

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

TEORÍA Y ESTÉTICA DE LOS MEDIOS

CÁTEDRA: SPEZIALE

Curso: 1er cuatrimestre 2014 | Carga horaria: 60 hs. | Promoción: con Examen Final

PROGRAMA DE ESTUDIOS

FUNDAMENTACIÓN

En la materia *Teoría y Estética de los Medios* nos proponemos examinar y discutir nociones conceptuales que posibiliten la comprensión y la investigación sobre la cultura, los medios de comunicación y las producciones audiovisuales en su relación con el diseño y con los usos que sus receptores hacen de ellos. La aparición de nuevos soportes de comunicación exige nuevas concepciones e interpretaciones sobre las formas tradicionales de la comunicación audiovisual. Por ello, se considerará un panorama general de los medios audiovisuales y sus manifestaciones artísticas - susceptible a ser ampliado en otras instancias - que sirva como punto de partida para enmarcar dos actividades fundamentales: revisar conceptos teóricos interdisciplinarios que propicien un análisis reflexivo sobre los medios, sus modos de representación y el rol que juegan las audiencias en ellos; y establecer relaciones entre las prácticas sociales de producción cultural, las matrices de percepción y las formas de consumo que surgen en la actualidad.

Las producciones simbólicas y las manifestaciones culturales vinculadas a esta disciplina requieren de un análisis integral que permita desarrollar una sensibilidad estética y una lectura crítica de sus objetos de estudio para brindarle al Diseñador de Imagen y Sonido nociones conceptuales que sustenten sus propias realizaciones. Por ello, los contenidos se apoyan en tres ejes principales: el diseño audiovisual, la ecología de los medios y las estéticas contemporáneas. El diseño audiovisual es una disciplina de las artes tecnológicas que se despliegan tanto en el espacio como en el tiempo. Se pondrá énfasis en las prácticas del diseño para generar preguntas sobre los medios en relación al hacer proyectual. Estudiar estas diversas posiciones al interior del campo disciplinar, junto con las tensiones que de ellas se desprenden, es necesario para la comprensión de las matrices culturales, las representaciones audiovisuales y su impacto en las subjetividades en nuestro complejo mundo contemporáneo.

OBJETIVOS

La materia se propone explorar la compleja relación que existe entre los procesos y fenómenos comunicacionales, las transformaciones culturales y la constitución de subjetividades e identidades particulares. Para ello, se ofrecerá a los estudiantes, a partir de un abordaje transdisciplinario, distintas perspectivas, teorías y modelos de conocimiento en torno a los medios de comunicación audiovisual con el objetivo de promover el análisis, la reflexión y el debate sobre cómo pueden ser entendidas las matrices perceptivas y sus producciones simbólicas en el marco de un mundo contemporáneo que se encuentra en constante transformación. Se espera que al finalizar el curso, los estudiantes:

- Conozcan las características fundamentales de las estéticas contemporáneas aplicadas a los medios y a las artes audiovisuales articulando los distintos enfoques de las matrices de percepción, de representación y de comunicación de los diferentes contextos socio-históricos.
- Se familiaricen con las discusiones propias de la ecología de los medios, de los estudios de cultura visual, del análisis de la cultura y, más en general, de la teoría de la comunicación.

- Desarrollen el análisis y la investigación sobre los medios y las artes audiovisuales desde una perspectiva interdisciplinaria para poder proyectarla en su propio campo profesional.

Como expectativas de logro

1. Conocer y comprender los medios de comunicación a partir de distintas posiciones teóricas.
2. Vincular las teorías sobre los medios con la metodología de análisis e investigación propia del campo del diseño audiovisual para generar nuevas investigaciones sobre el mismo.
3. Problematizar las herramientas conceptuales existentes en torno a los medios para aplicarlas creativamente en el propio proceso de producción audiovisual.
4. Adquirir el dominio del lenguaje específico del área disciplinar.
5. Integrar la teoría con la actividad profesional.

ENCUADRE METODOLÓGICO

La materia tiene un enfoque teórico-práctico, basado en la exposición dialogada de los conceptos específicos, lecturas bibliográficas y etapas de análisis, reflexión y debate sobre las nociones propuestas por los autores.

Durante el desarrollo de la cursada se dictarán, en una primera instancia, clases teóricas que permitirán establecer el marco conceptual de trabajo. En cada unidad se incorporan y discuten nociones, que luego se vuelcan en ejemplos de análisis concretos. En una segunda instancia, el grupo se dividirá en comisiones de trabajos prácticos donde los estudiantes harán una puesta en común de la bibliografía. Se incentivará la discusión sobre las líneas teóricas a partir de preguntas disparadoras que facilitarán los ejes de la discusión en cada clase.

Actividades

- El curso contará con clases teóricas, clases teórico-prácticas y clases prácticas en comisiones.
- Audiovisión y análisis de obras audiovisuales.
- Trabajos grupales de investigación, análisis y discusión a partir de una guía para cada núcleo temático.

CONTENIDOS POR UNIDAD TEMÁTICA

MÓDULO I: DISEÑO AUDIOVISUAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS.

Unidad 1. Diseño audiovisual y mundo contemporáneo. El concepto de dispositivo e imagen técnica en el debate sobre la materialidad, los soportes y los formatos.

El origen de la técnica contemporánea. Cruces entre Arte y Técnica: imágenes tecnológicas y artes audiovisuales. La imagen de creación y la imagen de registro. Vilém Flusser: de la *tékhnē* griega al diseño audiovisual. Tensiones entre arte, técnica y diseño. Cámara / aparato: caja negra. La materialidad audiovisual, los medios, los soportes tecnológicos y los formatos. Lo audiovisual: ¿medio o dispositivo? Teorías de la comunicación y de los medios masivos. Contexto socio-cultural y modos de ver y representar el mundo. Revolución Cultural. Industrias culturales y Estudios Culturales: circulación de los bienes simbólicos. Codificación y decodificación. ¿Qué es el Diseño de Imagen y Sonido? Recorridos para una definición posible.

Unidad 2. Teoría y Ecología de los Medios.

Marshall McLuhan: Ecología de los medios. Concepciones subyacentes sobre los lenguajes de los medios. Los medios como "extensiones de los sentidos". La visualidad de la palabra. La era de la oralidad, la era de la escritura y la era de la imprenta. Edad de la electricidad, cambios en las configuraciones sensibles y en las matrices perceptivas. Una revisión sobre la fotografía, el cine y la televisión como medios

específicos. Primera recepción de las ideas de McLuhan: entusiasmo y correcciones al modelo. Reedición de la mirada mcluhanista. Los medios como entretenimiento según Neil Postman. Nuevas críticas a McLuhan. La publicidad en los medios. Mensajes subliminales y comunicación inadvertida. Vida de consumo: estrategias de las corporaciones y marcas. La basura, el desgaste y la contaminación del medio ambiente, como flagelo de la vida de consumo. Sociedad Zombie. El advenimiento de la Era Digital e Internet: el fin de la especificidad de los medios.

Unidad 3. Recorridos contemporáneos de la Estética: Relaciones, repartos y desvíos.

¿Qué es lo contemporáneo? Más allá del debate Modernidad/Posmodernidad: ¿Altermodernidad? ¿Hipermodernidad? Matrices culturales. Los medios y la percepción de lo Real / Virtual. Imaginarios de virtualidad y velocidad. Hiperrealidad y potencias de lo falso. Palimpsestos de los medios. Estética de los medios audiovisuales: pensar los procedimientos, instrumentos y materiales que constituyen una obra. Cine, Televisión y Convergencia de la Globalización. Nuevo ecosistema de los lenguajes y escrituras. Glocalidad. Sociedad del Espectáculo: Relaciones sociales entre las personas por medio de imágenes. Estetización de lo banal. Imagen como mercancía, como estrategia de seducción, crisis en la representación. Lo intempestivo y la implosión en la obra de arte. La estética, la política y el reparto de lo sensible según Jaques Rancière. La imagen intolerable y la imagen pensativa. El espectador emancipado.

