

CURSO DE POSGRADO

1) **Título:** *Imagen y Ciencias Sociales: los casos de la Fotografía y el Cine. Una introducción.*

2) **Docentes responsables:**

-Prof. Mag. Juan Ferguson (UNMDP)

-Lic. Dra. Sabrina Gil (UNMDP)

3) **Total UVACs y horas:** 36 hs (3 UVACs)

4) **Justificación y fundamentación del curso**

El curso tiene como finalidad familiarizar a los participantes con la problemática del trabajo con imágenes en Ciencias Sociales. En este sentido, se tratará de brindarles herramientas teórico-metodológicas básicas para la interpretación y análisis de ciertas fuentes visuales, como las fotográficas y las cinematográficas. Su desarrollo articulará dos dimensiones. Una, de carácter teórico, presentará un resumen de aspectos generales de la imagen como objeto de conocimiento y reflexión, explorando su relación contemporánea con disciplinas como la Historia, la Sociología y la Antropología. La otra, más práctica, consistirá en el abordaje de estudios de caso que permitan ejemplificar metodologías de análisis ligadas a la imagen fotográfica y al cine.

5) **Objetivos:**

* Entrenar a los participantes en el manejo de metodologías básicas para el análisis de la imagen fotográfica y cinematográfica.

* Establecer relaciones entre los textos visuales y el contexto histórico-social, de forma reflexiva y crítica.

* Incorporar categorías de análisis que ayuden a una interpretación renovada de los procesos sociales.

* Reflexionar sobre la importancia del material visual en la práctica investigativa y docente.

6) **Programa del curso**

1) **Introducción**

Ciencias Sociales y fuentes visuales: renovación metodológica y documental.

Diferentes abordajes y posibilidades de análisis.

La imagen: generalidades

Carácter polisémico de la imagen.

La imagen como texto visual. Intertextualidad y transcodificación.

2) **Sobre la Fotografía**

a) Aspectos teóricos

Características generales de la imagen fotográfica.

La cuestión del realismo fotográfico.
La foto como documento y testimonio.
El dispositivo fotográfico y el circuito social de la fotografía.
La foto como significación histórica.

b) Las fuentes fotográficas en las investigaciones: estudios de caso y opciones metodológicas.

- El mundo rural.
- El mundo del trabajo.
- Familia e inmigración
- Formación del Estado e imaginario de la frontera.

3) Sobre el Cine

a) Aspectos teóricos

El cine como representación visual y sonora.
Elementos básicos del lenguaje cinematográfico. Problematización.
El cine como fuente y objeto de las Ciencias Sociales: Historia, Sociología, Antropología
El papel de la imagen cinematográfica en los procesos de enseñanza e investigación.

b) Las fuentes cinematográficas en las investigaciones: estudios de caso y opciones metodológicas.

- Ciudadanía incompleta e identidad brasileñas.
- Latinoamérica como dimensión utópica.
- La Antigüedad filmada: la muerte como ideal.
- Los años negros: la crisis de 1930 en USA.
- Neoliberalismo y nueva clase trabajadora en Inglaterra.

-Se proyectarán y discutirán diferentes películas seleccionadas a partir de la problemática planteada (proyección completa o en fragmentos).

7) Bibliografía

-Aguirre, E.M.de; Biselli, R; Marengo, M. **Introducción a los lenguajes. La fotografía.** Rosario, Ed. Laborde, 2000.

-Alimonda, H. y Ferguson J. (2005) “La producción del desierto: las imágenes de la campaña del ejército argentino contra los indios – 1879”, in: Fernando Araguayo y Lourdes Roca (orgs.) **Imágenes e Investigación Social.** México, Ed. Instituto Mora, 2005, pp.292-315.

----- (1999) “Travessia de imagens (um projeto de documentação visual do mundo rural”, en Costa, Luiz F.de Carvalho; Moreira, Roberto; Bruno, Regina (orgs.) **Mundo Rural e Tempo Presente.** Río de Janeiro, Ed. Mauad, 1999, pp. 99-113.

