

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACULTAD DE HUMANIDADES

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

UNIDAD CURRICULAR: **TEORÍA Y CRÍTICA DE ESPECTÁCULOS Y MEDIOS**

Año lectivo: 2016

1890/16

Plan de estudios: 2006

Régimen de cursado: Cuatrimestral

Cantidad de horas teóricas y prácticas: 4(cuatro) horas semanales.

Profesora Responsable de la Cátedra: Lic. Paula J. Martín

Adscriptos docentes: Lic. Edith Castelli, Lic. Silvia Mendoza, Lic. Luis Portelli y Lic. Celeste Romero

MARCO REFERENCIAL

Inserta en el segundo año del Ciclo Troncal de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y precedida por la correlatividad de Prácticas Críticas, Teoría y Crítica de Espectáculos y Medios se enmarca en las dimensiones semiótica y sociológica propuestas en el Plan de Estudios de la carrera como orientaciones necesarias para responder a las necesidades contemporáneas de formar profesionales idóneos en el campo de la comunicación social, en especial en el periodismo escrito. La correlación con Prácticas Críticas resulta relevante, ya que se retoman saberes propios de la formación del comunicador cultural para profundizarlos en el análisis y crítica de espectáculos y medios de comunicación, en relación con las políticas culturales y políticas de medios. En esta línea y en cuanto al perfil del egresado, la Cátedra pretende aportar al futuro profesional la posibilidad de incorporar las variables culturales y artísticas como posibilidades para la investigación y extensión en su trayecto formativo de grado.

El análisis crítico de los espectáculos contemporáneos y sus narrativas mediáticas y transmediáticas particulares supone una tarea ineludible para la formación del comunicador, dado que nuestra sociedad necesita profesionales comprometidos en un espacio-tiempo que los convoca no sólo para actuar como mediadores y publicistas de los productos culturales sino también como agentes visibilizadores de todas las prácticas artísticas que se suceden en el ámbito local- regional. Por lo mismo, la Cátedra también pretende contribuir a fortalecer los conocimientos del estudiante para la intervención en el campo de la investigación, en los diversos Congresos del área y en el ámbito profesional, en proyectos de comunicación de diversa índole (institucionales, comunitarios y de medios masivos).

El estudio y la investigación en comunicación, resulta de la convergencia de diversas disciplinas (en perspectiva transdisciplinar) en diálogo con las problemáticas sociales y políticas de una comunidad. A partir de las dinámicas particulares de estos agentes y escenarios resultantes, se sistematizan los intereses, objetos de estudio y cuestiones actuales del campo de la comunicación. Es por esto que la Cátedra integra en su marco epistemológico tanto a la semiótica y a la sociología (adscribiendo al Plan de Estudios) como a los Estudios

Culturales Latinoamericanos, teorías de la comunicación audiovisual, del teatro, del cine, de la televisión, narrativas transmedia y estudios acerca de las políticas culturales y de medios. Estas disciplinas y corrientes teóricas contribuyen a la reflexión crítica acerca de la situación actual de los medios de comunicación en el contexto político, cultural y social (nacional y local), como los agentes que inciden directamente en las dinámicas de las prácticas del espectáculo.

La propuesta didáctica que guiará la concreción metodológica considera al aula como un espacio de reflexión y acción, y concibe al aprendizaje y a la enseñanza, como procesos complejos porque cada nuevo grupo de estudiantes demanda de los docentes el trabajo en lo que Vygotsky denomina “zona de desarrollo potencial” de los sujetos. Esto es, trabajar junto al sujeto que aprende (sujeto atravesado por una historia socio-cultural que lo determina) sus posibilidades, brindándole mediadores, herramientas que le permitan “hacer”, internalizar (según las experiencias particulares previas) y construir conocimiento. Para Bruner se trata de un “andamiaje” (concepto desarrollado a partir del concepto de ZDP de Vygotsky) que como facilitadores podemos proponer como ayuda en el proceso de construcción de conocimiento científico. Para Bachelard se trata -también- de reducir, minimizar y eliminar los obstáculos pedagógicos y epistemológicos a partir de las decisiones que tomamos como docentes.