MÓDULO II: LOS MEDIOS HÍBRIDOS: CARTOGRAFÍA DE SUS USOS Y PRÁCTICAS.

Unidad 4. Entre técnica y estética. Las Poéticas Tecnológicas: una genealogía posible.

El atlas de Aby Warburg: formas de representación en la cultura occidental – los *pathosformel* y el *Mnemosyne*. Especificidades e hibridaciones en el campo de la imagen: dispositivo-representación. Estética relacional de Nicolás Bourriaud. La forma relacional y los espacios-tiempos de intercambio. Descolonización de las matrices perceptivas. Archivo / hibridación / identidad / apropiación. El gesto estético y la post-producción. Las poéticas tecnológicas y políticas de representación: la construcción de imágenes como operatoria política. Poesía, audiovisual y memoria. Los nuevos paisajes tecnológicos y las vanguardias. Entre la palabra y la imagen. El sueño de Mallarmé. Futurismo. Dadá. Surrealismo. Letrismo. Isidore Isou: el Letrismo como combate cultural. Guy Debord: paradojas, sociedad del espectáculo y contra-retóricas. Videocreación: Nam June Paik. El arte de los medios de comunicación y la experimentación artística: medios y *performances*. William Burroughs: cut-ups y la revolución electrónica. Andy Warhol y la epistemología visual. Arte de instalación: la escultura expandida, los inmatrimales, experiencia sensorial y la recontextualización del tiempo de expectación. El lugar del público: desplazamientos e incomodidades. Greenaway y el post-cine: *The Tulse Luper Suitcases*. Acontecimientos masivos y nuevos espectáculos (DJ/VJ, recitales e intervenciones en la vía pública). Arte digital: la tecnología como un *Medio*. El lugar del diseñador/artista audiovisual. Poéticas tecnológicas como zonas de indeterminación disciplinar y deslimitación de los lenguajes artísticos.

Unidad 5. Las tecnologías, los sujetos y los medios audiovisuales. Productores y traductores: ¿resignificaciones emancipadas?

¿Quiénes son las audiencias? Estudios culturales y la reconceptualización de las investigaciones sobre las audiencias. Metodologías cuantitativas y cualitativas. La noción de diáspora. Culturas populares: circulación, apropiación y resignificación de los bienes simbólicos. Cambios en las poéticas de abordaje de lo cotidiano. Michel De Certeau: Tàcticas y vida cotidiana. Los sujetos: espectadores, lectores, actores, receptores, usuarios. Henry Jenkins: dinámicas de convergencia / divergencia; localización / deslocalización; productores / consumidores; ¿*prosumidores*? Casos específicos: las minorías, las tribus urbanas, los Fans, los Geeks, los Gamers. Cambios en los procesos de producción de sentido: reescrituras, storytelling y narrativas transmedia. Medios alternativos, blogs y Photoshop para la democracia. El uso del audiovisual en otros medios: dispositivos móviles y sus contenidos (el teléfono celular). Videojuegos: entre el diseño, el arte, la narrativa y el entretenimiento. Estructuras narrativas interactivas: del vacío de los clásicos a la complejidad del Heavy Rain. El espectador como jugador según Andrew Darley. La cultura de la música, sus prácticas creativas y las sub-culturas: la generación beat, los

teddy-boys, los mods y los rockers, los hippies y la psicodelia, la música electrónica y la cultura rave. El movimiento punk y el situacionismo: *Hazlo tu mismo*. Centro / periferia: la dimensión de la identidad y el territorio. El Rock Nacional y el Rock Chabón. Resistencias narrativas digitales: estética de las guerrillas mediales. Intervenciones artísticas en los medios: una comunidad de productores y traductores.