-Anderman, Jens. **The Optic of the State. Visuality and Power in Argentina and Brasil.** University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2007.

-Anderson, Benedict. **Comunidades Imaginadas.** BsAs, FCE, 2000.

- Aprea, Gustavo. **Cine y políticas en Argentina**. Bs As, UNGS/Biblioteca Nacional, 2008.
- Aumont, J. **La imagen**. BsAs, Paidós, 1992.
- Aumont, J. et al. **Estética del cine**. BsAs, Paidós, 1989.
- AAVV. **Berni, Diez obras comentadas**. Bs As, UBA, 2017.
- Bakhtin, M. **Marxismo e Filosofia da Linguagem**. SP, Hucitec, 1992
- Barthes, R. **Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces**. BsAs, Paidós, 1995.
- **Mitologías**. Río de Janeiro, Bertrand, 1993.
- **La cámara lúcida**. Barcelona, Paidós, 1990.
- Beceiro, Raúl. **La historia de la Fotografía en diez imágenes**. Bs As, CEAL, 1980.
- Becker, Howard. **Para hablar de la sociedad**. Bs As, Siglo XXI, 2015, cap. 1, pp-19-32; cap. 2, pp. 33-48.
- Benjamin, W. **Obras Escogidas**. SP, Brasiliense, 1994.
- Berger, John, **Mirar**. Bs As, Ed. La Flor, 1998.
- **Modos de ver**. Barcelona, G Gili, 2014.
- Bestene, Jorge. “Cine e inmigración: dos estudios de caso: Argentina y Estados Unidos, siglos XIX y XX”, en: *Anuario IEHS*, N° 15, Tandil, UNICEN, 2000.
- Birri, Fernando. **Soñar con los ojos abiertos**. Bs As, Aguilar, 2007.
- Bourdieu, P. **La fotografía, un arte intermedio**. México, Nueva Imagen, 1979.
- Burke, P. **La escritura de la Historia**. S.Pablo, Unesp, 1992.
- Carassi, S. **Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia**. Bs As, Siglo XXI, 2013.
- Carr, David. “La narrativa y el mundo real: un argumento a favor de la continuidad”, en *Historias* (México), n° 14, julio a setiembre de 1986, pp. 15-27.
- Casetti, F.-Di Chio, F. **Cómo analizar un film**. BsAs, Paidós, 1991.
- Cardoso, Ciro F.S. Ciro. **Ensaio Racionalistas**. Río de Janeiro, Campus, 1988.
- “Iconografía e História”, en: *Cadernos do ICHF*, Niteroi, UFF, n° 32, set. De 1990, pp.1-18.
- Cardoso, Ciro F.S y Vainfas, R. (orgs.) **Domínios da História**. RJ, Campus, 1997.
- Didi-Huberman, G. **Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes**. Bs As, Adriana Hidalgo, 2011.
- Debord, Guy. **La sociedad del espectáculo**. Madrid, Ed. Pretextos, 1999.
- Debray, Régis. **Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente**. Barcelona, Paidós, 1994.
- Dubois, Ph. **El acto fotográfico**. Barcelona, Paidós, 1986.
- Eco, Umberto. **La estrategia de la Ilusión**. Bs As, La Flor, 1988.
- Edwards, Elizabeth “Antropología e Fotografía”, em: *Cadernos de Antropologia da Imagem*, n° 2, UERJ, RJ, 1996, pp. 11-27.
- Fabris, A. **Fotografia. Usos e funções no século XIX**. SP, Edusp, 1991.
- Feldman Blanco, B. y Moreira Leite, M. **Desafios da imagem . Fotografia, iconografia e vídeo nas Ciências Sociais**. Campinas, Papirus, 1998.
- Ferguson, Juan. **Presencias. Recuperación de testimonios orales y visuales de Mar del Plata y El Partido de Gral. Pueyrredon**. Mar Del Plata, Ed. Suárez, 2011.
- “Visiones del trabajo”, em: Elisa Pastoriza (Dir.) **Un mar de memoria. Historia e imágenes de Mar del Plata**. Bs As, Edhasa, 2009, pp. 146-167.
- “Imagen fotográfica, prostitución y control estatal: las fotografías del Registro General de Prostitutas de la Intendencia Municipal de Tandil (1926-1928)”. *SINAIS - Revista Eletrônica. Ciências Sociais*. Vitória: CCHN, UFES (Universidad Federal de Espírito Santo, Brasil), Edición n° 7, v.1, Junio. 2010. pp. 148-169.

http://www.indiciarismo.net/revista/CMS/?Edi%E7%F5es:Edi%E7%E3o_n.07%2C_v.1%2C_Jun.2010.

