

componente Grafico

Unidad 4. Ficción, Literatura y Cine en investigación social

Presentación

Objetivos

4.1 Ficción, Literatura y Cine en investigación social

4.2 Oralituras - Oralitegrafías, otras ficciones y narrativas

4.3 Literatura de no ficción

4.4 Lenguajes Culturales y estéticos en contextos sociales y educativos

Referencias de la unidad

Presentación

CG componente Grafico

En esta Unidad 4, centrada en los lenguajes estéticos y culturales, se propone comprender cómo las comunidades producen sentidos y transforman su realidad mediante ficciones, tramas narrativas y expresiones simbólicas que articulan lo semiótico con lo estético. Desde una mirada interdisciplinaria, se reconoce que estas expresiones no solo constituyen formas de interacción social, sino también estrategias de resistencia, adaptación y creación identitaria que emergen tanto de la tradición como de la capacidad creativa colectiva, lo que Appadurai denomina "inteligencia colectiva". Así, los lenguajes estéticos se presentan como códigos culturales dinámicos que permiten no solo comunicarse, sino expresar formas complejas de habitar y reinventar el territorio propio y ajeno, afirmando que toda práctica cultural es, en esencia, una práctica de significación y transformación.

Objetivos

CG componente Grafico

Objetivo de Aprendizaje

Comprender la importancia de los lenguajes estéticos como formas interpretativas de realidades sociales

4.1 Ficción, Literatura y Cine en investigación social

CG componente Grafico

4.1.1 Ficción e investigación social

CONSTRUCCIÓN DE REALIDADES	INTERPRETACIÓN SUBJETIVA	DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

La ficción permite explorar cómo construimos nuestras realidades, tanto físicas como imaginarias.

CONSTRUCCIÓN DE REALIDADES	INTERPRETACIÓN SUBJETIVA	DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

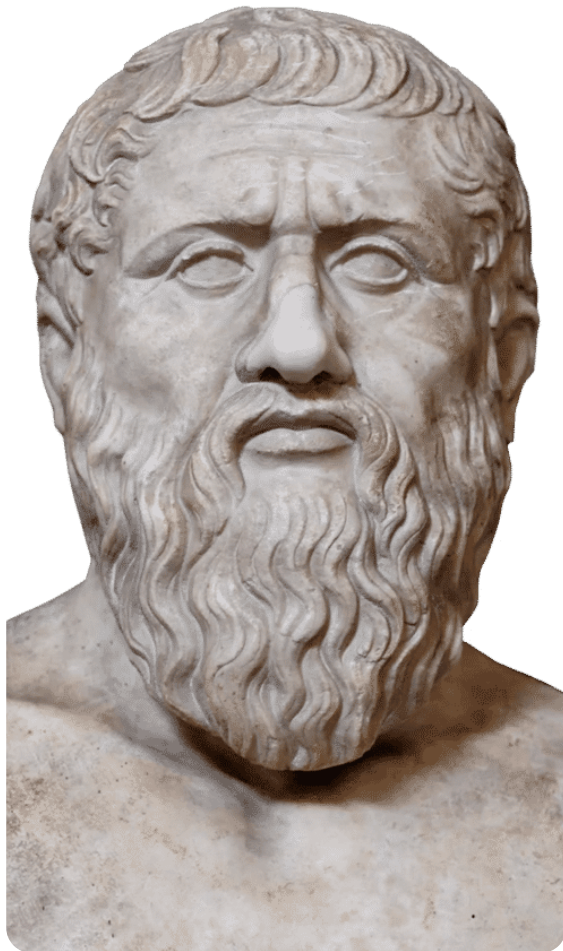
Facilita la interpretación de los sentidos proyectados como parte de la subjetividad individual y colectiva.

CONSTRUCCIÓN DE REALIDADES	INTERPRETACIÓN SUBJETIVA	DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Ofrece una vía para el diálogo con las humanidades en la comprensión de mundos, sociedades y culturas.

Conceptos Fundamentales

De la Mímesis al Siglo XX

"El autor de fantasmas, es decir, el imitador, sólo conoce la apariencia de los objetos, y de ninguna manera lo que tienen de real." – Sócrates (Platón, 1997:391)

Mímesis Platónica

Platón, en "La República", usó **mímesis** (imitación) para describir la creación poética. Consideraba al imitador alejado de la verdad, solo conociendo la apariencia.

Fictio Latina

El término **ficción** proviene del latín "fictio" (hacer, formar, fingir). Tradicionalmente, se mantuvo en el sentido platónico dentro de estudios filosóficos y literarios.

Resurgimiento Ontológico

En el siglo XX, la filosofía retomó la ficción desde una perspectiva ontológica, explorando la existencia de entidades ficticias como producto de la imaginación (Goodman, Ingarden, Searle).

La Perspectiva de Nelson Goodman

La Ficción como Creadora de Mundos

Múltiples Mundos Creados —

Según Nelson Goodman, no existe un único mundo real, sino **múltiples mundos creados** a través de sistemas de representación y la experiencia humana.

Nuestros marcos sensoriales, cognitivos, emocionales y socioculturales definen estos mundos.

