

MINOR EN SOCIOLOGÍA TENDENCIAS CULTURALES Y ESTÉTICAS

I. DESCRIPCIÓN.

Esta asignatura se encuentra enfocada, desde una perspectiva teórica y práctica, al análisis del lenguaje y la comunicación visual en el contexto de las sociedades contemporáneas y sus transformaciones culturales, políticas y económicas. Para ello, se pone énfasis en las tendencias estéticas y su capacidad de trascender los fenómenos restringidos al campo de lo academia, transitando por diversos sistemas de representación (como los publicitarios, del arte contemporáneo, del diseño, la arquitectura, el psicoanálisis, la teoría política, los medios de comunicación masiva), que alcanzan a tener efectos en sistemas de sentido socio perceptuales.

II. OBJETIVOS.

Objetivo General:

Conocer y reflexionar sobre las principales tendencias estéticas en las sociedades contemporáneas y entregar a los alumnos herramientas teóricas y prácticas para el análisis de la información y comunicación social.

Objetivos Específicos:

- 1.-** Analizar de manera multidisciplinaria, crítica y comparada los principales paradigmas de las tendencias estéticas contemporáneas. Insistiendo en la relación dinámica-dialéctica entre baja cultura y alta cultura.
- 2.-** Entregar a los estudiantes herramientas prácticas en las principales tendencias del diseño de la información visual, como la Psicología de la Forma y el Constructivismo, con el objeto que el dominio de estas tendencias se pueda aplicar en distintos campos estéticos..
- 3.-** Vincular de manera práctica las teorías de la percepción visual con variables económicas, sociales y políticas que las ponen en operación, insistiendo en las posibilidades que el psicoanálisis ofrece en su relación, poco administrada, con las ciencias políticas.
- 4.-** Trabajar con metodologías que permitan potenciar las referencias estéticas que los alumnos ya conocen. Recogiendo experiencias de aprendizaje alternativas a la enseñanza sistematizada formalmente.

III. ASPECTOS PEDAGÓGICOS.

a) Aspectos teórico-metodológicos: Constructivismo: ¿Cómo sé lo que sé?, aplicado a las Tendencias Estéticas Contemporáneas (T.E.C.).

El curso se desarrolla a partir de ejercicios con elementos de las Tendencias Estéticas Contemporáneas. Estos ejercicios, en su mayoría, apuntan a perfeccionar una pedagogía constructivista en el sentido de que los estudiantes sean capaces de plantear una matriz epistemológica en cada proyecto.

Esta matriz epistemológica define las técnicas empleadas tanto a nivel material como teórico. Se trata de poner en actividad el sistema de sentido que los estudiantes tienen, desarrollando estos conocimientos a través de una capacitación con diversos ejercicios del diseño de información visual. Entre estos se trata de que la metodología también compense las áreas de las Tendencias Estéticas Contemporáneas que en cada caso los estudiantes no manejan.

b) Apoyo Visual: Esta asignatura contempla el uso frecuente de materiales de apoyo visual en el desarrollo de la clase, como Data Show y Video.

IV. CONTENIDOS.

1. ¿Cómo definir un paradigma de las T.E.C.? (PUBLICIDAD)

Estructuración de un sistema de hechos, inicio del espacio simbólico de la economía.

2. Introducción aplicada a las teorías de la percepción visual. (DISEÑO)

(Monumento al Gr. R. Schneider, Av. Kennedy y Américo Vespucio)

Aplicación de las teorías de la percepción visual en términos psicofisiológicos e ideológicos.

3. Un paradigma estético a través de distintos dispositivos. (ECONOMÍA SIMBÓLICA)

(N Y, 9/11/2001 y P. Bourdieu)

Introducción a la teoría de los campos económico, simbólico y de poder.

Equivalencias y diferencias de producción simbólica restringida.

4. Diseño de información visual, experiencias prácticas. (PROPAGANDA)

Aplicaciones de la teoría de la percepción visual en el espacio simbólico de la política.

5. Introducción a la estética psicoanalítica aplicada al Tecnonihilismo Mass Mediático

(MTV, Televisa, CNN) (Internet, Linux, Gnome)

Teoría estética, cultura y sistemas de representación.

6. Síntesis del curso Tendencias Estéticas Contemporáneas, Medios de Comunicación y Comunicación.

- Trabajo final. Consiste en un proyecto final donde se considere una síntesis de los proyectos realizados durante el curso.

CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Clase	Contenidos	Lecturas	
		Obligatoria	Complementaria
1ª semana	Iº Unidad ¿Cómo definir un paradigma de las T.E.C.? (PUBLICIDAD)	Aumont, Jacques. Capítulo "El papel del dispositivo", en el libro "La Imagen". Barcelona, 1992, ed. Paidós.	David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	a.- La Sociología y la producción simbólica aplicada a un isotipo y logotipo publicitario (NIKE). b.- Factores operando al momento de establecer un dispositivo visual. ¿Qué es un dispositivo? (NIKE y NIKE) .		
2ª semana	¿Cómo definir un paradigma de las T.E.C.? (PUBLICIDAD)	Aumont, Jacques. Capítulo "El papel del dispositivo", en el libro "La Imagen". Barcelona, 1992, ed. Paidós.	David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	c.- La construcción de una "Cartografía Cognitiva" y una "Estética Geopolítica", (NIKE, NIKE y Coca Cola). d.- La teoría de la vanguardia estética aplicada otra vez a Nike. 1ª evaluación, <u>íconos contemporáneos.</u>		
3ª semana	IIº Unidad Introducción aplicada a las teorías de la percepción visual. (DISEÑO)		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	a.- Aproximación a dos prismas de 30 mts. según la psicología de la forma (Gestalt). b.- Aproximación a una situación urbana tiempo-espacio según el Constructivismo. c.- Primer ensayo de una aproximación psicoanalítica al Monumento al Gr. Rene Schneider, en la intersección de la Av. Kennedy con		

	la Circunvalación Américo Vespucio.		
4ª semana	Introducción aplicada a las teorías de la percepción visual. (DISEÑO)		
	d.- Significado y significante en la arquitectura y el urbanismo como vanguardia estética occidental y no occidental.		
5ª semana	IIIª Unidad Un paradigma estético a través de distintos dispositivos. (ECONOMÍA SIMBÓLICA)		
	a.- Campo de producción simbólica restringida; Las Torres Gemelas según el comic de Art Spiegelman. b.- Campo de producción simbólica restringida; el 11 de septiembre del 2001 según la exposición de arte internacional, Documenta 11, Kassel.		
6ª semana	Un paradigma estético a través de distintos dispositivos. (ECONOMÍA SIMBÓLICA)		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	c.- Campo de producción simbólica general, el 11 de septiembre del 2001 según Michel Moore. d.- Campo económico, Campo de Poder, el 11 de septiembre del 2001 según la CNN.		
7ª semana	Un paradigma estético a través de distintos dispositivos. (ECONOMÍA SIMBÓLICA)		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	e.- Referencia audiovisual al 11 de septiembre de 1973 con motivo de la reflexión audiovisual sobre el 11 de septiembre del 2001. 2º evaluación, <u>producción simbólica.</u>		
8ª semana	IVª Unidad Diseño de información visual, experiencias prácticas. (PROPAGANDA)		
	a.- La lógica del significado y el		

	<p>significante en propaganda. Ejemplos en Chile, Perú, y Argentina de propaganda</p> <p>a.1 La lógica del significante durante la transición chilena según Alfredo Joignant</p> <p>a.2 La lógica del significado en el populismo de Perón según Ernesto Laclau</p> <p>a.3 Ejemplos complementarios de Manuel Antonio Garretón y Martín Hopenhayn</p> <p>a.4 Experiencias fallidas de asesoría de imagen, de Eugenio Tironi y José Joaquín Brunner, en Perú.</p>		
9ª semana	<p>IVª Unidad</p> <p>Diseño de información visual, experiencias prácticas. (PROPAGANDA)</p>		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	<p>b.- Ejercicios aplicados en psicología de la forma (Gestalt)</p> <p>b.1 Breve contextualización de las tendencias de la psicología de la forma en distintas áreas de la estética.</p> <p>3ª evaluación, <u>diseño de información visual</u></p>		
10ª semana	<p>Diseño de información visual, experiencias prácticas. (PROPAGANDA)</p>		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	<p>c.- Ejercicios aplicados en diseño de información visual, Constructivista.</p> <p>c.1 Breve contextualización de las tendencias constructivistas y estructuralista-constructivistas en el diseño de comunicación visual.</p> <p>d.- modelos de diseño de información visual combinados, la teoría del campo perceptivo aplicada.</p> <p>4ª evaluación, <u>diseño de un dispositivo conceptual</u></p>		
11ª semana	<p>Diseño de información visual, experiencias prácticas. (PROPAGANDA)</p>		David, Catherine "Politics, poetics"