- Ferro, Marc. **Cine e Historia**. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
- , **Historia contemporánea y cine**. Barcelona, Ariel, 1995.
- Ferro, Gabo. **Degenerados, anormales y delincuentes**. Buenos Aires, Marea, 2010.
- Flusser, Vilém. **Hacia una filosofía de la fotografía**. México, Trillas, 1990.
- Ford, Aníbal. **La marca de la bestia**. Bs As, Norma, 2001.
- Forn, Juan. "Autorretrato de artista", en: *Página 12*, 28 de mayo de 2010.
- Freund, Gisèle. **La fotografía como documento social**. Barcelona, Gili, 1976.
- García Canclini, N. "Redistribuir lo que se toma en cuenta: Alfredo Jaar", **La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia**. Buenos Aires, Katz, 2010, pp. 165-169.
- Gil, Sabrina, "Alfredo Jaar: intermedialidad desenmarcada y desencuadrada entre imagen y palabra", *Actas del VI Congreso internacional Celehis de Literatura*, Mar del Plata, UNMP, 2018, pp. 1002-1010.
- Glockner, Julio. "Fotografiar la revolución mexicana de John Mraz", en: *Ciencia y cultura*, vol. 18, N° 13, 2011, pp. 53-60.
- González, Horacio. **Traducciones malditas. La experiencia de la imagen en Marx, Merlau-Ponty y Foucault**. Bs As, Colihue, 2017.
- "Sobre la foto de Hiroshima", en: *Página 12*, 21 de marzo 2017.
- Gruzinski, Serge. **La guerra de las imágenes. De Cristobal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)**. México, FCE, 2001.
- Guash, Ana M. "Los estudios visuales. Un estado de la cuestión", en: *Estudios Visuales*, n° 1, noviembre de 2003, pp. 8-16.
- Gutiérrez, Mauricio. "Borges y La Intrusa: de la Historia al cuento y de la literatura al cine", en: *Revista La Escalera*, UNICEN, Tandil, No. 17, 2007.
- "Fotografía en Unicornio", en Nancy Fernández (Comp.) **UNICORNIO. Una mirada alternativa a la salud**, Tandil, 2017.
- Ensayos sobre Vanguardias, Censuras y Representaciones artísticas en la Argentina reciente**. Tandil, Editorial: Independencia, 2010.
- "La erotomanía en el cine de clase B permitido durante la última dictadura militar. *Sextas Jornadas Nacionales y Sextas Jornadas Internacionales, Historia, Arte y Política, Facultad de Arte*, UNICEN, Tandil, setiembre de 2015.
- "Viaje en viento desde la criatura al ciudadano en medio del HORROR VACUI de la pampa argentina". *Sextas Jornadas Nacionales y Terceras Internacionales de Historia, Arte y Política, Facultad de Arte*, UNICEN, Tandil, 23 al 25 de junio de 2016.
- "Pintura, fotografía y ensayos en un artículo de divulgación periodística escrito por John Berger y respondido por Paul Strand". *Revista Lindes - Estudios Sociales del Arte y de la Cultura*, noviembre de 2016. UBA, <http://www.revistalindes.com.ar/revista12.html>
- Guinzburg, Carlo. **Mitos, Emblemas, Señales**. S.Pablo, Cía. Das Letras, 1989.
- Jaar, Alfredo. "Es muy difícil". En: Antonio Monegal, **Política y (po)ética de la imágenes de guerra**. Barcelona, Paidós, 2007, pp. 103-111.
- Jameson, Fredric. **Espaço e Imagem**. Río de Janeiro, Ed. UFRJ, 1995.
- Joly, Martine. **Introducción al análisis de la imagen**. S.Pablo, Papirus, 1994.
- Kleim, J. **Historia de la Fotografía**. Barcelona, Oikos-Tau, 1971.
- Kossoy, Boris. **Fotografía e História**. SP, Ática, 1989.
- **Realidades y ficciones en la trama fotográfica**. Sp, Atelié, 1999.
- Kracauer, S. **De Caligari a Hitler**. Barcelona, Paidós, 1990.