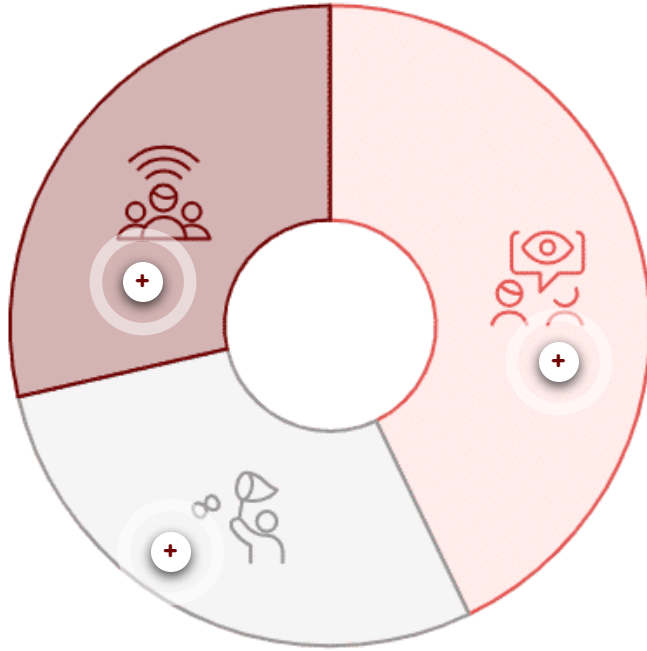
La Ficción como Realidad Simbólica —

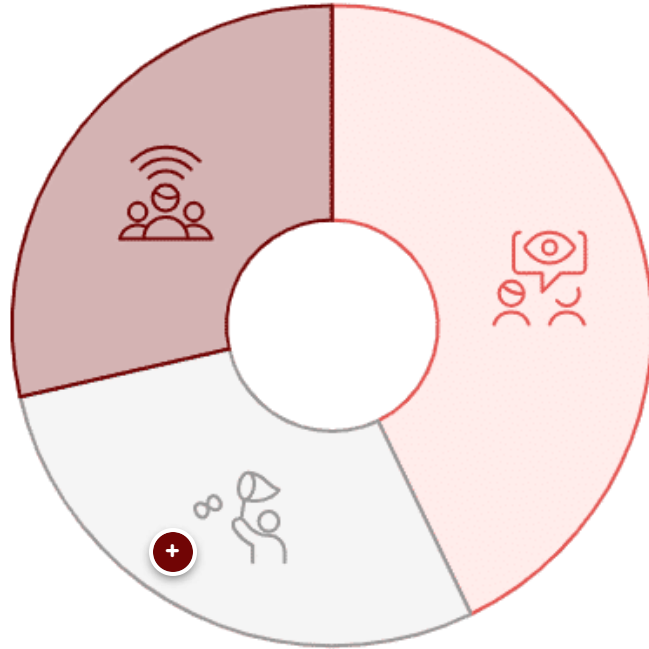
Las ciencias y el arte construyen **realidades simbólicas** a través de la ficción, que es el mecanismo central para esta creación.

La ficción es un pilar en la construcción de la realidad social y cultural como forma simbólica.

Ficción, Cotidianidad y Verdad

El Desafío de la Realidad

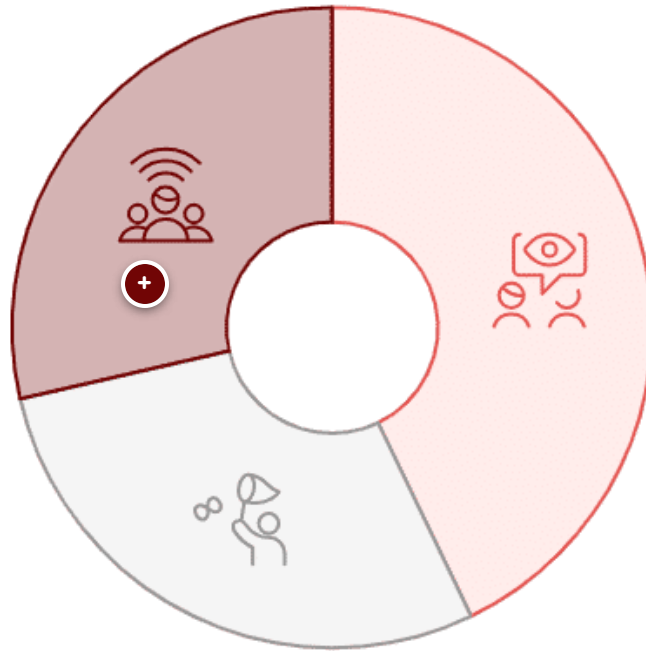
Imaginación y Supervivencia

La ficción existe por la capacidad humana de imaginar, sin consecuencias peligrosas para la supervivencia

Transición a la Realidad

A través de la imaginación, la ficción puede permeare la cotidianidad empírica.

La "Verdad" Social

La "realidad" social se instala como "verdad" para afirmar la existencia y enfrentar consecuencias.

Nietzsche y la Verdad

Una Ilusión Olvidada

"¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos... ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible..."

— Nietzsche, "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral" (1990: 25)

La verdad es un principio de orientación, pero su naturaleza es **convencional**. Se vuelve la categoría que limita la relación con la ficción.

-

Es crucial diferenciar ficción de realidad empírica. La verdad actúa como parámetro en la relación entre ambas.

Ficción en la Sociedad Puentes entre Humanidades y Ciencias Sociales

-
- El acercamiento entre humanidades e investigación social enriquece el análisis de la ficción en nuestra sociedad.
 - Estudiar el lenguaje, el discurso y el arte verbal permite comprender la presencia de la ficción en los mundos que creamos y habitamos.
 - Las humanidades aportan métodos para analizar cómo la ficción se manifiesta y perdura en la historia y las prácticas cotidianas.

4.1.2 La literatura y el cine en la investigación social

Aplicación en la Investigación

Literatura

Contexto para interpretar y analizar realidades sociales, con importantes aportes a las ciencias sociales.

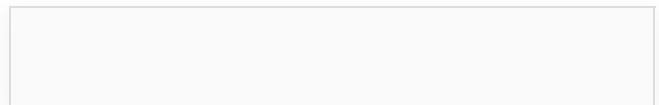
1 of 3

Cine

Producto cultural para abordar la realidad social y cultural, capaz de crear micromundos.