			Kassel, 1997.
	5º evaluación, <u>diseño grupal.</u>		
12ª semana	Diseño de información visual, experiencias prácticas. (PROPAGANDA)		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	6ª evaluación, <u>Diseño de información visual individual.</u>		
13ª semana	Vª Unidad Introducción a la estética psicoanalítica aplicada al Tecnonihilismo Mass Mediático		
	a.- Significante y significado y significantes vacíos. a.1 El efecto de MTV en América Latina a.2 El efecto de Televisa en Europa del Este. a.3 El efecto de la CNN en el extremo occidente globalizado.		
14ª semana	Introducción a la estética psicoanalítica aplicada al Tecnonihilismo Mass Mediático		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	b.- Internet, el Software Libre, y el vaciamiento ideológico del espacio público. b.1 Diferencias entre significante tecnológico y la especulación con un significante tecnológico virtual. .- Internet y el culto a la información. .- Diferencias y similitudes entre sistemas operativos Microsoft y Linux. - Imaginar una tecnología como tendencia estética, Gnome.		
15ª semana	Introducción a la estética psicoanalítica aplicada al Tecnonihilismo Mass Mediático		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	c.- ¿Qué es psicoanálisis? d.- ¿Qué es un inconsciente dinámico? ("inconsciente político" y "cartografía		

	<p>cognitiva", F. Jameson)</p> <p>e.- La importancia de la sexualidad en la configuración subjetiva individual y colectiva. La conexión entre cuerpo y mente, y los diversos niveles de significación.</p> <p>7º evaluación, <u>Construcción de un imaginario cultural</u>. (primera parte)</p>		
16ª semana	<p>Introducción a la estética psicoanalítica aplicada al Tecnonihilismo Mass Mediático</p> <p>f.- Configuraciones psíquicas. Mecanismos de defensa y resistencias.</p> <p>g.- Esquizoanálisis e histeria, algunas aplicaciones en teoría política. (Deleuze, Jameson, Guattari)</p> <p>g.1. Aplicaciones psicoanalíticas en estrategias políticas. El psicoanálisis y la derecha.</p> <p>g.2. El psicoanálisis y la izquierda.</p> <p>7º evaluación, <u>Construcción de un imaginario cultural</u>. (segunda parte)</p>		
17ª semana	<p>VIª Unidad</p> <p>Síntesis del curso Tendencias Estéticas Contemporáneas, Medios de Comunicación y Comunicación Visual.</p>		David, Catherine "Politics, poetics" Kassel, 1997.
	<p>Trabajo final.</p> <p>Este consiste en un proyecto final donde se considere una síntesis de los proyectos realizados durante el curso.</p> <p>El objetivo principal considera incluir las variables propias de los medios de comunicación que se exponen a continuación y luego tensionarlas con otros elementos de la estética que pudieran plantear una lógica de equivalencia diferenciada, es decir otros sistemas estéticos menos jerarquizados pero que sean tanto o más activos en términos de planteamientos contemporáneos</p>		
18ª semana	<p>Síntesis del curso Tendencias Estéticas Contemporáneas, Medios de Comunicación y Comunicación Visual.</p>		David, Catherine "Politics, poetics"

			Kassel, 1997.
	8ª Evaluación, ENTREGA FINAL, Desinformación y sobreinformación estética. a.- Estética y Mass Media.		

V. EVALUACIÓN.

Nº	Descripción	Ponderación
1	<p><u>Iconos contemporáneos.</u> Ejercicios aplicados en publicidad a partir de la metodología presentada en clases.</p> <p>a.- Selección de un ícono estético contemporáneo</p> <p>b.- Análisis formal de la disposición espacial, material, de circuito de distribución y situación de emplazamiento del ícono.</p> <p>c.- Relación socioantropológica de los referentes estéticos usados en el ícono.</p> <p>d.- Análisis interpretativo; ideológico, psicológico, combinando la información analizada material y conceptualmente en los pasos a) y b).</p>	10%
2	<p><u>Producción simbólica.</u> Evaluación de los distintos niveles de la producción simbólica en que participa la estética, y de como este análisis entrega patrones de comportamiento estético contemporáneo.</p> <p>a.- Selección de un fenómeno estético, en caso de que la evaluación anterior haya tenido buenos resultados se puede usar este ejercicio para perfeccionar el anterior.</p> <p>b.- Evaluación y demostración de los distintos niveles formales en que participa el fenómeno. Esto significa una selección de distintas situaciones de presentación del objeto a través de material gráfico y/o audiovisual.</p>	10%
3	<p><u>Diseño de información visual.</u></p> <p>a.- Selección de un fenómeno estético presentado en un formato bidimensional.</p> <p>b.- Análisis de la estructuración espacial utilizando los parámetros enseñados en clase sobre psicología de la forma y representación del tiempo y el espacio; dinamismo, estabilidad, etc.</p> <p>b.1. Ejercicios abstractos y concretos de variabilidad, sobre la representación del tiempo y el espacio, en dos dimensiones a partir de los elementos extraídos.</p> <p>b.2. Ejercicios sobre recepción psicológica de distintas relaciones de tiempo y espacio, representadas anteriormente.</p> <p>c.- Análisis de las relaciones cromáticas, sustractivas y refractarias, según las pautas físicas y psicológicas demostradas en la clase.</p> <p>c.1. Ejercicios abstractos y concretos sobre refracción y sustracción de la luz.</p> <p>c.2. Ejercicios abstractos y concretos sobre relaciones psicológicas de la recepción de los colores a partir de los elementos sintetizados anteriormente.</p>	10%

