

COLEGIO NACIONAL
"RAFAEL HERNÁNDEZ"

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA
PROGRAMA ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS VISUALES NIVEL 5º AÑO
Ciclo lectivo 2017
Carga Horaria: 3 horas semanales
Cursada cuatrimestral

Introducción

En esta materia estudiamos:

Las relaciones entre los fenómenos estéticos y el proceso de comunicación en un universo globalizado.

La divergencia temática (procedimental - conceptual) durante los procesos exploratorios –prácticos y teóricos-, y las construcciones de imagen.

El Hecho Perceptivo y los elementos discursivos: la construcción del sentido y el problema de la interpretación en la imagen plástica.

Función de la imagen en el hecho artístico y en el comunicacional (medios masivos de comunicación).

La producción como exploración de acciones interpretativas: vías de construcción y de reconocimiento de sentido.

La producción como multiplicación de acciones combinatorias de los elementos del discurso visual artístico y/o comunicacional.

Objetivos (que el alumno logre)

Reconocer la incidencia de la tecnología y de los medios de comunicación en la cultura y en las manifestaciones artísticas actuales.

Comprender las producciones estéticas como visiones del mundo estructuradoras o reestructuradoras del paradigma social del arte.

Interpretar las manifestaciones estéticas visuales en distintos soportes, atendiendo a diversos contextos y momentos socioculturales desde el análisis crítico reflexivo.

Comprender las relaciones entre los fenómenos estéticos y el proceso de comunicación.

Detectar y diferenciar en el análisis, la función expresiva y/o comunicacional del discurso visual.

Reconocer y analizar de los recursos plásticos y cinematográficos empleados para la creación de narraciones audiovisuales.

Contenidos:

Unidad 1:

Comunicación y Medios

El proceso de comunicación y sus componentes. Lo global y sus efectos. Funciones. Diferentes medios y soportes.

La imagen visual como lenguaje, como vía de comunicación y expresión.

Interpretación de la imagen. Polisemia. Denotado y connotado. La relación texto/imagen: anclaje y relevo. Refuerzo semántico.

Las nuevas tecnologías y la imagen.

Concepto de no-lugar

Unidad 2:

Connotadores culturales: Retórica de la imagen visual.

Definiciones. Operaciones y Relaciones.

La relación y aplicación de la Retórica en diferentes ámbitos: Artes plásticas, cine, publicidad, multimedia, etc.

Unidad 3:

Publicidad y propaganda

Introducción a la publicidad. Definiciones, funciones y alcances de la publicidad.

Tipos de Publicidad: Clásica, Motivacionalista, Semiótica.

Diferencias entre publicidad y propaganda (política y de concientización social)

Discurso publicitario. Estereotipos y violencia simbólica.

Unidad 4:

Relato secuencial: del Cómic a la Narración Audiovisual

La narración a partir de la concatenación de imágenes; tanto fijas como móviles en diferentes soportes. Creación de un lenguaje híbrido: imagen más sonido.

La compresión y descompresión de la temporalidad en la narración visual. Uso de la elipsis.

El lenguaje cinematográfico: Encuadre, punto de vista, movimiento de cámara, tipos de plano. Cámara objetiva y subjetiva. El montaje como ritmo narrativo.

Codificación iconográfica en el cómic: usos retóricos de la imagen, onomatopeyas y cinética.

Diferentes soportes para los relatos secuenciales: cómic, video clip, TV, cine, streaming. Los nuevos soportes web: Youtube y otras plataformas. La aparición de los prosumidores y la cultura del remix: Found Footage, cita y apropiacionismo. Nuevas formas de circulación: streaming sincrónico, la TV desde casa.

Bibliografía

-Augé, Marc. (1992) Los no lugares, Espacios del Anonimato. Gedisa S.A., Barcelona,.

-BARTHES, Roland. Retórica de la Imagen.

-ECO, Umberto. (1968). Apocalípticos e Integrados. Lumen, Barcelona.

-GROUPE, U. (1993). Tratado de signo visual. Ediciones Cátedra, Madrid.

- JAKOBSON, Roman. (1977) Ensayos de Poética. Fondo de Cultura Económica
- KOZAK, Claudia (2004) "Contra la pared". Sobre Graffitis, pintadas y otras intervenciones urbanas. Libros del Rojas.
- OLIVERAS, Elena (2013). La metáfora en el arte. Emecé, Buenos Aires