2 of 3

Sistemas Comunicativos

Ambas se
presentan como
productos estéticos

Influencias Cruzadas

Cuando la ficción inspira la Teoría Social

Desde la literatura, teóricos de las ciencias sociales han planteado importantes aspectos para cuestionar y con ello conocer aspectos de la realidad social y cultural antes no considerados:

- **Marx:** Reflexiones sobre el dinero basadas en "Fausto" (Goethe) y "Timón de Atenas" (Shakespeare).
- **Max Weber:** Influencia de "Fausto" en su concepto de ética protestante.
- **Durkheim:** Ejemplos literarios sobre el suicidio en su sociología.
- **Foucault:** Su obra "Las palabras y las cosas" surgió bajo la influencia de Borges.
- **Bauman:** Inspiración en Italo Calvino para la modernidad líquida.

Las Ciencias Sociales también han contribuido a la creación literaria:

- **Émile Zola:** Influencia de la sociología en su naturalismo.
- **Kafka:** En "El Proceso", se perciben planteamientos de Max Weber.

El Cine y el Documental Reflejando y creando realidades

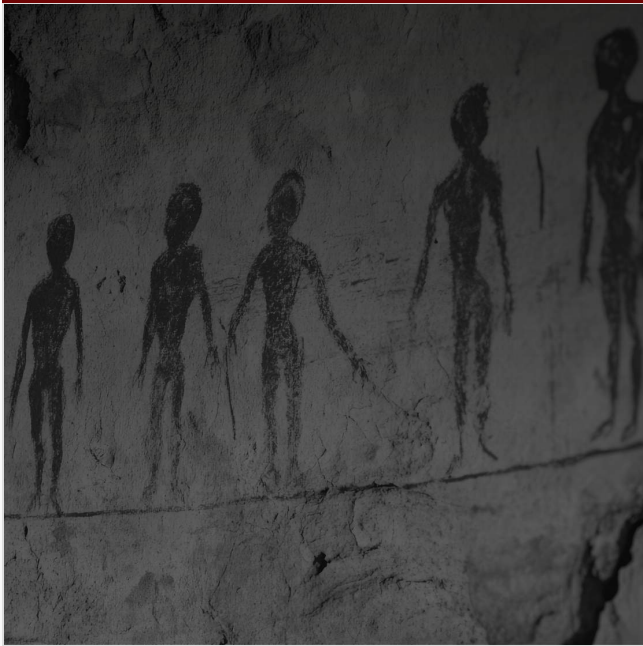
Edgar Morin en " El cine o el hombre imaginario" analiza el cine como un "doble" que refleja el mundo humano.

El cine, como expresión artística, juega con la ficción y genera impacto en la realidad social y cultural.

El **documental** es un recurso creativo poderoso: informa, da voz, conserva la memoria histórica y propicia la reflexión sobre fenómenos sociales.

4.2 Oralituras – Oralitegrafías, otras ficciones y narrativas

CG componente Grafico

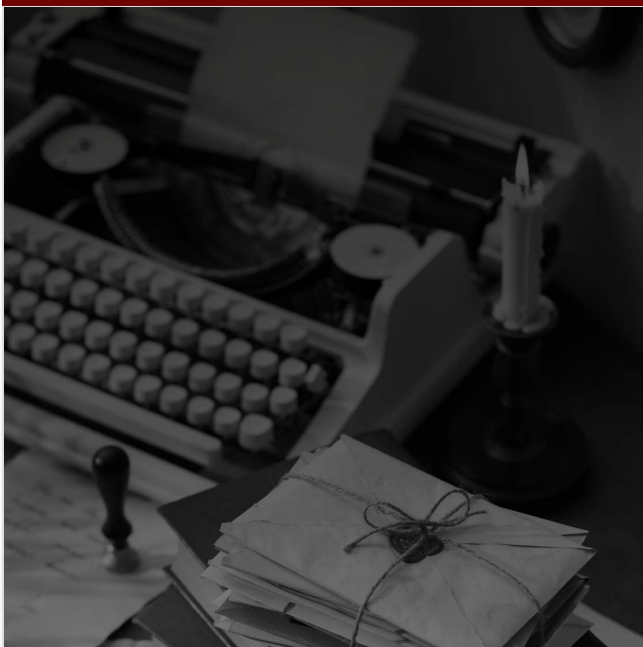
Desarrollo tecnológico primitivo

La oralidad como base lingüística fundamentaren las sociedades desde sus orígenes.

Transporte y evolución cultural

Permite el transporte y la evolución de las transformaciones culturales y sociales.

Derivación creativa de la escritura

La invención de la escritura es un punto de derivación creativa que coexiste con la oralidad.

Oralitura

Campo de las oralidades que construyen ejercicios de literacidad de manera canónica.

- Base de construcción de relatos míticos fundacionales.
- El acontecimiento social se transforma en elemento estético.
- Define formas de interacción colectiva.

Oralitegrafías

Manifestaciones gráficas y expresiones de imagen que constituyen alfabetos y sistemas gramáticos de expresión ancestral.

- Producen efectos similares a la escritura.
- Implican desarrollos simbólicos y sígnicos.
- Identifican a las comunidades a través de historias y relatos

El Encuentro Intercultural y las Mingas de la Palabra

- **Profesor Miguel Rocha Vivas:**
Literato experto en lenguas y literaturas, analiza el papel intercultural en la herencia de los pueblos indígenas.
- **Mingas de la Palabra**
Propuestas desde el pensamiento indígena (sentipensar) para construir nociones que invierten la polaridad hegemónica.
- **Debate al Pensamiento Occidental Moderno Clásico (POMC)**
Nociones originarias que debaten las visiones hegemónicas que ha sido instalada por un pensamiento occidental moderno clásico de arriba hacia abajo.
- **Pachakuti**
Revolución de espacio-tiempo en Quechua y Aimara, implica poner las cosas al revés.