- Koury, Mauro G. **Imagens e Ciências Sociais**. Joao Pessoa, Ed. Universitária, 1998.
- Kurtz, Robert. "La degradación de la cultura", en: <http://www.exit-online.org>.
- "La realidad irreal", en: *Folha de São Paulo*, 03.09.1995.
- Le Breton, David. "Rostro", en: *Página 12*, 29 de abril de 2010.
- Lima, Iván. **A fotografia é sua linguagem**. Río de Janeiro, Espaço e Tempo, 1988.
- Marañón, Alicia M. **Cine, Literatura e Historia**. Madrid, Ed, La Torre, 1997.
- Marcus, Greil. **El basurero de la Historia**. Bs As, Paidós, 2012.
- Maresca, S. **La Photographie**. París, L'Harmattan, 1996.
- Marty, C. y Marty, R. **La Semiótica, 99 respuestas**. Bs As, Edicial, s/f.
- Mauad, Ana. "Fotografía e Historia, interfases", en: Araguayo, F. y Lourdes Roca op.cit. pp. 464-474.
- Metz, Christian, "El cine: ¿lengua o lenguaje?", en: AAVV. **La Semiología**. Bs As, Tiempo Contemporáneo, 1972, pp. 141-199.
- Mignolo, Walter. **Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad**. Bs As, Ediciones del Signo, 2010.
- Mierzoeff, N. **Introducción a la Cultura Visual**. Barcelona, Paidós, 2003. "Introducción".
- Mitchell, W.J.T. "Mostrando el ver: una crítica de la Cultura Visual", en: *Estudios Visuales*, nº 1, noviembre de 2003, pp. 17-40.
- **Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual**. Madrid, Akal, 2009, "Introducción", pp. 9-15; Cap. 1 "Teoría de la Imagen", p. 17, punto I 'El giro pictorial', pp. 19-38; Cap. V "Las imágenes y la esfera pública", pp. 315-318, punto V 'La violencia del arte público', pp. 319-340; "Conclusión", pp. 359-365.
- Mierzoeff, N. **Introducción a la cultura visual**. Barcelona, Paidós, 2003, Introducción: Qué es la Cultura Visual?.
- Moreira Leite, M. **Retratos de Família. Lectura da fotografia histórica**. San Pablo, Edusp, 1993.
- "A fotografia e as Ciências Humanas", en: BIB, Río de Janeiro, nº 25, pp. 83-90, 1er semestre de 1988.
- Morin, Edgard. **Las estrellas de cine**. Bs As, Eudeba, 1964.
- Nasr, Rebeca M. "A corazón abierto: una aproximación metodológica a la investigación fotohistórica", en Araguayo, F. y Lourdes Roca op.cit. pp. 389-406.
- Pérez Montfort, Ricardo. "Un nacionalismo sin nación aparente, (la fabricación de lo típico mexicano 1920-1950)", en: *Política y cultura*, Nº 12, 1999, pp. 177-193.
- Pérez Viejo, T. "Nacionalismo e Imperialismo en el siglo XIX: dos ejemplos del uso de las imágenes como herramienta de análisis histórico", en en Araguayo y Lourdes Roca op.cit. pp. 50-74.
- Príamo, L. "Fotografía y vida privada, 1870-1930", en AAVV. **Historia de la vida privada en la Argentina**. Bs As, Taurus, 2000, pp. 274-321.
- Ranalletti, Mario. "Entrevista a Marc Ferro", en: *Entrepassados*, nº15, 1998, p.92-99.
- "Entrevista a Robert Rosenstone", en: *Entrepassados*, op.cit., p.100-104.
- Rodríguez Prampolini, Ida. "Dos conceptos de arte revolucionario", en: **Una década de crítica de arte**, México, DF, Sep/1974, pp. 12-33.
- Romano, S. y Boixadós, M.C. (colab.) "Archivos y fuentes visuales en la investigación histórica". *Documentos de Trabajo*, C.I.F.F. y H., UNC, nº 1, mayo de 1998..
- Rosenstone, Robert. **El pasado en imágenes**. Barcelona, Ariel, 1997.
- Rüsen, Jörn. "¿Qué es la cultura histórica?: Reflexiones sobre una nueva manera de abordar la historia", en: *Culturahistórica*, 2009 [versión castellana inédita del texto

