DSE-11 10M1094

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Página 1/3

UNIDAD: **CUAJIMALPA**		DIVISIÓN: **CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES**		
NOMBRE DEL PLAN: **LICENCIATURA EN HUMANIDADES**				
CLAVE: **4214084**	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: **Cultura Visual**		TRIM: **VII a XII**	
HORAS TEORÍA: **4.0**	CRÉDITOS: **8**	
SERIACIÓN:	
HORAS PRÁCTICA	OPT/OBL. **OPT.**	
OBJETIVO(S): Objetivo General: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Comprender los procesos socio-históricos que han llevado a la cultura visual a ocupar un lugar central en las sociedades contemporáneas y a constituir un objeto de investigación en las ciencias sociales y en las humanidades. Objetivos Específicos: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Presentar un panorama general de los principales enfoques teóricos sobre la cultura visual que han surgido en las últimas décadas. 2. Diferenciar las formas específicas en las que la visualidad ha operado en diferentes soportes tanto en la era moderna como en las sociedades contemporáneas. 3. Comprender la cultura visual en términos no sólo de imágenes o signos visuales sino de procesos complejos de producción, circulación y recepción de significados, que tienen implicaciones relativas a la producción de conocimiento, a la construcción de subjetividad y al poder. 4. Ubicar la importancia de la imagen como objeto de estudio y método de investigación dentro de las ciencias sociales, en particular en la antropología. **CONTENIDO SINTÉTICO:** Este curso estudia a la cultura visual como un ámbito de producción de significados que en las últimas décadas se ha ido conformando como un objeto de investigación dentro de las ciencias sociales y las humanidades debido a la prevalencia que la visualidad ha adquirido en las sociedades contemporáneas. Se estudian diferentes marcos teóricos sobre la cultura visual, propuestos, entre otros, por la semiótica, los estudios culturales y la teoría de la imagen. Se revisa el desarrollo histórico de la composición de la imagen en la era moderna (en particular en relación a la importancia de la perspectiva), así como la emergencia de los sistemas de representación visual predominantes en las sociedades contemporáneas (la fotografía, el cine, la televisión y la cultura visual digital). Así mismo, el curso propone conceptualizar a la cultura visual en términos no sólo de signos visuales autosuficientes sino de la existencia de estructuras particulares para la mirada, de la articulación entre el observador y lo observado, lo cual tiene implicaciones relativas a la producción de conocimiento, a la construcción de subjetividad y a la relación de estos procesos con el poder. En este sentido, se estudia la relación entre la mirada y el género, la diferencia racial, la sexualidad y la vigilancia. Finalmente, se estudia la importancia que la imagen ha tenido dentro de la antropología como objeto de estudio y como método de investigación, dando pie a la antropología visual como un campo específico de producción de conocimiento. **MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** Exposiciones temáticas del profesor. Presentación y análisis de materiales audiovisuales por parte del profesor. Presentación de lecturas teóricas por parte del alumno. Exposición sobre materiales audiovisuales por parte del alumno. Discusión de lecturas en grupos. **MODALIDADES DE EVALUACIÓN:** Evaluación Global: - Trabajos escritos. - Exposiciones en clase. - Tareas individuales. - Evaluaciones periódicas. - Participación en las discusiones en clase. - Evaluación terminal. Evaluación de Recuperación: - El alumno deberá presentar una evaluación terminal que contemple todos los contenidos de la UEA. No requiere inscripción previa a la UEA. **BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:** 1. Andrade, Xavier y Gabriela Zamorano (2013), "Antropología visual en Latinoamérica." *Íconos-Revista de Ciencias Sociales* 42: 11-16. 