MARCO METODOLÓGICO

La Cátedra trabajará las áreas teóricas y prácticas en dos clases semanales (lunes: teoría; viernes: práctica). En las clases teóricas se abordarán los contenidos secuenciados en las Unidades temáticas. Se trabajarán diferentes segmentos: iniciales, de presencia de la teoría con exposiciones de la docente y de trabajo productivo, a partir de diversas intencionalidades y de los desafíos cognitivos propuestos a los estudiantes. La dinámica áulica para el área de la teoría resultará entonces participativa y colaborativa en la construcción del conocimiento.

En las clases prácticas se retomará la teoría para contextualizar la práctica y se brindarán diversas herramientas para acercar a los estudiantes al ejercicio de la profesión. El formato didáctico se establecerá en diálogo y coherencia con los materiales de apoyo a la enseñanza diseñados para los distintos segmentos de la clase, con la finalidad de promover mejores situaciones y escenarios de aprendizaje.

PROPÓSITOS

- Habilitar efectivamente el acceso al conocimiento y la construcción de saberes para que los sujetos que aprenden se apropien de los mismos en el proceso de significación de la disciplina.
- Proponer líneas de debate que problematicen los vínculos entre la industria cultural y del entretenimiento, los espectáculos artísticos, las políticas de medios y las políticas culturales para que los estudiantes puedan analizar, generalizar y sintetizar los principales conceptos y perspectivas teóricas referidos al estudio de los espectáculos y los medios de comunicación.
- Plantear enfoques de indagación teórica que permitan abordar el análisis, la reflexión y la crítica de los espectáculos, los medios de comunicación, sus narrativas y soportes.

- Favorecer la articulación entre el saber teórico y el ámbito laboral del comunicador/periodista para propiciar en los estudiantes, acciones variadas de acercamiento genuino a la labor del Periodismo de Espectáculos.
- Brindar los recursos didácticos necesarios y adecuados para promover en los estudiantes aprendizajes significativos, que les permitan abstraer las notas sustantivas implicadas en el ámbito profesional del comunicador especializado en cultura, artes y espectáculos.

CONDICIONES PARA REGULARIZAR/PROMOCIONAR LA MATERIA

Se siguen los lineamientos fijados por la Resolución 975-11:

Requisitos para **promocionar:**

- 80% de Asistencia a clases teóricas y prácticas.
- 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Cada TP cuenta con su Recuperatorio)
- Aprobación de dos parciales con nota mínima de 7(siete) (Cada parcial cuenta con su Recuperatorio)

Requisitos para **regularizar:**

- 75% de Trabajos Prácticos aprobados (Cada TP cuenta con su Recuperatorio)
- Aprobar dos parciales con nota mínima de 4 (cuatro). (Cada parcial cuenta con su Recuperatorio)

EVALUACIÓN DE ALUMNOS LIBRES

Los estudiantes serán evaluados en todos los contenidos del último Programa de la Cátedra.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Área teórica:

Introducción al estudio del espectáculo y a la problemática de los medios de comunicación. Definiciones y características. La mediatización del arte.

- 1.1 Las imágenes en la sociedad occidental.
- 1.2 Regímenes de (in)visibilidad.
- 1.3 El poder de las imágenes.
- 1.4 La creación y reproducción de la cultura en los medios de comunicación.

Área práctica:

Los contenidos teóricos propuestos se abordarán en el trabajo de repaso de las características de los géneros del periodismo cultural y en la incidencia de las imágenes en las críticas, reseñas, crónicas y noticias.

Bibliografía obligatoria específica para esta unidad:

Arfuch, Leonor (2016) "La imagen: poderes y violencias" en *Tramas*. Buenos Aires, FLACSO.