Unidad 6. Cuerpo, Cultura Audiovisual y Territorios Trans-mediáticos contemporáneos.

Desconfiar de las imágenes audiovisuales: variaciones de la cultura del plano-contraplano. Sociedades Disciplinarias y Sociedades de Control. Cuerpos dóciles, cuerpos controlados. Cuerpo y territorio en la escena *posmedia*. Internet y el espectáculo de la intimidad: la inscripción del cuerpo en los medios. Noción de visibilidad y subjetividad: la invención de sí mismo en las redes sociales. Lo singular y la autobiografía. El cuerpo intervenido: el cyborg. Lo orgánico y lo inorgánico, cuerpos-máquinas, presencias y ausencias. Cultura de la Movilidad. Estéticas de la inmovilidad (dispositivos móviles / cuerpos inmóviles). La pose y el erotismo. El cuerpo, la sexualidad y los medios: discursos, censuras y puesta en escena. Cartografías y mapas de la web. Transterritorialidad, espacios mutables, flujos y desplazamientos. Cultura de lo inmediato y de lo efímero. Las utopías realizadas y metáforas de futuro posible.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL POR UNIDAD

Módulo I

Unidad 1

- Benjamin, Walter. "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1982.
- Flusser, Vilém. *Una filosofía de la fotografía*, Madrid, Síntesis, 2001 (1983).
- -----, *Filosofía del diseño. La forma de las cosas*, Madrid, Editorial Síntesis, 2002.
- Hall, Stuart, "Encoding/Decoding TV Discourse" en *Culture, Media, Language*, Hutchinson, London, 1980. (Traducido al español por Silvia Delfino)
- Kim, Eliana y Szlifman, Mariel, "Acerca del diseño audiovisual. Una forma de pensamiento" en *Territorios Audiovisuales*, La Ferla, J. y Reynal, S. (eds.), Buenos Aires, Librería, 2012.
- Potter, Norman, *Qué es un diseñador: objetos.lugares.mensajes*. Barceona, Ed. Paidós, 1999.

Unidad 2

- Carr, Nicholas. *Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?* Buenos Aires, Taurus, 2011.
- Ferres i Prat, Joan, *Televisión y educación*, Barcelona, Paidós, 1996.
- McLuhan, Marshall, "El medio es el mensaje" en *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*, Barcelona, Paidós, 1996 (1964).
- Ong, Walter, *Oralidad y escritura. Las tecnologías de la palabra*, México, FCE, 1996 (1982).
- Postman, Neil, *Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del "show business"*, Barcelona, Ediciones de la Tempestad, 2001 (1985).

Unidad 3

- Agamben, Giorgio, "¿Qué es lo contemporáneo?", en *Otra parte* n° 20, otoño 2010.
- -----, "los seis minutos más bellos de la historia del cine" en *Profanaciones*, Barcelona, Anagrama, 2005.
- Barbero, Jesús Martín, "Estética de los medios audiovisuales", en Xiraux, Ramón y Sobrevilla, David (comps.) *Estética. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*, Madrid, Trotta, 2003.
- Rancière, Jacques, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

Módulo II

Unidad 4

- Beltin, Hans, *Antropología de la imagen*. Buenos Aires, Katz Editores, 2007.
- Bourriaud, Nicolás, *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008.
- Burucúa, José Emilio (comp.), *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*, Buenos Aires, CEAL, 1992. Cap 1.
- Didi-Huberman, Georges, *Entrevista. Un conocimiento por el montaje*. Disponible en: <http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=141>

- Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.

