

FADU - UBA

Carrera de Diseño de Imagen y Sonido

Asignatura: Sociología

Cátedra: Zylberman

Integrantes de la cátedra

Profesor Titular: Dr. Lior Zylberman

Profesor Adjunto: Lic. Sebastián Russo

Profesor JTP: Lic. Diego Ezequiel Litvinoff

Ayudantes de 2° Ad Honorem

Sofía Rozenwurcel

Dolores Sasturain

Ariel Adler

Programa 2016

La cátedra ha pensado como objetivos:

- Explorar los principales aportes teóricos, argumentos y análisis críticos referidos a la Sociología.
- Comprender el lugar de la imagen como creadora de sentido.
- Realizar una lectura sociológica crítica de las formas de representación visual
- Reconocer el rol desempeñado por la imagen en la conformación de las percepciones sociales acerca de la propia sociedad, la identidad y el conflicto social.
- Aportar elementos teóricos y metodológicos para investigar los aspectos socio-culturales en los procesos y productos de las prácticas estéticas (el cine y la fotografía principalmente).
- Estudiar el lugar del arte en las diversas configuraciones sociales.

Los contenidos serán:

Unidad 1 Temas sociológicos

La construcción social de la realidad. Lo público y lo privado. Símbolos y signos en la construcción de sentidos sociales. Lo social y el orden

Unidad 2 Teorías críticas

Marx y su crítica al capitalismo. La industria cultural. Los aportes de Pierre Bourdieu. Ideología. Poder y control desde Michel Foucault y Gilles Deleuze. La biopolítica.

Unidad 3 La sociedad contemporánea

Trabajo, consumo y nuevos pobres. La actualidad de Weber en la Mcdonalización de la sociedad. Cultura de masas e imágenes.

Unidad 4 Sobre la fotografía, la identidad y la memoria y el archivo

Sentido en la imagen fotográfica. La fotografía como ventana al mundo. Identidad, narración e imagen. La memoria colectiva como problema social.

Unidad 5 La postmodernidad

Teorías de la posmodernidad. El lugar del diseño y el arte. La capacidad del arte para intervenir en el espacio público.

Metodología y modalidad de evaluación

La materia se desarrollará en clases teóricas y prácticas. Las primeras serán expositivas mientras que en las segundas se abrirá a la discusión y debate sobre las lecturas realizadas; en cada clase se trabajarán con textos que serán oportunamente anunciados. Por otro lado, en cada clase se proyectará alguna secuencia de una película o se presentarán fotografías para ser empleadas como disparador de los contenidos teóricos.

La materia es de final obligatorio. Para aprobar la cursada, se deberá contar con el 75% de asistencia, aprobar dos parciales (uno presencial y otro domiciliario) y exponer (en forma individual o grupal) un texto en los prácticos. Consideración a tener en cuenta respecto al parcial domiciliario: si el mismo incurre en la cita sin explicitar (citar sin citar, copiar de sitios de internet, etc.) el estudiante automáticamente reprobará la cursada, no sólo porque no respeta las consignas del parcial sino a que eso será considerado como plagio.

Para la aprobación del final, la cátedra ofrece tres opciones a elección de cada estudiante:

- 1) Exposición oral de algún tema (o sea, a partir de una película, muestra, fotografías, publicidad, etc.) empleando y entrecruzando por lo menos cinco (5) autores-textos trabajados a lo largo de toda la cursada. No se espera que se repitan los conceptos sino que puedan analizar y pensar las imágenes elegidas a partir (y con) los textos. Consejo: preparen bien su tema pero no descuiden al resto de los autores.
- 2) Una monografía. Será un trabajo de investigación a partir de las imágenes que deseen (desde ya, no se puede optar por las analizadas en clase o en los textos). Se espera que puedan articular (y discutir) en el análisis una mayor cantidad de autores. Para los que opten por esta modalidad deberán enviarla antes de la fecha en la que se presenten para que la podamos leer y corregir antes del final. En ese sentido, el final será defender el escrito, reservándose la cátedra la posibilidad de preguntar sobre algún otro tema.
- 3) Un video-ensayo. Los que opten por esta modalidad deberán presentar un cortometraje

(de su propia autoría) a partir de alguna problemática teórica vista en clase. El cine-ensayo (video en este caso) se refiere a llevar adelante un ensayo pero en vez de materializarse en papel, lo hace con imágenes en movimiento en una pantalla. El ensayo es una forma de escritura en la cual se desarrollan ideas, líneas de pensamiento, etc. en forma más libre. Los referentes más conocidos del cine-ensayo son Chris Marker, el primer Alain Resnais, Guy Debord o Jean-Luc Godard, entre otros. NO SE EVALUARÁ LA REALIZACIÓN del corto sino la construcción conceptual que hagan. Para eso, los que opten por esta modalidad deberán presentar, además del corto, un breve escrito teórico (que en cierto sentido les servirá de guión) en el que fundamenten su propuesta. El final será defender la realización y el escrito, reservándose la cátedra la posibilidad de preguntar sobre algún otro tema.

Bibliografía y organización de las clases

Clase 1

Teórico

-Berger, Peter, y Luckmann, Thomas, (2006), *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires: Amorrortu. Parte I, y Caps. 1 y 2 de la Parte II

Práctico

-Arendt, Hannah, (1995), *La condición humana*, Barcelona: Paidós. Cap.2

Clase 2

Teórico

-Schutz, Alfred, (2003), “Símbolo, realidad y sociedad” en *El problema de la realidad social*, Buenos Aires: Amorrortu

Práctico

-Rinesi, Eduardo, (1997), “Las formas del orden” en *La nación subrepticia*, Buenos Aires: El Astillero ediciones.

