

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia					
Análisis audiovisual					
Departamento					
Humanidades y Arte					
Academia					
Teorías de historia del arte					
Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
	24	24		48	5
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Licenciatura en Historia del Arte		CT	No aplica	
Área de formación					
Orientación en historia del arte audiovisual					
Objetivo general					
Conocer herramientas teóricas y desarrollar habilidades para un análisis crítico de las diversas representaciones audiovisuales.					

Unidad 1
Objetivo
Que los alumnos adquieran herramientas de análisis hermenéutico del audiovisual relacionada con la dimensión autoral y contextual de los productos audiovisuales.
Contenido
<ul style="list-style-type: none"> • El autor. • La dimensión contextual de la obra. • Tema, temas connotativos y premisa. • Motivación de autor, justificación social.
Referencias a fuentes de información
Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales.

Unidad 2
Objetivo
Que los alumnos adquieran herramientas de análisis hermenéutico del audiovisual relacionada con la dimensión estética de los productos audiovisuales

Contenido
<ul style="list-style-type: none"> • Narrativa • Imagen • Sonido • Montaje
Referencias a fuentes de información
Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales.

Unidad 3
Objetivo
Que los alumnos adquieran herramientas analíticas semióticas de lo audiovisual.
Contenido
<p>La dimensión comunicativa del audiovisual.</p> <p>El audiovisual como una representación enmarcada en un contexto histórico y sociocultural.</p> <p>La dimensión semiótica del audiovisual.</p> <p>La construcción de representaciones marcadas por la imagen.</p>
Referencias a fuentes de información
<p>Lecturas:</p> <p>Hall, Stuart. (1997). El trabajo de la representación en Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London. Retrieved from http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf</p>

Unidad 4
Objetivo
Que los alumnos analicen críticamente al audiovisual en su relación con el realismo.
Contenido
<p>Temas</p> <ul style="list-style-type: none"> • El triángulo de la fotografía. • El audiovisual y el realismo. • El audiovisual y la memoria. • El audiovisual y la construcción de realidades.
Referencias a fuentes de información
<p>Lecturas</p> <p>Bartes, R. (2010) La cámara lúcida, España, Paidós, pp. 25 – 46</p> <p>Bazin, André, (1990) ¿Qué es el cine?. Madrid . Edición Rialp. S.A. pp. 23-39</p>

Unidad 5

Objetivo
Que los alumnos analicen críticamente al audiovisual como medio de comunicación, como espectáculo y como industria cultural.
Contenido
<p>Temas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los media. • La audiencia. • Los media y el poder • Los media y el capital cultural y el capital simbólico. • Los media y la industria cultural. • El audiovisual y el espectáculo.
Referencias a fuentes de información
<p>Lecturas</p> <p>Thompson, J. B. (1998). Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. pp. 25-60</p> <p>Medici, E. (2009). La receta creativa como motor de desarrollo y sus contraindicaciones. Barcelona: YProductions</p> <p>Comolli, Jean-Louis. Documento y espectáculo. (pp.108-123), Retrieved from http://www.macba.cat/PDFs/jean_louis_comolli_ideas_recibidas.pdf</p>

Bibliografía Básica
<p>Bartes, R. (2010) La cámara lúcida, España, Paidós, pp. 25 – 46</p> <p>Bazin, André, (1990) ¿Qué es el cine?. Madrid . Edición Rialp. S.A. pp. 23-39</p> <p>Comolli, Jean-Louis. Documento y espectáculo. (pp.108-123), Retrieved from http://www.macba.cat/PDFs/jean_louis_comolli_ideas_recibidas.pdf</p> <p>Hall, Stuart. (1997). El trabajo de la representación en Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London. Retrieved from http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf</p> <p>Medici, E. (2009). La receta creativa como motor de desarrollo y sus contraindicaciones. Barcelona: YProductions</p> <p>Thompson, J. B. (1998). Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. pp. 25-60</p>
Bibliografía complementaria
<p>Alcocer Cruz, Daniel Guadalupe (2012) De la escuela de Frankfurt a la recepción activa en Razón y Palabra. Vol. 81.</p>

Angenot, M. (2010). El discurso social. Buenos Aires: Siglo XXI. (pp.21-51)

Firth, S. "Hacia una estética de la música popular", capítulo incluido en Cruces F. Et al. (eds), Las culturas musicales. Lecturas en etnomusicología. Madrid: Ed. Trotta, 2001

Finnegan R. (2002) ¿Por qué estudiar la música? Reflexiones de una antropología desde el campo en Revista transcultural de música. Sociedad de Etnomusicólogos SIBE Recuperado el 20 de mayo de 2015 de <http://www.sibetrans.com/trans/articulo/224/por-que-estudiar-la-musica-reflexiones-de-una-antropologa-desde-el-campo>

Pozuelo Yvancos, J.M. (1994) Teoría de la narración en Curso de teoría de la literatura. Madrid: Taurus.

Scolari, C. (2008). Teoría y comunicación frente al fantasma digital. In Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. (pp. 29–68). Barcelona: Gedisa.

Van Dijk, T. (1999) Un estudio lingüístico sobre la ideología en Discurso cognición y educación, Giovanni Parodi (Ed). Valparaíso: Ediciones universitarias de la Universidad Católica de Valparaíso.

Criterios de Evaluación (% por criterio)

- Los alumnos deberán realizar avances de investigación sobre la dimensión contextual del autor y de la obra. Las entregas de investigación corresponden al 20% de la calificación
- Todos los alumnos deberán leer los textos previstos para cada sesión, y deberán realizar un reporte de lectura. El total de calificación de los reportes de lectura corresponde al 20% de la calificación.
- Cada alumno realizará el análisis de dos películas (al final del módulo 2 y al final del módulo 5) en los que apliquen los conceptos analíticos revisados. Estas dos entregas corresponden al 60% de la calificación.

Participantes en la elaboración

Código	Nombre
9212663	Afra Citlalli Mejía Lara

Fecha

Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Próxima revisión
Julio 2013			