Unidad 5

- Darley, Andrew, *Cultura visual digital*, Barcelona, Paidós, 1998.
- de Certeau, Michel, *La invención de lo cotidiano. I. Artes del hacer*. México, Universidad Iberoamericana, 2000.
- Hebdige, Dick, *Subcultura: el significado del estilo*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Jenkins III, Henry, *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona, Paidós, 2008.
- -----, *Fans, bloggers y videojuegos. La cultura de la colaboración*. Barcelona, Paidós, 2009.
- Meso Ayerdi, Koldobika, "Periodismo y audiencias: inquietudes sobre los contenidos generados por los usuarios" en: *Cuadernos.info. Comunicación y medios en iberoamérica*. Facultad de Comunicaciones, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, No. 33, 2013
- Morley, David, *Televisión, audiencias y estudios culturales*. Buenos Aires, Amorrortu, 1996.
- Reynolds, Simon, *Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Buenos Aires, La caja negra, 2010.
- Scolari, Carlos, "Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan" Barcelona: Deusto, 2013.
- Semán, Pablo, "Vida, apogeo y tormentos del "rock chabón"" en: *Versión. Estudios de Comunicación Política*, UAM-X, México, No. 16, 2005. pp. 241-255.
- Soifer, Alejandro, *Que la fuerza te acompañe. La invasión de las culturas Nerd, Geek y Friki*. Buenos Aires, Marea, 2012.

Unidad 6

- Deleuze, Gilles, "Posdata sobre las sociedades de control", en Christian Ferrer (Comp.) *El lenguaje literario*, Tº 2, Montevideo, Ed. Nordan, 1991.
- Farocki, Harun. *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires, Caja Negra, 2013.
- Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad. 1-la voluntad del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003 (1976).
- Haraway, Donna, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century" en *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, New York; Routledge, 1991. (Traducido al español por Manuel Talens)
- Sibilia, Paula, *La intimidad como espectáculo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica., 2008

FILMOGRAFÍAS Y VIDEOGRAFÍAS

Largometrajes

- Ashby, Hal, *Desde el Jardín* (Being there, 1979)
- Buñuel, Luis, *Belle de jour* (1967)
- Caouette, Jonathan, *Tarnation* (2003)
- Cronenberg, David, *Videodrome* (1983)
- Cronenberg, David, *eXistenZ* (1999)
- Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo* (La société du spectacle, 1973)
- Farocki, Harun, *Imágenes del mundo y epitafio de la guerra* (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, 1988)
- Gandini, Erik, *Plusvalía: Aterrorizados hacia el consumo* (Surplus: Terrorized Into Being Consumers, 2003)
- Godard, Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma: une vague nouvelle* (1988)
- Gordon-Levitt, Joseph, *Entre sus manos* (Don Jon, 2013)
- Guerrilla de la Comunicación, *Uno de cada diez dentistas recomienda chicles con azúcar* (2002)
- Herzog, Werner, *La cueva de los sueños olvidados* (Cave of forgotten dreams, 2011)
- Ishii, Katsuhito, *El Sabor del Té* (The taste of tea, 2004)
- Jonze, Spike, *Ella* (Her, 2013)
- Judge, Mike, *Idiocracia* (Idiocracy, 2006)
- Levinson, Barry, *Mentiras que matan* (Wag the dog, 1997)
- Lynch, David, *El camino de los sueños* (Mulholland Dr., 2001)
- Nygard, Roger, *Trekkies* (1997)
- Pajot, Lisanne y Swirsky, James, *Indie Games : The Movie* (2012)
- Roddam, Franc, *Quadrophenia* (1979)
- Romero, Georges, *La noche de los muertos vivientes* (Night of the living dead, 1968)
- Sapir, Esteban, *La antena* (2007)

- Temple, Julien, *La mugre y la furia* (The Filth and the Fury, 2000)
- Weir, Peter, *Truman Show* (The Truman Show, 1998)
- Winterbottom, Michael, *24hs. Party People* (2002)