García Canclini, Néstor (1995) "Las identidades como espectáculo multimedia" en *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México, Grijalbo.

----- (2001) "Poderes oblicuos" en *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Barcelona, Paidós Ibérica.

Grimson, A. (2012) "La cultura es constitutiva"; "Cultura: un concepto antropológico con implicancias políticas"; "La nación como identidad cultural transracional y transétnica"; "Políticas públicas: multiculturalismo y neoliberalismo" en *Los límites de la cultura*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Malosetti Costa, Laura (2016) "La imagen en la cultura occidental" en Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios. FLACSO.

----- (2016) "El poder de las imágenes" en Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios. FLACSO.

Martín Barbero, Jesús (2011) "La comunicación en la cultura" en *Comunicación y periodismo. Entrevistas sobre tecnologías/identidades/culturas*, Silvana Comba y Edgardo Toledo (comps.). Buenos Aires, La Crujía

----- (1983) "Memoria narrativa e industria cultural" en *Revista Comunicación y Cultura N°10*. México, UAM.

Martín Barbero y Ochoa Gautier (2005) "Políticas de multiculturalidad y desubicaciones de lo popular" en *Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO

Pavis, Patrice (2011) "Los instrumentos del análisis" en *El análisis de los espectáculos. teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona, Paidós.

Puyal, Alfonso (2006) "Introducción" y "Fundamentos de la comunicación audiovisual" en *Teoría de la comunicación audiovisual*. Madrid, Editorial Fragua.

Reguillo, Rossana (2016) "Políticas de la (In) visibilidad. La construcción social de la diferencia" en Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios. FLACSO

UNIDAD 2

Área teórica:

Prácticas artísticas/espectaculares: cine, artes escénicas, televisión, narrativas transmedia.

2.1 Los componentes de las artes escénicas. Definición. Elementos constitutivos. Funciones. Características. Géneros dramáticos.

2.2 El cine como institución, dispositivo y lenguaje. Los géneros cinematográficos. Evolución histórica del cine argentino en el contexto latinoamericano. La dimensión espectacular del cine: vínculos con la Industria Cultural.

2.3 La televisión pública: propuestas de televisión cultural y educativa. La TV pública argentina en el contexto latinoamericano. Matrices históricas de programación. Nuevos conceptos en programación. Los géneros televisivos. El rol de la Televisión en la conformación de consumidores y ciudadanos.

2.4 Narrativas transmedia: ficciones transmedia. Géneros y orígenes. Industria de los medios y participación de los usuarios. El lugar de las narrativas transmedia en el desarrollo de la industria cultural.

Área práctica:

Producción analítica/crítica: perspectivas de análisis de los diferentes géneros espectaculares. Características de la crítica de cine/teatro/televisión/otras narrativas. Escritura de reseñas críticas.

Teatro y artes escénicas: signos y códigos. Elementos constitutivos de la representación: el personaje y la acción dramática. Niveles implicados en el trabajo de interpretación, posturas acerca de la actuación, formas de construcción del personaje. La acción dramática: estructura de la fábula, punto de vista, el conflicto, tipos de acciones. La recepción teatral: condiciones y características

Cine: el análisis del filme. Argumento, estructura narrativa, personajes, escenarios, tiempo, narrador, modelo narrativo. Códigos visuales. Códigos sonoros. Códigos sintácticos: el montaje. Formas de articulación, funciones y efectos de cada elemento filmico. La interpretación filmica: implícitos, temas, subtemas e intenciones del filme.

Televisión: La crítica televisiva: requisitos y características. Análisis y producción de ensayos críticos sobre la televisión. Elementos de análisis de las teorías de la comunicación audiovisual.

Ficciones transmedia: rasgos característicos: medios y plataformas. Análisis de ficciones. Producción de ensayos críticos.