Oralitegrafías: Imágenes y Símbolos Ancestrales

Tejidos como Escrituras de la Memoria

Trabajos como los de Elvira Espejo Ayca muestran la crianza de

Estas expresiones culturales tejedoras se encuentran en pueblos como los Muiscas, Embera, Gunadule, Waunan, entre otras.

la fibra y el tejido como

Pictoideografía y Formas Geométricas

Las oralitegráficas plantean una pictoideografía que dialoga con formas del

tejido, tramas de marco y figuras geométricas ancestrales.

Lenguajes Configurantes y Figurantes Territoriales

Ideogramas en chumbes romboidales, formas de colmena

(Abya Yala), espirales, grifos y zigzags que muestran las montañas.

Diversidad de Técnicas y Expresiones Artísticas

Técnicas de Tejido

- Tejer con gramos de mostacilla (texturas Embera o Kamëntsa).

Oralitura y Memoria

- Implica el viaje de la memoria.
- Poética visual o el "vestido de la palabra".

Expresiones Artísticas

- Poesía indígena (épica náhuatl mexicana).
- Palabras de grupos como los ingas (samaide la poesía de Pedro Ortiz).
- Pinturas de Jacanamijoy.

Estas formas de pensarse diferente o de pensarse de maneras otras implican ejercicios de intercambio de saberes originarios y saberes contemporáneos en lo que, con base en los autores que hemos venido desarrollando, podemos situar en términos de tecnologías del lenguaje en claves interdisciplinarias.

4.3 Literatura de no ficción

CG componente Grafico

Fronteras entre ficción y realidad

La consideración de literatura de no ficción aparece desde el planteamiento de la existencia de unas fronteras entre ficción y realidad. Harshaw (1997) alude a que la literatura ha de identificarse teniendo en cuenta unos "campos de referencia".

Campo de referencia interno —

El campo de referencia interno es propio de la literatura y está constituido por todos los aspectos que dan cuenta del mundo ficcional como los personajes, las situaciones, el tiempo, el espacio; refiere el mundo ficcional creado en el texto novela o cuenta y no establece una dependencia.

Campo de referencia externo —

El campo de referencia externa que sería el real en el cual habita el lector como sujeto social, aunque puede tener inspiración en la realidad, sin embargo, la obra guarda una

autonomía que la identifica como mundo posible propuesto desde la ficción literaria.

Literatura de no ficción y periodismo

Entre ficción y realidad la comunicación que se establece entre géneros discursivos es fundamental en tanto se hace posible una mayor relación entre ficción y realidad cuando los sistemas comunicativos que se encuentran tienen un alto grado de afinidad, por ello la literatura de no ficción tiene un amplio desarrollo en la relación que se teje entre literatura y periodismo. Abordar esta interacción supone la comprensión de relaciones de mayor complejidad que requieren aspectos teóricos y metodológicos desde presupuestos sistémicos o de la teoría de sistemas (Borja, 2011).

Nuevo Periodismo (años 60)

Tendencia en la historia del periodismo que aparece en la década de los años 60 y que se atribuye a la nueva forma de escribir realizada por algunos periodistas quienes utilizaron técnicas narrativas tomadas de la ficción narrativa de la literatura y que se basaban en hechos reales (Borja, 2014).

Intención de denuncia

Una de las características fundamentales de este tipo de género es una marcada intención de denuncia frente a acontecimientos que se suceden en la vida social y que pueden verificarse a partir de hechos verídicamente acontecidos.

Tom Wolfe, destacado escritor estadounidense, revolucionó el reportaje al incorporar técnicas de la ficción literaria. Este género se caracteriza por su intención de denuncia basada en hechos reales de la vida social.

La conexión crítica Literatura y Periodismo: una fusión de impacto

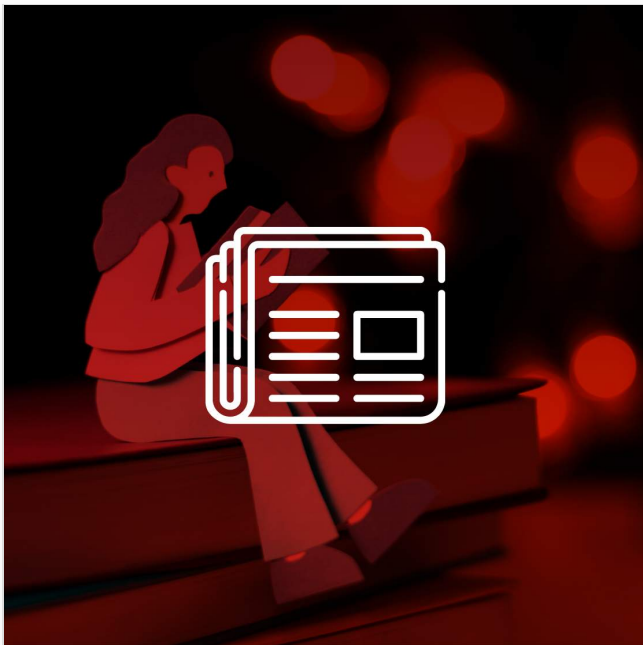
La interacción entre literatura y periodismo es clave para el desarrollo de la no ficción. La afinidad entre sus sistemas comunicativos facilita la creación de narrativas híbridas.

