSimbolo.html)
- Rancière Jacques (2010): *El espectador emancipado*, Manantial, Buenos Aires.
- Rincón, Omar (2006): *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*, Gedisa, Barcelona.
- Schaeffer Jean Marie (1987): *La imagen precaria del dispositivo fotográfico*, Cátedra, Madrid.
- Scolari Carlos (2013) *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuenta*. Deusto. Barcelona, pp 15-39.
- Scolari Carlos (2013) *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuenta*. Deusto. Barcelona, pp 15-39.
- Smith, Maquard (2006): "[Los Estudios Visuales como estudios de modos de hacer](http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/smith.pdf)" en *Estudios Visuales*, N°3: 154-184, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, pp.153-184. 04 Agosto 2010 <http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/smith.pdf>
- Sordin Pierre (2010) *Estéticas del audiovisual*. La marca editora. Buenos Aires.
- Steimberg Oscar (1993) *Semiótica de los Medios Masivos. El pasaje a los medios de los géneros populares*. Atuel. Buenos Aires.
- Triquell Ximena (coord.) (2011) *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa filmica*. Editorial Brujas.Córdoba.
- Verón Eliseo, "Del soporte a los discursos: el caso de la fotografía", Universidad de París VIII. Traducción del francés de Julián Gorodischer. Recuperado en [http:// www.fba.unlp.edu.ar/medios/textos/ver%C3%B3n-Espacios-públicos-en.imágenes.pdf](http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/textos/ver%C3%B3n-Espacios-públicos-en.imágenes.pdf)
- Verón, Eliseo (2001): *El cuerpo de las imágenes*, Norma, Buenos Aires.

Ministerio de Educación

Facultad de Arte y Diseño - Universidad Nacional de Misiones

Dra. María del Rosario Millán