

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD CUAJIMALPA		DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1/ 4
NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			
CLAVE	UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	CREDITOS	8
4209055	TEORIAS CRITICAS. PALABRA, IMAGEN Y SONIDO	TIPO	OPT.
H.TEOR. 4.0		TRIM.	I AL V
H.PRAC. 0.0	SERIACION AUTORIZACION	NIVEL	MAESTRIA Y DOCTORADO

OBJETIVO(S) :

Objetivo General:

Al final de la UEA el alumno será capaz de:

1. Reflexionar teórica y críticamente sobre los conceptos de cultura y representación cultural, y analizar críticamente textos y expresiones de diferentes sistemas de representación, tanto escritos, como visuales y audiovisuales, con el fin de identificar su dimensión política dentro de sus respectivos contextos sociohistóricos de producción, circulación y recepción.

Objetivos Específicos:

Al final de la UEA el alumno será capaz de:

1. Explicar los enfoques teórico-críticos sobre los conceptos de cultura y representación cultural y comprender la especificidad histórica y formal de diferentes sistemas de representación cultural.
2. Realizar análisis textuales críticos de diferentes tipos de representaciones culturales: literarias, artísticas, cinematográficas, televisivas, digitales, etc.
3. Reflexionar sobre la visualidad como un proceso complejo en el que se configuran el pensamiento visual y su relación con los fenómenos políticos.
4. Identificar y analizar, en el ámbito de los estudios de la imagen, los conceptos de montaje, gesto y posicionamiento como constitutivos de la elaboración de una perspectiva que permite pensar la dimensión política de las imágenes en el mundo contemporáneo.
5. Reflexionar críticamente sobre el papel de la cultura visual y mediática

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 483

Norma Tondero López
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN	POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	2/ 4
CLAVE	4209055	TEORIAS CRITICAS. PALABRA, IMAGEN Y SONIDO

en la construcción de identidad y de memoria, en contextos sociohistóricos caracterizados por la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia.

6. Ubicar en las teorías críticas los tropos de análisis para la imagen en relación con las discusiones sobre el significado de las mismas en la historia del arte.
7. Construir el concepto de arte, en concreto su característica visual, como forma de conocimiento y en consecuencia de ejercicio político.
8. Explicar los enfoques teórico-críticos que se han desarrollado en el estudio de la literatura y utilizarlos en relación con análisis literarios específicos.

CONTENIDO SINTETICO:

Es importante que las y los alumnos consideren que el contenido sintético es una guía y por lo tanto, las aproximaciones temáticas y cortes analíticos dependen de las propias elaboraciones de las y los profesores y del carácter interdisciplinario de las perspectivas a las que se recurran en el marco de la libertad de cátedra.

1. Teorías críticas sobre cultura y representación cultural.
 - 1.1 Trayectorias teóricas sobre el concepto de cultura.
 - 1.2 La definición sociosemiótica de cultura.
 - 1.3 El enfoque discursivo sobre la representación.
 - 1.4 El modelo analítico del circuito de la cultura.
 - 1.5 Cultura material y prácticas culturales.
2. Estudios críticos sobre cultura visual e imagen.
 - 2.1 Visualidad, imaginario y medialidad.
 - 2.2 Textos e imágenes técnicas.
 - 2.3 Imagen y estudios de cultura visual.
 - 2.4 Imágenes y agencia.
 - 2.5 Políticas de la imagen y memoria.
 - 2.6 Teorías del cine, montaje y representación
3. Estudios críticos sobre cultura visual y mediática.
 - 3.1 Estudios multiculturales de los medios de comunicación.
 - 3.2 La representación de la identidad y la alteridad en contextos coloniales y poscoloniales.
 - 3.3 El giro de la representación a la autorepresentación de las identidades (etnicidad, género y clase social).
 - 3.4 El papel de la cultura visual y mediática en la conformación de la memoria cultural.
 - 3.5 Cultura visual y cambio tecnológico.
4. Teorías críticas y arte.
 - 4.1 El arte como proyecto crítico.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO
EN SU SESION NUM. 483

Norma Tondero López
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN	POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	3/ 4
CLAVE 4209055	TEORIAS CRITICAS. PALABRA, IMAGEN Y SONIDO	

- 4.2 Experiencia estética y Sociedad.
- 4.3 Prácticas artísticas y conocimiento.
- 4.4 Estética y política.

- 5. Teorías críticas y literatura.
 - 5.1. Teorías de la literatura y el fenómeno literario.
 - 5.2. Forma, contenido e ideología en las obras literarias.
 - 5.3. Literatura y psicoanálisis.
 - 5.4. Literatura y filosofía.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

- Seminario.
- Discusión grupal de las lecturas temáticas obligatorias.

MODALIDADES DE EVALUACION:

- Exposiciones temáticas del profesor y alumnos.
- Discusión grupal.
- Investigación documental de los alumnos.
- Trabajos escritos.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Ardevol, E. (Coord.) (2004) Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea. Barcelona: UOC.
2. Badiou, A. (2009). Pequeño manual de inestética. Buenos Aires: Prometeo.
3. Belting, H. (2000). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz.
4. Benjamin, W. (2008). "Charles Baudelaire. Un lírico en la época del altocapitalismo". Obras libro I, vol. 2. Madrid: Abada.
5. Benjamin, W. (2009). Calle de sentido único. Madrid: Akal.
6. Benjamin, W. (2010). La obra de arte en la época de su reproducción mecánica. Madrid: Casimiro Libros.
7. Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
8. Brea, J. L. (2010). Las Tres Eras de la Imagen; Imagen-materia, Film, e-image. Madrid: Akal.
9. Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada en Occidente, Buenos Aires: Paidós.
10. Didi-Huberman, G. (2013). "Cómo abrir los ojos". Desconfiar de las imágenes, F. Harumn. Buenos Aires: Caja Negra.
11. Du Gay, P. et al. (1997). Doing cultural studies: The story of the Sony Walkman. Londres: Sage; Open University Press.
12. Erll, A. (2008). "Cultural Memory Studies: An Introduction". Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, A. Erll (Coord.). Berlin: Walter de Gruyter.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO
EN SU SESIÓN NUM. 483

Norma Wondero López
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN	POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4/ 4
CLAVE 4209055	TEORIAS CRITICAS. PALABRA, IMAGEN Y SONIDO	

13. Eagleton, T. (2013). Marxismo y crítica literaria. Buenos Aires: Paidós.
14. Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: ENAP-UNAM.
15. Freud, S. (1978). El malestar en la cultura. Madrid: Alianza.
16. Gadamer, H-G. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
17. García Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa.
18. Giménez Montiel, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura. México: Conaculta.
19. Guasch, A.M. (2003). "Los estudios visuales. Un estado de la cuestión", Estudios Visuales 1: 8-16.
20. Hall, S. (1997). "The Work of Representation." Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, S. Hall (Ed.), 13-74. London: Sage-The Open University.
21. Hall, S. (1997). "The Spectacle of the 'Other'". Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, S. Hall (Ed.), 223-90. London: Sage-The Open University.
22. Heidegger, M. (2008). "El origen de la obra de arte". Caminos de bosque. Madrid: Alianza.
23. Horkheimer, M., y Th. Adorno. (2005). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.
24. VV.AA. (1981). Psicoanálisis y crítica literaria. Madrid: Akal.
25. Lapoujade, M.N. (1988). Filosofía de la imaginación. México: Siglo XXI.1
26. Lapoujade, M.N. (2007). La Imaginación estética en la mirada de Vermeer. México: Herder.
27. Mirzoeff, N. (2004). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós.
28. Rancière, J. (2014). El reparto de lo sensible. Estética y política. Buenos Aires: Prometeo.
29. Schiwy, F. (2009). Indianizing Film: Decolonization, the Andes and the Question of Technology. Rutgers.
30. Seydel, U. (2014). "La constitución de la memoria cultural". Acta Poética 35 (2):187- 214.
31. Stam, R., y T. Miller (Eds.) (2004). A Companion to Film Theory. Oxford: Blackwell.
32. Stam, R., y E. Shohat. (2009). Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico. Barcelona: Paidós.
33. Zamora Águilar, F. (2015). Filosofía de la Imagen. Lenguaje imagen y representación. México: UNAM.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO
EN SU SESIÓN NUM. 483

Norma Tondero López
EL SECRETARIO DEL COLEGIO