Abordar esta relación exige un marco teórico y

metodológico complejo, a menudo desde la teoría de sistemas, para comprender sus profundas interconexiones.

El origen

El Nuevo Periodismo: una revolución narrativa

Década de los 60

Surge una nueva corriente periodística que adopta técnicas narrativas literarias.

1 of 3

Narración ficcional

Periodistas emplean recursos de la ficción para relatar hechos reales.

2 of 3

Intención de denuncia

Una característica fundamental es la crítica a acontecimientos sociales verificables.

3 of 3

Esta tendencia transformó el reportaje, aportando una nueva dimensión a la forma de contar la realidad.

Pionero del género Tom Wolfe: El Maestro Anglosajón

Tom Wolfe es reconocido como la figura central del Nuevo Periodismo en las letras anglosajonas.

Revolucionó el reportaje al integrar técnicas narrativas propias de la ficción literaria, elevando la calidad estilística y el impacto de los textos

periodísticos.

Su enfoque permitió una inmersión más profunda en los hechos reales, difuminando las líneas entre el arte y la información.

La voz latinoamericana Gabriel García Márquez: Cronista de la Realidad

En América Latina, Gabriel García Márquez es la máxima expresión de esta corriente, influenciado por el Nuevo Periodismo.

Sus obras recurrentemente toman como punto de partida noticias, sucesos o hechos de la realidad colombiana, transformándolos en narrativas cautivadoras.

Su habilidad para fusionar la investigación periodística con la maestría literaria lo convirtió en un referente del género.

Un ícono de la no ficción

"El Relato de un Náufrago": Crónica y denuncia

Publicado en 1955 como crónica, esta obra maestra de García Márquez desvela el hundimiento del destructor Caldas.

El autor expone que el verdadero motivo del naufragio fue el contrabando de electrodomésticos, denunciando la corrupción militar bajo la dictadura de Rojas Pinilla.

Detalles de la verdad

Periodismo de Investigación y Narrativa

Técnica Narrativa

García Márquez utiliza técnicas de novela para revelar los pormenores del colapso de la embarcación.

Fomento Crítico

Su narrativa fomenta el sentido crítico del lector frente a los hechos encubiertos por la prensa oficial.

Verdad Oculta

Busca acercar al lector a la "verdad nunca publicada", mostrando la corrupción estatal.

El protagonista y la construcción De entrevista a narración maestra

La crónica se basó en entrevistas detalladas al sobreviviente, Luis Alejandro Velasco.

Entrevistas Clave

El entrevistado se convierte en el epicentro de la narración de no ficción.

Velasco: Narrador, Personaje, Testigo

A través de su relato, se construye una historia impactante y reveladora.

Elaboración de la Narrativa

Consecuencias de la denuncia Impacto y represión de la verdad

Exilio del autor

La publicación de *El Relato de un Náufrago* forzó a García Márquez al exilio.

Cierre y censura de "El Espectador"

El diario que publicó la crónica por entregas sufrió un cierre temporal y censura constante.

Este episodio subraya el poder del periodismo de no ficción para desafiar el poder y las narrativas oficiales, a pesar de las represalias.

4.4 Lenguajes Culturales y estéticos en contextos sociales y educativos

CG componente Grafico

El Lenguaje como Tecnología Social

Desde la problemática del **Homo Symbolicus**, hemos explorado la multiplicidad de lenguajes y sus contextos culturales y estéticos.

El lenguaje se entiende como una **tecnología social**, abarcando dos sentidos clave:

1. COMPRENSIÓN SEMIÓTICA

Implica el análisis de los signos inherentes a la producción de lenguajes culturales y estéticos.

2. SEMIÓTICA SOCIAL E INTERDISCIPLINARIEDAD

Estos signos nacen de tradiciones culturales y entornos comunitarios, formando sistemas de codificación que rigen las interacciones cotidianas.

1. COMPRENSIÓN SEMIÓTICA

2. SEMIÓTICA SOCIAL E INTERDISCIPLINARIEDAD

Una mirada interdisciplinar que aborda la comprensión social de cómo los grupos intervienen mediante expresiones. Estas expresiones configuran lenguajes que proponen formas de interactuar (internas y externas) como respuestas al medio ambiente.

Contexto y Territorio: Una Mirada Geolingüística

Prevalencia del Contexto

El entorno afecta y moldea la comprensión territorial, invitando a una lectura geolingüística, geodiscursiva y geosemiótica desde las comunidades.

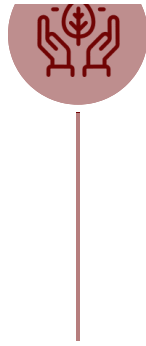

Orlando Fals Borda

Sus trabajos son cruciales para entender la relación entre lenguajes, cultura, territorio y acción, no solo en el plano material, sino también simbólico.

Ecologías de Saberes

Ecologías de Saberes

Las formas de comunicación comunales diseñan resistencia al pensamiento civilizatorio, situando las ecologías de saberes como nichos de producción de lenguajes

La Lengua como Tecnología Evolutiva

"Si la lengua es una primera tecnología evolutiva y el lenguaje una tecnología social, es clave pensar lo ilocutivo – perlocutivo de las expresiones."

— Basado en Austin, Castiblanco

Desde la grafía al gesto, de la fascia a la performance, la implicación de los lenguajes abarca

- Movimiento corporal y producción fonética del habla.
- Forma pictórica y ritual, como en las oralitegrafías.
- Expresiones sonoras y olfativas como vehículos de modelos sociales de interacción.

Matrices constitutivas de los lenguajes culturales y estéticos

Para comprender la operación de los lenguajes culturales y estéticos, se ponen en relación dos tipos de matrices constitutivas.