- original alemán en K. Füssmann, H.T. Grütter y J. Rüsen, eds. (1994). *Historische Faszination. Geschichtskultur heute*. Keulen, Weimar y Wenen: Böhlau, pp. 3-26].
- Sábato, H. y Gutiérrez, L. “Ver el pasado: la fotografía y la imaginación del historiador”, en: *Punto de Vista*, Año X, nº 30, julio-octubre, 1987, pp.14-19.
- Salgado, S. **Trabalhadores. Uma arqueología da era industrial**. San Pablo, Companhia das Letras, 1997.
- Sartori, G. **Homo Videns. La sociedad teledirigida**. Bs As, Taurus, 1998.
- Sartre, J.P. **El ser y la nada**. Bs As, Losada, 1966, Tercera Parte, Cap. 1, parte IV “La mirada”, pp. 328-385.
- Schaeffer, J.M. **La imagen precaria**. Madrid, Cátedra, 1990.
- Sontag, Susan **Ensaio sobre a Fotografia**, Rio de Janeiro, Arbor, 1981.
- **Ante el dolor de los demás**. Madrid, Alfaguara, 2003.
- Sorlin, Pierre, **Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana**. México, FCE, 1997.
- Souza Martins, José de. “A imagen incomum: a fotografia dos atos de fé no Brasil”, en: *Estudos Avanzados*, vol. 16, nº 45, S. Pablo, mayo-agosto 2002.
- Sociologia da fotografia e da imagem**. S. Pablo, Contexto, 2013.
- Speranza, Graciela. “Alfredo Jaar - ‘Un logo para América’”, **Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes**. Barcelona, Anagrama, 2012, pp. 47-50.
- Stam, Robert. **Teorías del Cine**. Bs As, Paidós, 2001.
- Tagg, John. **El peso de la representación**. Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
- Tal, Tzvi. “Del cine-guerrilla a lo ‘grotético’: la representación cinematográfica del latinoamericanismo en dos films de Fernando Solanas: La hora de los hornos y El Viaje”, en *EIAL*, vol. 9, nº 1, enero-junio de 1998, pp. 39-54.
- Vallejo, Gerardo. **Un camino hacia el cine**. BsAs, El Cid, 1984.
- Vezub, Julio. **Indios y Soldados. Las fotografías de Carlos Encina y Edgardo Moreno durante la “Conquista del Desierto”**. Bs As, Elefante Blanco, 2002.
- Vilches, Lorenzo. **La lectura de la imagen**. Barcelona, Paidós, 1984.
- Williams, Raymond. **Marxismo e Literatura**. Río de Janeiro, Zahar, 1979.
- Zaborowska, A.J. “Las imágenes de la conquista en el cine mexicano de los noventa. Una propuesta de lectura.”, en Araguayo, F. y Lourdes Roca op.cit. pp. 179-197.
- Zizek, Slavoj. **Bienvenidos a tiempos interesantes**. La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, CAP. V “Hollywood hoy: reporte desde el frente de batalla ideológico”, pp. 83-96.

8) **Evaluación y asistencia requerida:** 80% de asistencia a las clases teóricas y realización de un trabajo monográfico final.

9) **Recursos y elementos necesarios:** Aula con pizarrón, proyector/tv y DVD.