Bibliografía obligatoria específica para esta unidad:

Aumont, Jacques (2013) "El papel del espectador" en *La Imagen*. Buenos Aires, Paidós

Carlón, Mario (2016) "El fin de los medios de comunicación" en Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios. FLACSO

Cortez Abanto, Christian (2012) "La crítica teatral: ¿qué es?". Disponible en en [\[http://www.lahuelladigital.com/la-critica-teatral-que-es/\]](http://www.lahuelladigital.com/la-critica-teatral-que-es/)

Costa, A. (2008) *Saber ver el cine*. Buenos Aires, Paidós. Capítulos 1 y 2.

Dubatti, Jorge (2007) "Cuerpo social y cuerpo poético en la escena argentina" en *Revista Emisferica* Disponible en [\[http://hemisphericinstitute.org\]](http://hemisphericinstitute.org)

----- (2011) *Introducción a los estudios teatrales*. Libros de Godot, México D.F.

Eco, Umberto (1994 [1983]). "Tv: la transparencia perdida", en *La estrategia de la ilusión*. Buenos Aires: Lumen

Fuenzalida, Valerio (2002) "Televisión abierta y audiencia en América Latina". Chile, Grupo editorial Norma

Grimson, Alejandro y Varela Mirta (2002) "Culturas populares, recepción y política. Genealogías de los estudios de comunicación y cultura en la Argentina". En Daniel Mato (coord.) *Estudios y otras prácticas interrelacionales latinoamericanas en Cultura y Poder*. Caracas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAO, FACES, Universidad Central de Venezuela, Pág. 153-166.

Jalfín, Sonia (2016) "La televisión cultural no es un oxímoron" en Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios. FLACSO.

Morley, David (1996) *Televisión, audiencias y estudios culturales*. Buenos Aires, Amorrortu editores. Introducción: capítulos 1, 2, 3, y 4. Tercera parte: capítulos 5, 6 y 7, 1996.

Rincón, Omar (2006) "Narrativas televisivas" en *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*, Barcelona, Gedisa.

----- (2011) "Nuevas narrativas televisivas: relajar, entretener, contar, ciudadanizar, experimentar" en *Comunicar* N°36. Revista Científica de Educomunicación. Bogotá. Pp 43-50

Scolari, Carlos (2014) *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona, Deusto

Trancón, S. (2006) *Teoría del Teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*, Madrid: Editorial Fundamentos.

Triquell, Ximena, coord.. (2012) *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa filmica*. Córdoba (Arg.), Editorial Brujas.

Verón, Eliseo (2013); "Seguimos en contacto?" en *La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes*. Buenos Aires: Paidós

UNIDAD 3

Área teórica:

El teatro, las artes escénicas, el cine, la televisión y las ficciones transmedia en relación con la comunidad. La democratización de la cultura y el arte. Nuevos escenarios post Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

3.1 Políticas culturales y políticas de medios. Definiciones y características. Convergencia tecnológica.

3.2 El espacio para las artes del espectáculo en las políticas culturales y políticas de medios. Programas de fomento al espectáculo. Experiencias de arte y ciudadanía en el contexto local y en relación con los medios de comunicación.

Área práctica:

Producción analítica/crítica de políticas culturales y políticas de medios: géneros académicos (ensayo y ponencia).

Bibliografía obligatoria específica:

Albornoz, Luis, comp. (2011) *Poder, medios, cultura*. Buenos Aires, Paidós

Fuenzalida, Valerio (2000) "Capítulo primero. Situación de la TV pública en América Latina" en *La televisión pública en América Latina*. México D. F., Fondo de Cultura Económica.