1. Matrices Sociales y Lingüísticas

Enraizadas en la historicidad de las sociedades, estas matrices definen estructuras fundamentales que evolucionan con el tiempo.

2. Matrices comunicativas magmáticas

Según Castoriadis (2013), estas se mueven de forma fluida, generando nuevos acontecimientos comunicativos y expresivos.

3. Interconexión y dinamismo

La relación entre ambas matrices produce una constante reconfiguración de los códigos culturales y estéticos.

La interacción entre estas dos grandes matrices genera la complejidad y riqueza de los lenguajes culturales y estéticos, manifestándose en diversos códigos.

Códigos clave en la construcción de lenguajes

Códigos del territorio

Se refieren a la percepción espacial y la selección de lugares.

Códigos emergentes

Surgen del acontecimiento y la interacción comunicativa.

Códigos de la memoria

Pertenecen a los usos y las resignificaciones de los lenguajes.

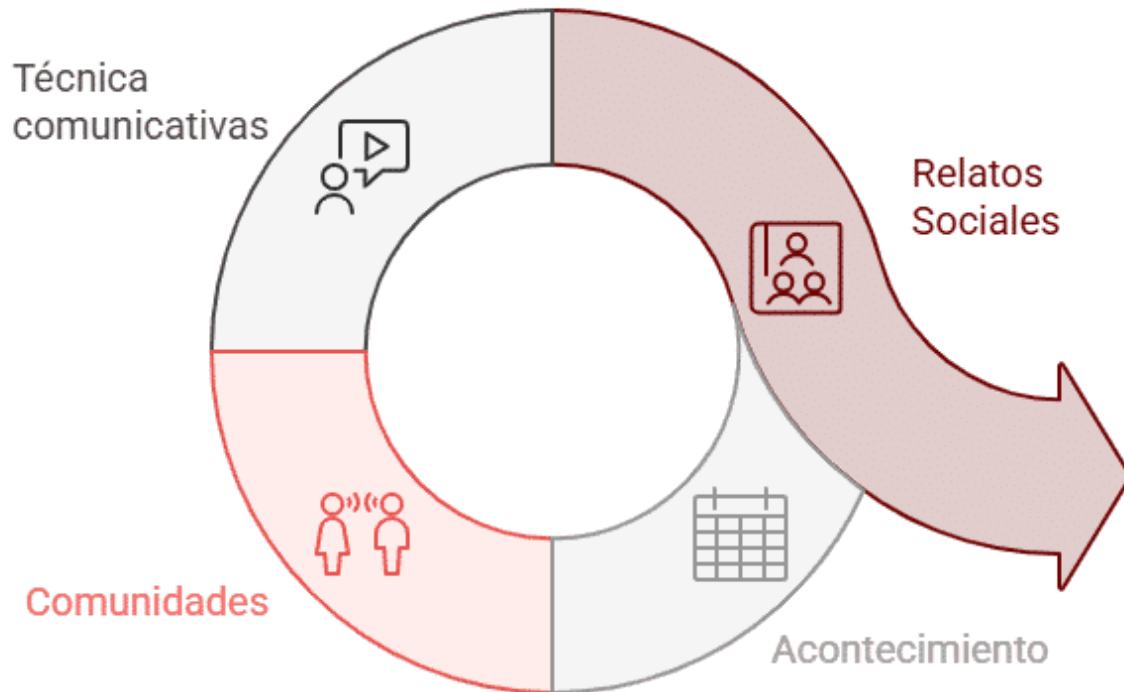
Estos códigos no operan de forma aislada, sino que se entrelazan para dar sentido a nuestras experiencias y expresiones culturales.

Códigos espaciales

Los códigos del territorio se manifiestan en la forma en que seleccionamos y percibimos el lugar como superficie de registro.

- **Superficie de Registro:** El espacio no es solo un fondo, sino un lienzo donde se inscriben significados.
- **Bagaje Colectivo e Individual:** La experiencia del lugar está moldeada por memorias y percepciones compartidas y personales.
- **Formas de Percepción:** La manera en que interactuamos con el entorno influye en cómo se codifica la información espacial.

El acontecimiento como Código Social Emergente

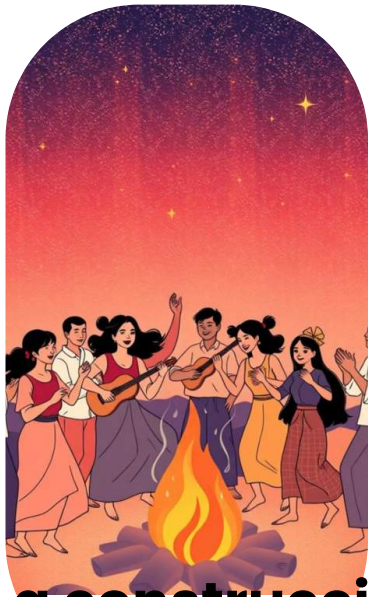

Función comunicativa del acontecimiento

Las comunidades utilizan el acontecimiento para generar narrativas y construcciones sociales que definen sus hechos sociales.

- **Técnicas comunicativas:** Uso de herramientas verbales y no verbales para transmitir el significado del acontecimiento.