Clase 3

Teórico

-Marx, Karl, (1973), *El Capital*, Tomo I, México: FCE. Caps. 1 y 24

-Marx, Karl y Engels, Friedrich, Selección de textos.

Práctico

-Adorno, Theodor, y Horkheimer, Max, (1988), *Dialéctica del iluminismo*, Buenos Aires: Sudamericana. Cap. “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de las masas”.

Clase 4 20/4

-Bourdieu, Pierre, (1985), *¿Qué significa hablar?*, Madrid: Akal. Cap. “Lenguaje y poder simbólico”

-Bourdieu, Pierre, (2000), *La dominación masculina*, Barcelona: Anagrama. Selección.

Práctico

-Žižek, Slavoj (comp.), (2003), *Ideología, un mapa de la cuestión*, Buenos Aires: FCE. Introducción.

Clase 5

Teórico

-Foucault, Michel, (2003), *La verdad y las formas jurídicas*, Barcelona: Gedisa.

Conferencias 4 y 5.

-Deleuze, Gilles, (1999), "Posdata sobre las sociedades de control" en Ferrer, Christian (comp.), *El lenguaje libertario*, Buenos Aires: Altamira.

Práctico

-Agamben, Giorgio, (1995), *Homo Sacer*, Valencia: Pre Textos. Parte III

Clase 6

PARCIAL PRESENCIAL

Clase 7

Teórico

-Bauman, Zygmunt, (2000), *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*, Barcelona: Gedisa.

Cap. "De la ética del trabajo a la estética del consumo"

-Ritzer, George, (1996), *La McDonalización de la sociedad*, Barcelona: Ariel. Caps. 1 y 7

Práctico

-Didi Huberman, Georges, (2012), *Supervivencia de las luciérnagas*, Madrid: Abada Editores. Caps. 1 y 2.

-[Pasolini, Pier Paolo, \(1975\), *Abjuración de la Trilogía de la vida*](#)

Clase 8 18/5

Teórico

-Dubois, Philippe, (1986), *El acto fotográfico*, Barcelona: Paidós. Cap. 1.

-Tagg, John, (2005), *El peso de la representación*, Barcelona: Gustavo Gili. Caps. 2 y 3

Práctico

-Sontag, Susan, (2007), *Bajo el signo de Saturno*, Buenos Aires: DeBolsillo. Capítulo "Fascinante Fascismo"

Clase 9

Teórico

-Giddens, Anthony, (1995), *Modernidad e identidad del yo*, Barcelona: Península. Cap. 2

-Ricoeur, Paul, (1996), *Si mismo como otro*, Madrid: Siglo XXI. Quinto estudio

Práctico

-Deleuze, Gilles, (1995), *La imagen-tiempo*, Barcelona: Paidós. Caps. 1 y 8.

Clase 10

Teórico

-Halbwachs, Maurice, (2004), *La memoria colectiva*, Zaragoza: [Prensas Universitarias de Zaragoza. Cap. 1](#)

-Cornoldi, Cesare y de Beni Rossana, (2006), *Vicio y virtud de la memoria*, Madrid: Tutor. Caps. 1 y 2.

-[Raggio, Sandra. \(2010\).](#) *La noche de los lápices*

Práctico

-Steyerl, Hito, *La articulación de la protesta.*

Clase 11

Teórico

-Lipovetsky, Jean y Serroy, Jean, (2015), *La estetización del mundo*, Barcelona: Anagrama. Introducción.

Práctico

-Guattari, Félix, (2004), *Plan sobre el planeta*, Madrid: traficantes de sueños. Cap. 2

-Mouffe, Chantal, (2014), *Agonística*, Buenos Aires: FCE. Cap. “Política agonista y prácticas artísticas”.

Filmografía sugerida

- *Brazil* (1985), Terry Gilliam
- *The Truman Show* (1998), Peter Weir
- *Adoration* (2008), Atom Egoyan
- *La hora de los hornos* (1968), Grupo Cine Liberación
- *Now!* (1965), Santiago Álvarez
- *Agarrando pueblo* (1977), Carlos Mayolo y Luis Ospina
- *Tiempos modernos* (1936), Charles Chaplin
- *Para nosotros la libertad* (1931), René Clair
- *Crash* (1996), David Cronenberg
- *Blade Runner* (1982), Ridley Scott
- *The Hudscucker Proxy* (1994), Ethan y Joel Coen
- *Cine tren* (selección) (1932), Alexander Medvedkin
- *Hacia rutas salvajes* (2007), Sean Penn
- *Metrópolis* (1926), Friz Lang
- *El fuego inextinguible* (1969), Harun Farocki
- *La comuna de París* (2000), Peter Watkins
- *La crisis causó dos nuevas muertes* (2007), Patricio Escobar y Damián Finvarb
- *Respite* (2007), Harun Farocki
- *Noticias de la Antigüedad ideológica. Marx – Eisenstein – El Capital* (2008), Alexander Kluge
- *Titanic* (1943), Herbert Selpin

- *No tocar a la mujer blanca* (1973), Marco Ferreri
- *They live!* (1988), John Carpenter
- *Lincoln* (2012), Steven Spielberg
- *La sociología es un deporte de combate* (2001), Pierre Carles