Cortometrajes

- Aravena, Claudia, *11 de septiembre* (2005)
- Burroughs William y Balch Antony, *The cut ups* (1966)
- Duchamp, Marcel, *Anemic Cinema* (1926)
- Furtado, Jorge, *La isla de las flores* (Ilha das Flores, 1989)
- Godard, Jean-Luc, *Yo te saludo Sarajevo* (Je vous salue Sarajevo, 1994)
- Greenaway, Peter, *The Tulse Luper Suitcases* (2003-2011) en <http://www.tulseupernetnetwork.com/basis.html>
- Lurette, Mattieu, *Apparition: Jacques Rancière is so cool* (2009) en <http://globaldemix.blogspot.com.ar>
- Man Ray, *La estrella de mar* (L'Etoile de mer, 1928)
- Marino, Iván, *Los desastres*, (2007-2008) en <http://ivan-marino.net>
- Marker, Chris, *La jetée* (1962)
- Vasulka, Woody, *Art of memory* (1987)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (No Obligatoria)

- Agamben, Giorgio, *Profanaciones*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009 (2005).
- Aguilar García, Teresa, *Ontología Cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica*, Barcelona, Gedisa, 2008.
- Alonso García, Luís. *La oscura naturaleza del cinematógrafo. Raíces de la expresión audiovisual*, Valencia, Ediciones de la mirada, 1996.
- Bellour, Raymond, "La utopía video" y "La memoria que arde" en *Entre imágenes. Foto. Cine. Video*. Buenos Aires, Colihue, 2009.
- Baudrillard, Jean, "Understanding Media", en AA.VV., *Análisis de Marshall McLuhan*, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982 (1967).
- Benjamin, Walter. *Imaginación y sociedad. Iluminaciones I*, Madrid, Taurus, 1980.
- -----, *Dirección única*, Madrid, Alfaguara, 1987.
- Block de Behar, Lisa, *Medios, pantallas y otros lugares comunes*, Buenos Aires, Katz Editores, 2009.
- Bourriaud, Nicolás, "El uso de los objetos" en *Postproducción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004.
- Cerchiara, Débora y Powell, Tomas, "Rompiendo la decepción. Entrevista exclusiva, más allá del punk, con Malcolm McLaren" en *Barzón* N° 06, agosto, 2008.
- Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca Editora, 2010.
- De Kerchove, Derrick, "La biología de la interactividad" en *Inteligencias en conexión*, Barcelona, Grijalbo, 1997.
- Dubois, Philippe. *Video, Cine, Godard*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001.
- Echeverría, J. "Democracia y sociedad de la información", en Martínez, José Tono, *Observatorio siglo XXI. Reflexiones sobre arte, cultura y tecnología*. Buenos Aires, Paidós, 2002.
- Fernández Gonzalo, *Filosofía zombie*, Barcelona, Anagrama, 2011
- Foster, Hal, "Funeral para el cadáver equivocado", en *milpalabras* 5, otoño 2003.
- Home, Stewart, *El asalto a la cultura*, Virus Editorial, Barcelona, 2002.
- Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W., "La industria cultural", en *Industria cultural y sociedad de masas*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1974.
- Krauss, Rosalind, "La escultura en el campo expandido", en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 1996 (1985).
- Ladly, Martha, "Portátiles y lúdicos: dispositivos afectivos y entornos sensibles" en *Nomadismos Tecnológicos. Dispositivos móviles, usos masivos y prácticas artísticas*, Beiguelman, G. y La Ferla, J, Buenos Aires, Ariel, 2010.
- Lemos, André, "Cultura de la movilidad" en *Nomadismos Tecnológicos. Dispositivos móviles, Usos masivos y prácticas artísticas*, Beiguelman, G. y La Ferla, J (eds.), Buenos Aires, Ariel, 2010.
- Lipovetsky, Gilles, "Introducción" en *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona, Anagrama, 2006.
- Manovich, Lev. "La interfase" en *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*, Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Marino, Iván, *Los Desastres. Políticas de representación*. Badajoz, MELAC, 2008.
- McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin, *El medio es el mensaje. Un inventario de efectos*, Barcelona, Paidós, 1998.
- McLuhan, Marshall y Powers, B.R., *La aldea global*, Barcelona, Gedisa, 2005.
- Moraes, Dênis de "Cultura tecnológica, innovación y mercantilización", en Moraes, Dênis de (comp.), *Mutaciones de lo visible: Comunicación y procesos culturales en la era digital*, Buenos Aires, Paidós, 2010.
- Morin, Edgar, "Para comprender a McLuhan", en VV. AA., *Análisis de Marshall McLuhan*, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982 (1969).