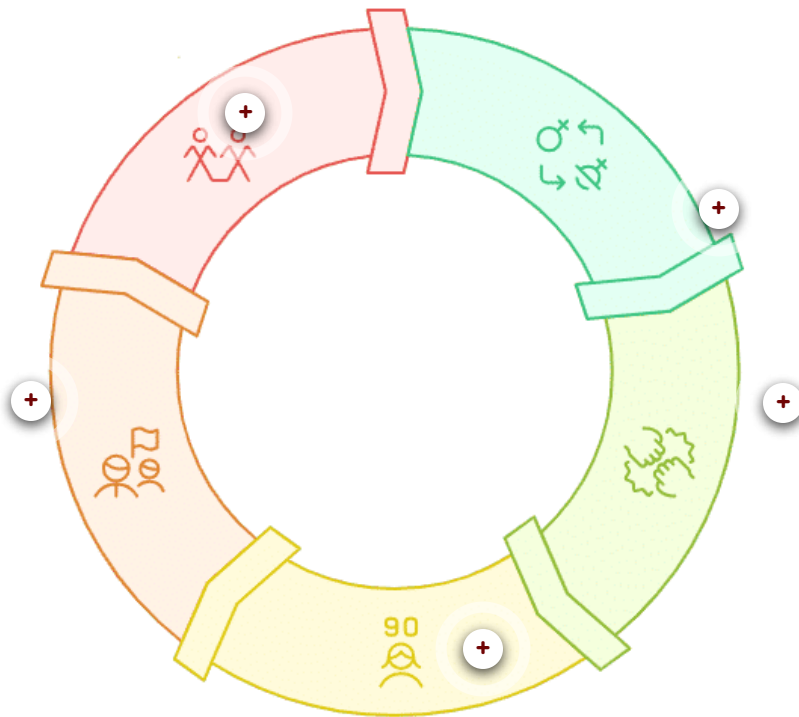
- **Técnicas de la memoria:** La forma en que se archivan, recuerdan y reinterpretan los eventos pasados.
- **Performáticas:** La puesta en escena y ritualización del acontecimiento para reforzar su impacto y significado colectivo.

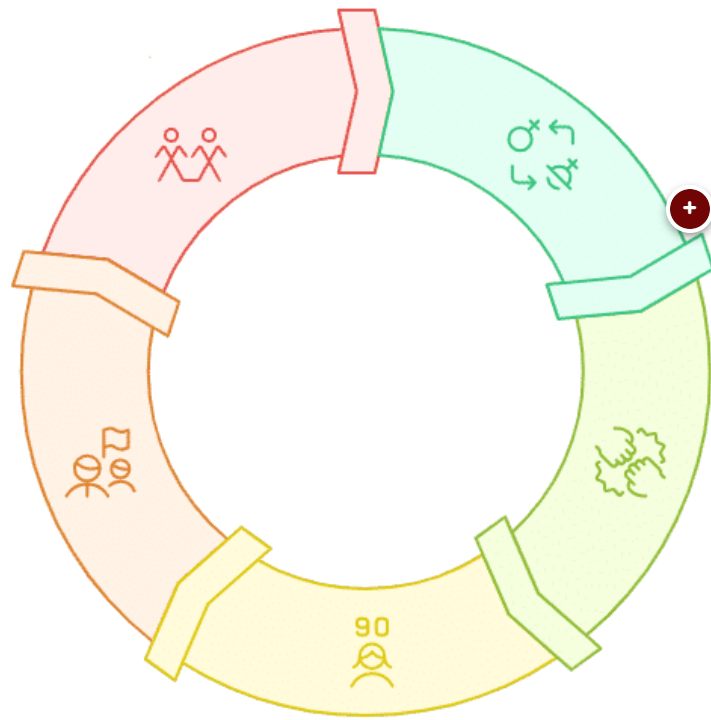
Esta interacción dota de sentido a los eventos, transformándolos en hitos culturales.

La construcción de memorias

La construcción de memorias implica la confección de pasados que justifican o dan forma a los rasgos de género, etarios e institucionales de una comunidad.

Ejes de identidad y sinergia

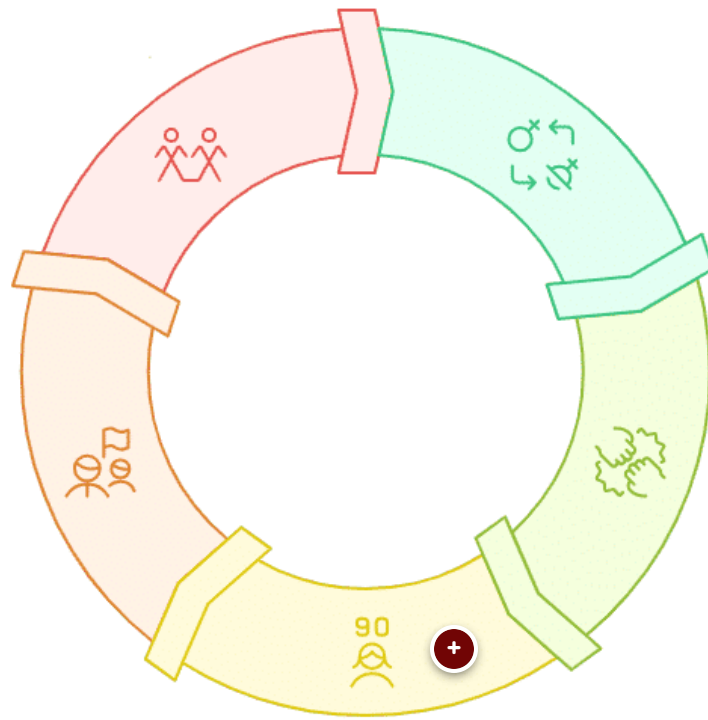
Género

Las memorias se construyen para moldear roles y percepciones de género.

