

Curso de posgrado

Problemáticas Comunicacionales de las Artes y el Diseño

Fundamentación

El curso propone un recorrido sobre los conceptos de comunicación, cultura y poder, abordando diversas perspectivas y reflexionando sobre las Artes y el Diseño. Se presentan contenidos sobre la revolución producida por la digitalización y la inteligencia artificial, el paso del papel a los dispositivos digitales, los textos visuales y los cambios en los tipos de pensamiento. Se propone la problematización de la construcción del discurso de las producciones de las artes y el diseño, –y de sus campos disciplinares–, observando casos actuales y los modos de construcción del sentido. Por otra parte, se busca la revisión de las condiciones de producción y comunicación de las Artes y el Diseño, realizando un recorrido por las obras de Marcel Duchamp, Andy Warhol y Ai Wei Wei.

Destinatarias/os

Graduadas/os de carreras con formación académica en las artes y el diseño con interés en la comunicación en general y en las problemáticas específicas de estas disciplinas. Graduadas/os de carreras de humanidades, ciencias sociales, estudiantes de carreras de posgrado y docentes de campos afines. Estudiantes del último año de una carrera de grado de disciplinas afines. En este último caso, el cursado no podrá acreditarse en el grado.

Cupo mínimo: 20 estudiantes. **Cupo máximo:** 20 estudiantes

Objetivos

Comprender la relevancia y el poder de la comunicación escrita y visual en las manifestaciones culturales contemporáneas propias de las artes y el diseño. Aportar elementos para la comunicación de las producciones artísticas y del diseño y para la realización de investigaciones en estas disciplinas.

Reflexionar sobre los alcances de la revolución digital y la inteligencia artificial, el paso del papel a las pantallas, desde la filosofía de la tecnología y la comunicación, dimensionando sus múltiples implicancias.

Identificar los elementos y operaciones de transformación en la mediatización de la realidad producida por el discurso de las artes y el diseño.

Poner a funcionar conjuntamente textos escritos y visuales en un documento académico, problematizando sobre un caso seleccionado de comunicación de las artes y el diseño, incluyendo cruces expuestos durante el cursado, entre ideas, perspectivas, expectativas y posibilidades.

Docente a cargo: Dra. Mariana Costa

Docente colaboradora: Dra. Alejandra Perié

Carga horaria: 30 horas, distribuidas en 6 encuentros sincrónicos de 3 horas cada uno + 2 encuentros asincrónicos de 6 horas cada uno.

Contenidos

Unidad 1. Comunicación y poder

La noción de Comunicación. Proliferación de tecnologías y profesionalización de las prácticas. Comunicación y poder en la sociedad- red. La comunicación en la era digital global. La construcción del poder a través de la construcción de imágenes. Comprensión crítica de las transformaciones constantes producidas por las tecnologías digitales en nuestro contexto general. La idea de apropiación de las tecnologías.

Unidad 2. La digitalización como contexto, imágenes y tipos de pensamiento

El cambio de paradigma: la revolución digital y el nuevo proyecto de Humanidad. El mundo y el ultramundo. La imagen digital: aplicación en artes plásticas, instalaciones, arquitectura, música, danza, teatro, fotografía, dibujos animados y cine. Desafíos estéticos y epistemológicos. Circuitos de la Comunicación en la sociedad de la transparencia. Tecnologías y esperanzas colectivas. Pensamiento arbóreo y rizomático.

Unidad 3. Construcción del sentido en las Artes y el Diseño

La construcción del sentido en las artes y el diseño. Procesos de semiotización del mundo y puesta en escena discursiva característica de los enunciados de las Artes y el Diseño. Operaciones de transformación en la mediatización de la realidad producida por el discurso: identificación, calificación, acción-acontecimiento y causación. De la cosa a la no- cosa. De la posesión a las experiencias. El olvido de las cosas en el arte. Formatos de la Comunicación. La inteligencia artificial. La estructura de la imagen y la expresión de la visión del mundo.

Unidad 4. Comunicación de las artes y el diseño y sus producciones

La comunicación de las artes y el diseño y de sus producciones. Enunciación verbal y visual.

Organización espacial de los textos escritos y visuales en función del observador. Las tres dimensiones del texto y de la cultura visual: visualidad, mirada e imagen. Lo tecnológico y lo imaginario. Tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Marcel Duchamp, Andy Warhol y Ai Wei Wei. La figura del artista conceptual, diseñador, escultor, arquitecto, consultor, director de cine, activista por los derechos humanos y fotógrafo.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha	Contenidos / Actividades
1 sincrónico	martes 6/08 18 a 21 h	Presentación inicial de la docente a cargo. Exposición del programa, propósitos, formas de trabajo, cronograma, bibliografía, modalidad de evaluación. Consigna del trabajo final de la materia. Desarrollo de los contenidos de la unidad 1. Exposición dialogada.
2 sincrónico	jueves 8/08 18 a 21 h	Desarrollo de los contenidos de las unidades 1 y 2. Exposición dialogada sobre las temáticas seleccionadas para los trabajos.
3 sincrónico	martes 13/08 18 a 21 h	Desarrollo de los contenidos de la unidad 2 y 3. Actividad: Exposición dialogada. Trabajo individual, intercambio y reflexión sobre las problemáticas descubiertas a la luz del material Bibliográfico expuesto.
4 asincrónico	15 de agosto	Trabajo con material bibliográfico, lecturas, cruces entre las perspectivas, avance de los trabajos a presentar.
5 sincrónico	martes 20/08 18 a 21 h	Desarrollo de los contenidos de la unidad 3 y 4. Actividad: Exposición dialogada. Trabajo individual, intercambio y reflexión sobre los avances.
6 sincrónico	jueves 22/08 18 a 21 h	Desarrollo de los contenidos de la unidad 4. Actividad: Exposición dialogada. Trabajo individual, intercambio y reflexión sobre los avances.
7 asincrónico	martes 10/09	Entrega del trabajo individual, según consigna dada en el inicio.
8 sincrónico	martes 17/09 18 a 21 h	Devolución de los trabajos realizados, con observaciones. Cierre con exposición dialogada.