2. Ardevol, Elisenda (2004), “Visualidad y mirada. El análisis cultural de la imagen” en Elisenda Ardevol (coord.), *Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea.* Barcelona, UOC, pp. 17-46 3. Barthes, R. (1986), *Lo obvio y lo obtuso*. *Imágenes, gestos, voces*. Barcelona, Paidós, pp.11-67. 4. Baxandall, Michael (1978), *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento*. Editorial Gustavo Gili. 5. Callen, A. (2006), “Ideal Masculinities: An Anatomy of Power” en Nicholas Mirzoeff (ed.), *The Visual Culture Reader.* New York, Routledge, pp. 603-616. 6. Collier, John, and M. Collier (2006), "Antropología Visual. La fotografía como método de investigación". *NARANJO, J. (ed.)*, 1845-2006. 7. Darley, A. (2002), *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación.* Barcelona, Paidós. 8. Deleuze, G. (2005), *La imagen-movimiento: Estudios sobre cine 1*. Barcelona, Paidós Ibérica. 9. Dyer, R. (2003), “La cuestión de la blancura”. *Criterios*, La Habana, No.43, pp. 60-74. 10. Evans, J. y Stuart Hall (2007), “What is visual culture?” en Jessica Evans y Stuart Hall (eds), *Visual Culture: A Reader*. London, Sage, pp. 1-7. 11. Flores, Carlos Y. (2007), “La antropología visual, ¿Distancia o cercanía con el sujeto antropológico?”. *Revista Nueva Antropología*, mayo, año/vol. XX, número 67, pp. 65-87. 12. Foucault, M. (1987), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. México, Siglo XXI, pp.180-210. 13. Freund, G. (2004), *La fotografía como documento social.* Barcelona, Gili. 14. Friedberg, A. (2006), *The Virtual Window. From Alberti to Microsoft.* Cambridge, MIT. 15. Hall, S. (2007), “Looking and subjectivity: Introduction”, en Jessica Evans y Stuart Hall (eds), *Visual Culture: A Reader*. London, Sage, pp. 309-314. 16. Martín-Barbero, J; Rey, G. (1999), *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva.* Barcelona, Gedisa. 17. Mirzoeff, N. (2003), “Introducción: ¿Qué es la cultura visual?”, en Nicholas Mirzoeff (coord.). *Una introducción a la cultura visual.* Barcelona, Paidós. pp. 17-58. 18. Mirzoeff, N. (2003), “Capítulo 1 “Definición de la imagen: línea, color, visión”, en Nicholas Mirzoeff (coord.). *Una introducción a la cultura visual.* Barcelona, Paidós, pp. 65-100. 19. Mitchell, W.J. (2009), *Teoría de la imagen*. México, Akal. 20. Mulvey, L. (2002), *Placer visual y cine narrativo.* Valencia, Episteme Ediciones. 21. Pink, Sarah. (2006), *The Future of Visual Anthropology. Engaging the Senses*. Nueva York, Routledge. 22. Poole, Deborah. (2000), *Visión, raza y modernidad: una economía visual del mundo andino de imágenes*. Lima, Sur Casa de Estudios del Socialismo. 23. Rogoff, I. (2003), “Estudiando la cultura visual” en Nicholas Mirzoeff (ed.), *Una introducción a la cultura visual.* Barcelona, Paidós. 24. Ruby, Jay (2007), "Los últimos 20 años de Antropología visual–una revisión crítica. "*Revista Chilena de Antropología Visual* 9: 13-36. 25. Sobchack, V. (2000), “The Scene of the Screen: Envisioning Cinematic and Electronic ‘Presence’” en Robert Stam y Toby Miller. *Film and Theory. An Anthology.* Oxford, Blackwell, pp. 67-84. 26. Sontag, S. (2006), *Sobre la fotografía*. México, Alfaguara. 27. Varela, Mirta (2009), “Él miraba televisión, You Tube. La dinámica del cambio en los medios” en Mario Carlón y Carlos Scolari (editores). *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate.* Buenos Aires, Crujía, 2009, pp. 209-228. 28. Zamorano, Gabriela (2009), "La Negociación de lo Estético en la Producción Audiovisual Indígena en Bolivia”. 21-28. 29. Zielinski, Siegfried (2006), *Deep Time of the Media. Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means.* Cambridge, MIT.			