- Morley, David, "Pertenencias. Lugar, espacio e identidad en un mundo mediatizado" en Arfuch, L, *Pensar este tiempo, espacio, afectos, pertenencias*, Buenos Aires, Paidós, 2005.
- Murray, Janet H., "¿Hamlet en la holocubierta?", en *Hamlet en la holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio*, Barcelona, Paidós, 1999 (1997).
- Quevedo, Luis Alaberto, "Portabilidad y Cuerpo" en *Seminario sobre Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Comunicaciones Móviles en América Latina*, FLACSO, Buenos Aires, 2007
- Ráfols, Rafael y Colomer, Antoni, *Diseño audiovisual*, Barcelona, Gustavo Gilli, 2003.
- Rancière, Jacques, "Problemas y transformaciones del arte crítico", en *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani, 2005.
- -----, *El destino de las imágenes*. Buenos Aires, Prometeo, 2011.
- Silverstone, Roger, *¿Por qué estudiar los medios? Amorrortu*, Buenos Aires, 2004.
- Speziale, Anabella, "Poesía - video: un recorrido para la experiencia poética" en *Becarios UBA en la FADU / trabajos de investigación*, Snój, María Verónica (ed.), Buenos Aires, Secretaría de Investigaciones FADU, 2010.
- -----, "Pantallas en loop. La oscura naturaleza del collage audiovisual en vivo" en *AAVV Actas del Congreso, II Congreso de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*, Buenos Aires, ASAECA, 2010.
- Vaidhyanathan, S. "Los métodos de Google. La fe en la aptitud y la tecnología", en *La googlización de todo (y por qué deberíamos preocuparnos)*, Buenos Aires, Océano, 2012.
- Williams, Raymond. *Cultura. Sociología de la comunicación y del arte*. Barcelona, Paidós, 1980.
- -----, "Efectos de la tecnología y sus usos", en *Televisión. Estudios culturales y tecnologías*. Buenos Aires, Paidós, 2011 (1974).
- Wolton, Dominique, "Las nuevas tecnologías, el individuo y la sociedad", en *Internet. ¿Y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación*, Barcelona, Gedisa, 2000.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

- Aprobación de 1 (un) parcial presencial individual, donde el estudiante acredite la lectura crítica y en profundidad de la bibliografía teórica obligatoria de las unidades 1, 2 y 3.
- Aprobación de 2 (dos) trabajos prácticos grupales que integren los conceptos de las unidades teóricas.
- Examen final oral individual de acuerdo con las fechas previstas en el Calendario Académico de la Facultad.

Examen Final

El examen será individual donde se discutirá sobre las lecturas propuestas por la cátedra.

Es recomendable, no obligatorio, preparar un tema afín a los vistos en la cursada que problematice las nociones tratadas como también la bibliografía obligatoria.

El mismo se puede apoyar en alguna producción simbólica para ser desarrollarlo (por ej. imagen, film, acontecimiento, práctica cultural, etc.). Es importante adjuntar al examen el ejemplo impreso.

Reglamento de la cátedra

- Asistencia presencial al 75% a las clases teóricas y prácticas.
- Al examen final los alumnos deberán presentarse con el Programa de la Materia correspondiente a su cursada.

LISTADO DE DOCENTES

Titular: Doctoranda en Diseño y DIS. Anabella Speziale
 Adjunto: Lic. en Comunicación Audiovisual Agustín Píaz
 JTP: DIS. y DG. María Laura Nieto
 Ayudante: DIS. Ignacio Boselli

WEB

URL: www.catedraspeziale.com.ar

FB: <https://www.facebook.com/spezialetem>