

Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la

Departamentos de Sociología V y Periodismo III
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y
Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

FICHA DOCENTE Curso 2013-2014

Datos generales

Título de la asignatura: **Análisis de la Cultura Audiovisual**

Carácter: **Obligatoria**

Módulo: **Análisis de la Cultura y de la Comunicación Contemporánea**

Materia: **Análisis Cultural**

Créditos/ECTS: 4,5

Duración: **Segundo cuatrimestre**

Horas presenciales semanales: 2.30

Docente/s: **Gonzalo Abril Curto y Rafael Rodríguez Tranche**

Programa

Breve descriptor:

Estudio de distintos fenómenos de la cultura audiovisual desde la perspectiva del análisis textual, la semiótica y los estudios visuales.

Requisitos:

- Conocimiento de castellano oral fluido y de castellano escrito a nivel de prácticas textuales universitarias.
- Conocimientos generales de ciencias sociales y humanidades.

Objetivos:

- Formar en las estrategias metodológicas, los sistemas y las prácticas de investigación adecuados para el análisis de los textos visuales en las culturas contemporáneas.
- Desarrollar metodologías orientadas simultáneamente a las prácticas socioculturales y a los productos audiovisuales, con especial atención al análisis de las representaciones sociales audiovisualmente mediadas.
- Proporcionar herramientas de interpretación histórica y sincrónica que permitan analizar textos diversos: arte visual, televisión, cine, imagen digital, etc. así como facilitar el uso de las técnicas y lenguajes audiovisuales en las prácticas de investigación sociocultural.

Contenidos temáticos:

Elementos teóricos para el análisis verbovisual: semiótica, retórica, iconología, teoría cinematográfica, etc.
La visualidad. La imagen y los imaginarios. La mirada y la enunciación en la imagen.
El uso cognitivo de los textos visuales. Imagen y conocimiento socio-antropológico. Imagen y conocimiento histórico.

Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la

Departamentos de Sociología V y Periodismo III
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y
Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

La linealidad narrativa y el texto como marco conceptual. Las prácticas del “montaje”. El test óptico y la secularización moderna de la imagen.
Coherencia formal, consistencia cultural y efecto ideológico en los textos audiovisuales.
El texto visual “policultural” y las estrategias de dominación y resistencia cultural.
Los “modos de visión”: de la contemplación al visionado.
La semiosfera posmoderna como entorno verbovisual.
Las formas visuales en la cultura digital: interfaces culturales, datos, algoritmos y narraciones. La cultura sonora.
La imagen y la construcción contemporánea del espacio público-político.

Actividades (método) docentes:

La metodología para abordar los contenidos de la asignatura consistirá en exposiciones, visionados de diferentes textos audiovisuales, lecturas específicas, ejercicios planteados al alumno/a para su desarrollo escrito, individual o en grupo, exposición oral y debates en el aula.

Criterios y métodos de Evaluación:

La calificación global de la asignatura se obtendrá por medio de varios procedimientos: la asistencia y participación en clase y la elaboración de pruebas y ejercicios a lo largo del curso. En la medida en que la asignatura comporta una doble carga teórico-práctica, dichas pruebas reflejarán esta circunstancia, siendo decisivo, como en cualquier enseñanza universitaria, el conocimiento de la materia a través de la bibliografía básica.

Bibliografía:

- Abril, G., 2007: *Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira*, Madrid, Síntesis.
- Aumont, J., 1992: *La imagen*. Barcelona, Paidós.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M., 1996: *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós.
- Barroso, J., 2009: *Realización de documentales y reportajes*, Madrid, Síntesis.
- Berger, J., 1975: *Modos de ver*, Barcelona, G. Gili.
- Benjamin, W., 1982 (1936): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus.
- 2005: *Sobre la fotografía* (Edición y traducción de José Muñoz Millanes), Valencia, Pre-Textos.
- Burke, P., 2005: *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica.
- Chion, M., 1993: *La audiovisión : introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Barcelona, Paidós.
- 1999: *El sonido. Música, cine, literatura...*, Barcelona, Paidós.
- Deleuze, G., 1984: *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona, Paidós.

Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la

Departamentos de Sociología V y Periodismo III
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y
Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

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

- Manovich, L., 2005: *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Barcelona, Paidós.

- Mirzoeff, N., 2003: *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona. Paidós.

- Mitchell, W. J. T., 2009: *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Madrid, Akal.

- Nichols, Bill, 1997: *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós.

- Wunenburger, Jean-Jacques, 2008: *Antropología del imaginario*. Buenos Aires. Del Sol.

Idioma en el que se imparte:

Castellano

Otra información relevante: