

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Programa Crítica y Televisión

Curso: Materia Optativa

Carrera: Ciencias de la Comunicación

Carga horaria: 60 horas

Modalidad cuatrimestral (primero y segundo cuatrimestre)

Profesora a cargo: Dra. María Lobo

Año 2024

Fundamentos

Desde distintas perspectivas, las ciencias sociales han señalado a los medios de masas como un espacio que produce y reproduce los imaginarios de orden de nuestras sociedades. Así, desde la mirada sociológica de Niklas Luhmann, los *mass media* representan uno de los sistemas sociales que crean un horizonte de comunicaciones desde donde se originan los imaginarios sociales que nos permiten pensarnos a nosotros mismos y pensar las realidades. En ese contexto, la televisión en tanto objeto de la cultura puede entenderse no solo como lenguaje audiovisual, como obra de arte o como texto, sino como un volumen de sentido que orienta a nuestros imaginarios sociales. De allí la urgencia de propiciar reflexiones sistematizadas acerca de los contenidos que la televisión propone en estos tiempos.

Esta asignatura supone un abordaje a la televisión a partir de dos directrices intelectuales. Por un lado, pensar a la televisión de la provincia en el entramado de sus relaciones políticas, económicas y culturales; todo ello en la mirada de los estudios culturales, que dan cuenta de las relaciones entre la industria y la especificidad de los campos culturales. Por el otro, se propone una lectura crítica a los textos televisivos desde la Filosofía Estética de inspiración marxista que está presente en el pensamiento de enormes figuras del siglo XX: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Roland Barthes, John Berger.

Objetivos

Que el estudiante:

- Identifique a la televisión como un espacio de tensiones propias del campo de la cultura, y a la televisión de provincia en el entramado de la penetración cultural y las resistencias.

- Problematic a los productos de la televisión en tanto objetos culturales y como textos de un ininterrumpido flujo de sentidos.
- Sistematice conceptos de la crítica marxista y de la Estética como herramientas de lectura a los textos televisivos.
- Caracterice a la crítica y a la Estéticas en su condición de idearios para pensar a los objetos de las industrias culturales, e identifique las categorías esenciales de los pensadores marxistas del siglo XX.
- Elabore análisis críticos de textos televisivos a la luz de las categorías de Theodor Adorno, Walter Benjamin, Roland Barthes, John Berger y otros intelectuales de la Estética.

Evaluación

Para promocionar la asignatura, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Asistencia establecida por la Facultad para las materias Promocionales
- Desarrollar y aprobar un trabajo final integrador, que se presentará al final del cursado y que consistirá en una reflexión teórico-práctica que refleje el abordaje crítico a la bibliografía de la materia.

Pautas para el trabajo final

- Elaborar un análisis teórico sobre un contenido televisivo a elección. Ese análisis deberá desarrollarse a partir del uso de la bibliografía de la materia, aunque no es necesario trabajar con todo el material (se puede elegir un tema o un autor específico).
- También se puede proponer un texto de reflexión sobre un tema o autor que forme parte del corpus bibliográfico de la materia.
- El trabajo deberá tener una extensión de entre 3 y 5 páginas A4; interlineado 1,5; fuente Times New Roman; texto justificado.
- Margen superior derecho: Consignar Apellido y Nombre y título del trabajo.

Contenidos temáticos

UNIDAD I

La televisión en el campo de la cultura

El objeto audiovisual y el campo de la cultura. Orden hegemónico e imaginario social. La producción audiovisual, entre el orden burgués y la resistencia. Los modelos de producción audiovisual. Cine clásico, cine no-narrativo y el paradigma audiovisual alternativo. Aproximaciones a la teoría de la dominación: imperialismo y estudios culturales. La televisión, Imperialismo, apropiación. Estudios culturales sobre lo televisivo: el Paradigma Indigenista como una teoría para pensar a la televisión latinoamericana. Televisión en la provincia: penetración y resistencias. Imperialismo vs. relaciones culturales. Indigenismo, apropiación, hibridación. Televisión de provincias: tensiones en la emergencia del Canal 10 de Tucumán.

Textos

- Pintos, J.L (2004): “Comunicación, construcción de realidad e imaginarios sociales” en revista *Proyectar imaginarios*, p. 23-66, Universidad Nacional de Colombia y Sociedad Cultural La Balsa, Bogotá.
- Taylor, Ch. (2006): *Imaginarios sociales modernos*, Paidós, Barcelona.
- Baczko, B. (1991): *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- Ansart, P. (1989): “Ideologías, conflictos y poder” en Colombo, E. (comp): *El imaginario social*, Tupac, Sucre.
- Lobo, M. (2018): “Imagen, lenguaje, sentido. Contrahegemonía y transformación social en el paradigma audiovisual alternativo de América Latina”, en Gardella, M. (compiladora): *Prácticas y saberes de comunicación alternativa*, Tucumán: Humanitas Universidad Nacional de Tucumán.
- Buonanno, M. (1999). *El drama televisivo. Identidad y contenidos sociales*, Barcelona: Gedisa.
- Lobo M. (2016): “Televisión en la provincia. Aproximaciones al paradigma indigenista para una lectura de la emergencia del Canal 10 de Tucumán”, en Viator: Revista científica de comunicación desde los bordes, n°2, pp. 129-153, San Salvador de Jujuy: Ediunju.
- Toscano. D.E. (2010). “Matriz constitutiva del canal de televisión de la UNT” en Actas del II Congreso sobre la Historia de la Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán: UNT.

UNIDAD II

Leer a la televisión: de los estudios culturales a la Estética

El contenido televisivo como objeto de la cultura: el límite de los Estudios Culturales y la mirada crítica. La crítica de la obra de arte: Susan Sontag o la interpretación. Crítica y Filosofía. El concepto de crítica en Foucault: pensar a la televisión para no ser gobernados. Lukács y el ensayista: la forma como principio de destino. De la crítica a la Estética: categorías para la percepción de la experiencia sensible. Aproximaciones a la Estética: el arte como objeto vivo, aparición de la verdad, sentido. Belleza, tensión y disonancia, extrañamiento. Estética y vanguardias: el arte vanguardista en la reflexión filosófica. Autocrítica del presente, historización, obra de arte no orgánica, procedimiento alegórico, lo nuevo.

Textos

- Sontag, S. (2012): *Contra la interpretación y otros ensayos*, Buenos Aires: Debolsillo.
- Foucault, M. (2018): *¿Qué es la crítica? La cultura del sí*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Lukács, G. (2016): "Sobre la esencia y la forma del ensayo. Carta a Leo Popper" en *Qué es el ensayo*, Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Adorno, Th. (2009): *Estética (1958/59)*, Buenos Aires: Las cuarenta.
- Menke, Ch. (2011): *Estética y negatividad*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bürger, P. (2010): *Teoría de la vanguardia*, Buenos Aires: Las cuarenta.

UNIDAD III

Estética y la crítica a la cultura burguesa

Filosofía Estética como crítica al imaginario burgués. Aproximaciones al concepto de Burguesía. La Historia y el estudio de la mentalidad burguesa: las costumbres del mundo burgués. La ciudad burguesa como espacio para una cultura urbana. Etapas en el desarrollo de la mentalidad burguesa. Crítica literaria: la literatura como campo de tensiones y como posibilidad de una lectura del entramado cultural. Literatura del siglo XIX: el realismo y la aproximación al problema europeo de la burguesía. Robinson Crusoe como novela paradigmática de la exaltación de la cultura burguesa. Valores del mundo burgués. Aventura y *statu quo*. Trabajo. Legitimación social. *Clever work* y *hard work*. Trabajo industria y racionalización. Eficiencia, confort.

Textos

- Romero, J.L. (1999): *Estudio de la mentalidad burguesa*, Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Moretti, F. (2013): *El burgués. Entre la historia y la literatura*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

UNIDAD IV

Categorías de la Estética marxista para pensar a la televisión

En torno al pensamiento de Walter Benjamin: la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, aura, valor de culto y valor de exhibición, suceso fílmico e intérprete. Benjamin, entre la *camera obscura* marxista y el concepto de fantasmagoría. Inconsciente tectónico. Estética marxista en Roland Barthes: *continuum* y *punctum* para una lectura crítica de las imágenes. Miradas de la Estética en John Berger.

Textos

- Benjamin, W. (2015): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Estética de la imagen*, Buenos Aires: La marca editora.
- Cohen, M. (2013): “La fantasmagoría de Walter Benjamin” en Uslenghi, A. (compiladora): *Walter Benjamin. Culturas de la Imagen*, Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- Mertins, D. (2013): “Walter Benjamin y el inconsciente tectónico” en Uslenghi, A. (compiladora): *Walter Benjamin. Culturas de la Imagen*, Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- Barthes, R. (2004): *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, Buenos Aires: Paidós Comunicación.
- Berger, J. (1998): *Mirar*, Buenos Aires: Ediciones La Flor.