

Fundamentos lingüísticos de la comunicación

Primer semestre 2019

El curso constará de un desarrollo teórico cuyos temas se enumeran en la primera parte y de un desarrollo práctico que se describe en la segunda parte. La evaluación se basará, fundamentalmente, en la realización de los trabajos que se indican, en términos generales, en la segunda parte.

Primera parte

“Imágenes figurativas e imágenes verbales. Análisis de una relación en mutación”

Si bien no es reciente la relación entre las imágenes figurativas -no verbales- y las imágenes verbales, el progresivo e incesante desarrollo de las tecnologías en los últimos años ha incidido en cambios notorios en sus formas de representación y en su interacción comunicativa, una mutación que será necesario revisar.

Entre otros aspectos se considerarán, en primer término, las reflexiones y fantasías a que ha dado lugar esa interacción, a ciertas derivaciones doctrinarias, mitos y leyendas relativos a la visión o a la mirada que las abarca a ambas, a las imágenes verbales y las figuraciones visuales, a través de las épocas.

Son varios los temas que se abordarán a partir de una bibliografía que podría ser muy amplia. Además de la que se incluye aquí, se indicarán y pondrán a disposición materiales en cada oportunidad.

DESARROLLO DEL CURSO

El curso consistirá en un primer desarrollo teórico cuyos temas se enumeran a continuación:

- 1.- Mitos de la visión y la mirada,** la relación con la adivinación y la ceguera, por un lado, con el pasado y la desaparición, por otro. Coincidencias de la imaginación mítica en culturas diferentes.
- 2.- Invención de diferentes escrituras.** Tendencias a recuperar la imagen visual icónica en las abstracciones de la representación conceptual o sonora. Variaciones tipográficas y caligráficas. Transformaciones alfabéticas: abreviaturas.

3.- Ilustración y texto. Las inscripciones murales, bajorrelieves, vitrales, tapices, etc.. Los libros de horas y oraciones, de literatura en general, los libros para niños.

4.- Inscripciones verbales en las imágenes y viceversa. Las filacterias en las imágenes místicas, inscripciones del artista en su obra, los datos exteriores. Logotipos. *Lettering*. Rúbricas

5.- Decir y mostrar, ingl. *to say and to see/to show*, fr. *regarder*.

6.- Inscripciones en el cuerpo. Palabras mágicas. Tatuajes.

7.- Imágenes en la escritura poética. Poesía visual, caligramas, concreta, topoemas.

8.- Las fantasías de la escritura. Arte abstracto y conceptual. Importancia de la palabra en sus variaciones plásticas. La dialéctica verbal-visual en el arte.

9.- Figuración verbal en el cine mudo, en los créditos fílmicos, los subtítulos. La dialéctica verbal-visual en el cine.

10.- Los recursos de écfrosis. Transformaciones textuales de la imagen.

Segunda parte: Anáforas

Para su evaluación, los estudiantes construirán páginas o contribuirán al perfeccionamiento de las ya existentes, con el fin de ampliar el desarrollo del sitio Anáforas www.anaforas.fic.edu.uy.

La tarea podrá realizarse en forma individual o en grupos de hasta dos estudiantes. Las páginas tendrán por contenido materiales concernientes a autores uruguayos, seleccionados con un criterio similar a los que ya figuran en la *Biblioteca digital de autores uruguayos* del portal Anáforas. La definición de los mismos se establecerá en común acuerdo con los docentes y colaboradores dentro de las tres primeras clases del curso, consecutivas a la clase inicial, es decir, entre el 21 de marzo y el 11 de abril. La primera clase, que tendrá lugar el 14 de marzo, será dedicada, fundamentalmente, a explicar las condiciones y requisitos de esta tarea a cumplir por los estudiantes, para la que contarán con la asistencia permanente de los docentes y del equipo de Anáforas.

BIBLIOGRAFÍA

RUDOLF ARNHEIM, *El pensamiento visual*, Eudeba, Buenos Aires, 1985

ROLAND BARTHES, *Le texte et l'image*, catalogue, Paris, 1986

HANS BELTING, *Antropología de la imagen*, Buenos Aires: Katz, 2007

JOSÉ EMILIO BURUCÚA, *La imagen y la risa*, Ed. Periférica, España, 2007

-----, *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003

MARY ANN CAWS, *Art of interference, The stressed readings in verbal and visual texts*, New Jersey, Princeton UP, c1989

ANNE-MARIE CHRISTIN, *L'Image écrite ou la déraison*, Flammarion, Paris, 1995

-----, *Poétique du blanc. Vide et intervalle dans la civilisation de l'alphabet*, Vrin, Paris, 2009

GEORGES DIDI-HUBERMAN, *Le chef d'œuvre inconnu (Honoré de Balzac)*, Éd. de Minuit, Paris, 1985

-----, *Lo que vemos, lo que nos mira*, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1997

-----, *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Abada editores, Madrid, 2009

UMBERTO ECO, *La definición del arte*, Martínez Roca, Barcelona, 1970

MICHEL FOUCAULT, *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, Anagrama, Barcelona, 1981

-----, "Las Meninas", *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI editores, México, 1998

ERNEST GOMBRICH, *Arte e ilusión. Estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, London, Phaidon, 2008

ERNEST GOMBRICH con DIDIER ERIBON, *Lo que nos dice la imagen. Conversaciones sobre el arte y la ciencia*, Norma, Buenos Aires, 1993

DOUGLAS, R. HOFSTADTER, *Methamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern*, Bentam Books, New York, 1985

JERÔME PEIGNOT, *De l'écriture à la typographie*, Paris, Gallimard, c1967

JACQUES RANCIÈRE, *El destino de las imágenes*, Prometeo libros, Buenos Aires, 2011

JOSÉ ENRIQUE RODÓ, "La mancha de humedad" "La estatua de Cesarea", "La invención del artista", *Proteo. Obras completas*, Ed. Aguilar, Madrid, 1967, pp. 922, 946, 947

STEFAN ZWEIG, *La colección invisible*, Revista de la Universidad de Antioquia, N° 323, Colombia, 2016, pp. 73-82.

Film

La collection, Paris, 2018

Forma de trabajo

El curso se estructura en la modalidad de seminario-taller, lo que exige una participación activa del estudiante en la preparación, discusión y reflexión de los temas a tratar. Asimismo, se promoverá la investigación a partir de la incursión en bibliotecas y otros repositorios del acervo, tanto público como privado, cultural del país.

Se procurará invitar a especialistas en otras disciplinas que estudian o emplean imágenes figurativas y verbales.

Evaluación

El curso tendrá como modalidad de aprobación: un trabajo de investigación en el marco de los proyectos de archivos digitales llevados adelante por la cátedra, que será acordado con el equipo docente y explicitado al inicio del curso.

Además de esta forma de evaluación, la cátedra podrá acordar con los estudiantes la realización de instancias orales sobre la temática del curso, o algún texto en particular, con la finalidad de poder contar con más elementos para la evaluación.