Hall, Stuart (1993) "Cultura mediática y democracia. 2.2.2. La hegemonía audiovisual" en Silvia Delfino (comp.) *La mirada oblicua. Estudios culturales y democracia*. Buenos Aires, Ed. La Marca

Jenkins, Henry (2008). "Adoración en el altar de la convergencia: Un nuevo paradigma para comprender el cambio mediático", "Destripando *Survivor*: la anatomía de una comunidad de conocimientos" y "En busca del unicornio de papel: *Matrix* y la narración transmediática", en *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós

Mastrini, Guillermo, ed. (2012) *Las políticas de comunicación en el siglo XXI*. Buenos Aires, La Crujía

Pérez Gómez, Ángel (1998) "La cultura social. 3.Revolución electrónica. Información y opinión pública. 3.1 Opinión pública y estructuración social. 3.2 El influjo de los medios en la socialización de los ciudadanos" en *La cultura escolar en la sociedad neoliberal*. Madrid, Ediciones Morata

Rincón, Omar, comp. (2005) *Televisión pública: del consumidor al ciudadano*. Buenos Aires, La Crujía

Sierra, Francisco (2005) "Políticas de comunicación y cultura. Un nuevo marco para el desarrollo" en *Políticas de comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la Sociedad del Conocimiento*. Barcelona, Gedisa

Actividades académicas de la cátedra

Investigación. Proyectos del CIUNSa articulados con la cátedra:

Nº2022 "Prácticas de lectura y escritura en estudiantes ingresantes a la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNSa". Director: Mg. Sergio Grabosky.

Nº2076: "Arte y Literatura en los escenarios urbanos contemporáneos". Directora: Mg. Susana A. C. Rodríguez

Extensión:

Pondremos en marcha el OBSERVATORIO DE ESPECTÁCULOS Y MEDIOS como instancia didáctica que permita la observación y registro tanto como la clasificación y descripción de los espectáculos circulantes en los medios e instituciones locales/regionales/nacionales de la comunidad de pertenencia de los estudiantes, para su tratamiento en relación con las agendas culturales, mediáticas y políticas.

Las actividades diseñadas para el trabajo de Observatorio contemplarán la articulación con otras cátedras y con dinámicas ya empleadas por otras instituciones como la "Escuela de Espectadores" del Instituto Nacional del Teatro, junto con instancias de monitoreo de contenidos, de identificación de problemáticas del área y de intercambio con la comunidad mediante diversas intervenciones en trabajos de campo.

Bibliografía complementaria para la asignatura:

Appadurai, Arjun (2001) *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica

Aumont, J. et al (1983) *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.

Bourdieu, Pierre (1997) *Sobre la televisión*. Barcelona, Anagrama

Couselo, Jorge, et al (1992) *Historia del cine argentino*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina

De Marinis, M (1997) *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires: Ed. Galerna

----- (2005) *En busca del actor y del Espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Ed. Galerna.

De Toro, F. (1997) *Semiótica del Teatro*. Buenos Aires: Ed. Galerna

Debord G. (1995) *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca. Capítulos 1 y 2.

Deleuze G. (1984) *La imagen movimiento*. Barcelona: Paidós.

----- (1987) *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.

Eco, U. (1968) *Apocalípticos e integrados*, Barcelona: Lumen

----- (1987) *La estrategia de la ilusión*. Buenos Aires: Lumen.

González Requena, J. (2000) "Introducción a una teoría del espectáculo" en *Telos* N° 4.

Helbo, A. (1989) *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*, Buenos Aires,

Martín-Barbero, J. (1987) *De los medios a las mediaciones*. Barcelona: Gustavo Gilli

Mato, Daniel, coord. (2005) *Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO

Salcedo, H. (2008) *Teatro a mano, historia, teoría y acción*. Buenos Aires: Del Aula Taller.

Schumann, Peter (1987) *Historia del cine latinoamericano*. Buenos Aires, Editorial Legasa

Silverstone, Roger (2004) *¿Por qué estudiar los medios?* Buenos Aires, Amorrortu

Ubersfeld, A. (1989) *Semiótica del teatro*. Madrid: Cátedra.