Bibliografía

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

Mattelart, A., Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Paidós.

Castells, Manuel. (2009). Comunicación y Poder. Alianza.

Cabello, R. [et al.], (2022) ¿Quién se apropia de qué?: tecnologías digitales en el capitalismo de plataformas. (Coordinación general de Susana Morales; Elizabeth Vidal). Primera edición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169745/1/Quien-se-apropia-de-que.pdf>

Bibliografía ampliatoria

Scolari, C. (2018). Ecología de los medios. Mapa de un nicho teórico. Quaderns del CAC 34, vol.XII (1). Junio 2010. ISSN: 1138-9761 / www.cac.cat

Lopez Jimenez, D. (2006). El conocimiento y la comunicación: dos pilares fundamentales de la organización de la sociedad de la información. Palabra Clave, N° 9 (2), 91-109. Universidad de La Sabana.

<https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1244>

Williams, R. (2003). Palabras Clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad. Ediciones Nueva Visión.

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

Baricco, A. (2019). El Juego. Anagrama.

Jullier, L. (2019). La imagen digital. De la tecnología a la estética. La Marca Editora.

Deleuze G. & Guattari, F. (1977). Rizoma: Introducción. Pretextos.

(1980). Rizoma: Mil Mesetas. Minuit.

Bibliografía de consulta

Oliva Abarca, Jesús Eduardo. Cultura y Big Data. Métodos y técnicas para el análisis cultural en una sociedad datificada / Jesús Eduardo Oliva Abarca. — Ciudad de México: Comunicación Científica, 2021.

Triquell, X. y Ruiz, S. (2015). Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen generadora de relatos. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, número coordinado por la Dra. Laura Ruiz y el Dr. Marcos Zangrandi.

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

Traversa, Oscar (2007). Regreso a "Pantallas". En "Dossier de Estudios Semióticos", La Trama de la Comunicación. Volumen 12, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Rosario, UNR Editora, 2007.

Byung- C. H. (2022). No- cosas. Quiebres del mundo de hoy. Taurus.

Beceyro, R. (2003), (1978). Ensayos sobre fotografía. Capítulo 2: El milímetro y la diferencia. Paidós.

Bibliografía de consulta

Charaudeau, P. (1982). Language et discours. Elements de semiolinguistique (théorie et pratique). Hachette Université.

(1994). Le contrat de communication, une condition de l'analyse sémiolinguistique du discours, en Langages. Les analyses de discours en France. Larousse.

Soledad Larroucau - Stefanía Sahakian. Nuevas experiencias estéticas: el "Street Art Project" de Google Novas experiências estéticas: a "Street Art Project" do Google.

Busso, M. P y Camusso, M. (2017). Mediatizaciones en tensión: el atravesamiento de lo público. Publicación Primera edición. UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.

Unidad 4

Bibliografía obligatoria

Abril, G. (2012). Tres dimensiones del texto y de la cultura visual. IC – Revista Científica de Información y Comunicación, nro. 9, pp. 15- 35.

Cabrera, D. H. (2006). Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Biblios, Intertextos.

Cabrera, D. H. (2011). Comunicación y cultura como ensoñación social. Ensayos sobre el imaginario tecnológico. Edit. Fragua.

Alessandria, J. (1996). Imagen y metaimagen. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística.

Bibliografía de consulta

Arfuch, L., Chaves, N. y Ledesma, M. (1998). Diseño y comunicación. Teoría y enfoques críticos. Paidós. Estudios de Comunicación.

Costa, Mariana. (2020). La infografía en medios periodísticos. Del papel al dispositivo digital. [Tesis del Doctorado en Comunicación Social]. Universidad Nacional de Córdoba.

Costa, Mariana. (2019). Hechos de imágenes. Investiga+, 2 (2), 73-88.

http://www.upc.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/investiga_mas_a2n2.pdf

Didi- Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto. Paidós.

Mitchell, W. J. T. (2017). ¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la Cultura Visual. Sans Soleil Ediciones.

Evaluación

Se evaluarán los trabajos teniendo en cuenta criterios académicos (contenidos, debates y la producción del trabajo final) y pedagógicos.

Para la aprobación:

Deberán asistir al 80% de las clases sincrónicas.

Presentar un trabajo final individual, partiendo de una producción de las Artes y el Diseño, que refleje la lectura de la bibliografía indicada, cruces de ideas/ reflexiones y la problematización del tema elegido.

Participar en ejercicios de reflexión y exposiciones orales en las clases. Se establecerán instancias de recuperación oportunamente, para trabajos que no se

entregaron en la fecha definida o fueron desaprobados, explicitando los criterios para su presentación y aprobación.

Calificación para la aprobación: de 7 a 10. Se considerarán para la evaluación: la precisión conceptual, la presencia de contenidos bibliográficos, la adecuación a la consigna, la escritura cuidadosa y autónoma.