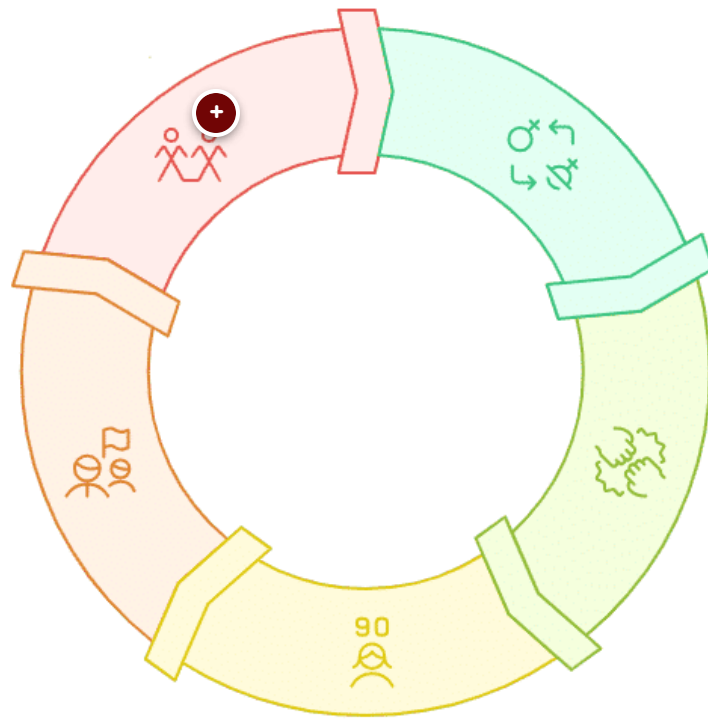
Sinergias

Las memorias compartidas impulsan la colaboración y el trabajo conjunto.

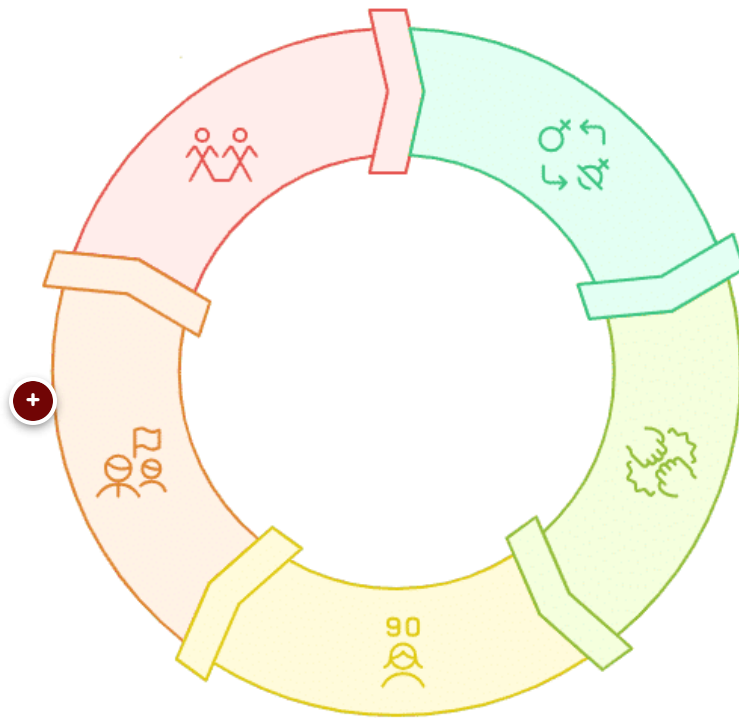
Edad

Los relatos del pasado influyen en las identidades generacionales.

Institucional

Las narrativas históricas legitiman y fortalecen las instituciones.

Identidades Colectivas

La memoria común fomenta el sentido de pertenencia y cohesión social.

Implicaciones para la Investigación social y educativa

- Los lenguajes culturales y estéticos intervienen en aulas, universidades, colegios, y espacios laborales como comunidades de artesanos y culturas indígenas.
- Es crucial investigar qué tipos de lenguajes atraviesan las relaciones sociales.
- Se deben desvelar tensiones sobre el uso de bienes comunes, el espacio y la pervivencia de relaciones que generan conflictos y violencias estructurales y simbólicas.

Apuesta de Co-creación

Con las comunidades, buscar apuestas de co-creación y coproducción para reconocer y visibilizar estas manifestaciones.

El objetivo es transformar la diferencia en una oportunidad para conocernos y construir un **"buen vivir" o bienestar común.**

Referencias de la unidad

CG componente Grafico

- Arfuch, L. (2010). Espacio, tiempo y afecto en la configuración narrativa de la identidad. En: Dsignis 15 Tiempo, espacio e identidades.
- Borja, Mirian. (2011). Interacción ente periodismo y literatura como sistemas semióticos y discursivos de comunicación. En: Revista Esfera Vol. 1. 41-46.
- Castells, M. (2000). La sociedad red. Alianza editorial.
- Diccionario Clásico etimológico. Consulta realizada en: <https:rae.es/archivo-digital/diccionario-clasico-etimologico-latino-espanol>.
- Goodman, N. (1990). Maneras de hacer mundos. Machado Libros.
- Harshaw, Benjamin. (1997). Ficcionalidad y campos de referencia. En: Teorías de la ficción Literaria(pp123-157).Arco Libros.
- Plantin, Christian (2012). Argumentar y manipular para probar. En Soler S. Lenguaje y Educación: Perspectivas Metodológicas y teóricas para su estudio. Bogotá: DIE – UD.

- Castiblanco, A. (2020). Lenguajes culturales en la producción territorial: tramas de un campo en los estudios sociales del lenguaje y la comunicación. En: Revista Esfera, Vol 10. (p.p, 9 -21).
- Morin, E (1972). El cine o el hombre imaginario. Paidós
- Rocha, Miguel (2018). Mingas de la palabra. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Waldman, Gilda (2018). Pasaporte sellado. Cruzando las fronteras entre Ciencias sociales y Literatura. Universidad Autónoma Metropolitana.