4	<p><u>Diseño de un dispositivo conceptual.</u> Selección de un fenómeno con implicancias psicológico sociales, preferentemente extraído de los mass media, y que participe excepcionalmente de sistemas de representación disímiles. Ejemplo, un mismo fenómeno que haya sido de interés en una revista de izquierda como Punto Final, y una revista liberal como Capital.</p> <p>Punto 1.- Entre más disímiles sean los puntos de referencia mayor es el nivel de dificultad para trabajar, pero a mismo tiempo se conseguirán mejores resultados..</p> <p>Punto 2.- Si el fenómeno, a nivel emocional, compromete mayor cantidad de representaciones sociales, es decir existe una mayor cantidad y diversidad de interesados en el fenómeno, este considera un sistema de hechos que lo transforma más en una institución. Son los mecanismos que producen este fenómeno la prioridad de la investigación.</p> <p>a.- Revisión de los medios de comunicación, en este caso, resultan especialmente útiles los diarios y revistas de una misma fecha (misma situación tiempo y espacio).</p> <p>b.- Selección del fenómeno a analizar. En este punto se evalúa el impacto emocional y psicológico que tiene en un mayor campo cultural, de poder, y social.</p>	10%
5	<p><u>Diseño grupal.</u></p> <p>a.- Conformación grupal de dos o tres alumnos para un diseño utilizando las técnicas anteriores.</p> <p>b.- Selección grupal de un dispositivo conceptual, estableciendo los descentramientos ideológicos de éste.</p> <p>c.- Diseño grupal de una visualización del dispositivo conceptual seleccionado, según la información y los ejercicios de diseño de información visual anteriores. Relaciones de representación espacial, psicología de la forma, percepción psicológica de la luz, los colores y el espacio representado.</p>	10%
6	<p><u>Diseño de información visual individual.</u></p> <p>a.- Diseño de un dispositivo conceptual extraído de los mass media.</p> <p>b.- Diseño visual de este dispositivo conceptual.</p>	10%
7	<p><u>Construcción de un imaginario cultural.</u></p> <p>a.- Análisis conceptual de un síntoma psicoanalítico. Justificación y exposición del síntoma expuesto.</p> <p>b.- Construcción de una cartografía cognitiva. (inconsciente político, postmodernidad,)</p> <p>b.1. Análisis e interpretación de un síntoma estético en "alta cultura", y/o producción simbólica que considere, dentro del campo de poder, capital económico alto y capital cultural alto.</p> <p>b.2. Análisis e interpretación del mismo síntoma en "baja cultura", y/o producción simbólica restringida del capital económico y campo de poder, pero no necesariamente con un capital cultural bajo.</p>	10%
8	<p>ENTREGA FINAL, Desinformación y sobreinformación estética.</p> <p>a.- Estética y Mass Media.</p> <p>Utilizando las herramientas de los ejercicios anteriores, seleccione y</p>	30%

	<p>demuestre ejemplos de los fenómenos que se rijan por los siguientes parámetros:</p> <p>a.1. Importancia ideológica e influencia en la concientización</p> <p>a.2. Manipulación y fabricación de información.</p> <p>a.3. Influencia en decisiones públicas y políticas.</p> <p>a.4. Necesidad transdisciplinaria de la comunicación e información visual.</p> <p>a.5. Preparación para nuevas formas de comunicación.</p> <p>a.6. Privatización de la información.</p> <p>a.7. Otros parámetros propuestos por el estudiante.</p> <p>b. Entrega de informe final.</p>	
--	--	--

VI. BIBLIOGRAFÍA.

- Aumont. Jacques. "La Imagen", ed. Paidos, Barcelona, 1994.
- Munari, Bruno. "Comunicación Visual", ed. Paidos, reedición 1992.
- Jameson, Fredric. "La estética geopolítica".
"Imaginario y simbólico en Lacan"
- Freud, Sigmund. "Obras completas"
- Masterman, Len. "La enseñanza de los medios de comunicación", ed. De la Torre, Madrid, 1993.
- Bourdieu, Pierre. "Sociología del arte", 1992.
- "El oficio del sociólogo, presupuestos epistemológicos", 1972.
- "Escuela y espacio social", 1995.
- Villafañe, Justo. "Introducción a la teoría de la imagen".
- Joly, Martine. "Introducción al análisis de la imagen".
- Hochberg, Julian. "*Perception and Cognition at Century's End*".
- David, Catherine. "Politics/Poetics". Kassel, 1997
- Enwezor, Onkwui. www.documenta.de (documenta 11)