

PROGRAMA DE MATERIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	Teorías de la imagen				
CENTRO ACADÉMICO:	CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	COMUNICACIÓN				
PROGRAMA EDUCATIVO:	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN				
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2019	SEMESTRE:	5º	CLAVE DE LA MATERIA:	27571
ÁREA ACADÉMICA:	SEMIOTICA, TEORÍA Y METODOLOGIAS	PERIODO EN QUE SE IMPARTE:	AGO-DIC		
HORAS SEMANA T/P:	2T 2P	CRÉDITOS:	6		
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	AMBIENTES COMBINADOS	NATURALEZA DE LA MATERIA:	OBLIGATORIA		
ELABORADO POR:	M. EN D.G. LETICIA FUENTES FRANCO				
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:	SEMIOTICA, TEORÍA Y METODOLOGIAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AGOSTO 2021		

DESCRIPCIÓN GENERAL

Materia teórica-práctica en la que se abordan, desde una perspectiva sociocultural y semiótica, las teorías de la construcción y la articulación de la imagen con miras a lograr un uso efectivo de los elementos del lenguaje visual para realizar productos comunicativos pertinentes y de calidad. Aporta al perfil del egresado al proporcionar conocimiento sobre el mensaje: análisis de contenido y del discurso, semiótica, lenguajes audiovisuales e imagen. La parte práctica de esta materia implicará la exposición de materiales visuales diversos para que los alumnos analicen imágenes e identifiquen en ellas los aspectos teóricos revisados en el curso. Asimismo, promoverá la sensibilidad e interés hacia las artes visuales. El curso se relaciona con las materias de apreciación de las Artes Audiovisuales, Fundamentos de Teoría Social, Teorías de la Comunicación I, II y III, así como con todas las materias del área de lenguajes y realización de productos comunicativos.

OBJETIVO (S) GENERAL (ES)

Al finalizar el curso, el estudiante desarrollará habilidades en el uso de teorías que explican las lógicas de la imagen y procedimientos semióticos para analizar y producir mensajes visuales fijos o en movimiento con pluralismo, humanismo y empatía ante la diversidad sociocultural contemporánea.

PROGRAMA DE MATERIA

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD TEMÁTICA I: LA IMAGEN : HISTORIA Y EVOLUCIÓN (12 HORAS)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al término de la unidad, el estudiante conocerá el estatuto de la imagen como manifestación cultural, su origen y su evolución.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué es la imagen? 2. Origen de la imagen. 3. Desarrollo y evolución de la imagen. 4. Producción iconográfica y Cultura. 5. Función social de la imagen. 	5,7,8,9
UNIDAD TEMÁTICA II: IMAGEN Y REPRESENTACIÓN (12 horas)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Cuando la unidad termine, los estudiantes reconocerán los rasgos de la representación visual y su cualidad de texto comunicativo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación y Representación. 2. Rasgos fundamentales de la representación visual. 3. El espacio como creación cultural. 4. El espacio de la representación como espacio social. 5. Representaciones visuales y representaciones sociales. 	3,9,12,13
UNIDAD TEMÁTICA III: LA PERCEPCIÓN VISUAL (20 HORAS)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al finalizar esta unidad, los alumnos entenderán los mecanismos a partir de los cuales los signos icónicos se articulan en textos comunicativos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sintagmática icónica. 2. El encuadre. 3. Elementos de la perspectiva. 4. El itinerario de la mirada. 5. Reglas de articulación de los signos icónicos. 6. Teoría del montaje. 	3,9,12,13

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A

PROGRAMA DE MATERIA

--	--	--

UNIDAD TEMÁTICA IV: LA IMAGEN RETÓRICA (20 HORAS)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al finalizar esta unidad, los alumnos entenderán que la producción de mensajes icónicos están orientados por la intención, la ideología y las reglas socioculturales de articulación e Interpretación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La relación entre Cultura, retórica y comunicación visual. 2. La imagen como proyecto ideológico. 3. Las figuras retóricas como fundamento de la imagen visual 4. Producción de imágenes argumentativas 	1,2,4,11

UNIDAD TEMÁTICA V: LAS NUEVAS CULTURAS VISUALES (20 HORAS)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Cuando la unidad haya concluido, el estudiante habrá reflexionado sobre las diferentes culturas visuales surgidas a partir de las nuevas narrativas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los estudios visuales en el siglo XXI 2. Políticas de la visualidad en un mundo 2.0 3. La polémica sobre el objeto de los estudios visuales 4. Las retóricas de la resistencia 	http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El curso se desarrollará principalmente mediante exposiciones por parte del profesor. Los alumnos, por su parte, realizarán algunas exposiciones y una serie de lecturas sugeridas por el maestro que serán comentadas en clase para su análisis y discusión. Se llevarán a cabo prácticas y ejercicios a partir de los contenidos del programa.

RECURSOS DIDÁCTICOS

El material principal a utilizar serán las fuentes bibliográficas disponibles tanto en formato electrónico. A estas se les sumarán otra clase de documentos que ejemplifiquen de manera dinámica y clara las problemáticas a tratar. Como material adicional se revisarán documentales, entrevistas y material audiovisual que ilustre claramente los contenidos de clase.

PROGRAMA DE MATERIA

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Examen parcial	30%
Trabajo de análisis parcial	20%
Lecturas y exposiciones	20%
Trabajo final	30%
TOTAL	100%

El examen parcial se realizará al término de la 2ª unidad

El trabajo parcial se entrega después de la 3ª unidad e implica un viaje de estudios a museos, si las condiciones lo permiten.

La lectura del libro “La guerra de las imágenes” de Serge Gruzinski es el pase de entrada al trabajo final, quien no la entregue, pierde el derecho a entregar su trabajo final.

FUENTES DE CONSULTA

BÁSICAS:

1. **JOHNSON, Mark. EL CUERPO EN LA MENTE. Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón. Debate. Madrid, 2001.**
2. **GRUZINSKI, Serge. LA GUERRA DE LAS IMÁGENES, Fondo de Cultura Económica, México.2006**
3. **DONDIS, D.A. LA SINTAXIS DE LA IMAGEN. Gustavo Gili. España. 2002**
4. **DEBRAY, Regis VIDA Y MUERTE DE LA IMAGEN. HISTORIA DE LA MIRADA EN OCCIDENTE. Paidós. Barcelona.2004**
5. **AUMONT Jacques. LA IMAGEN. Paidós. Barcelona. 2002**
6. **GRUPO , EL TRATADO DEL SIGNO VISUAL, ed. Península, Barcelona 2008. <http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm>**
7. **ECO, Umberto. KANT Y EL ORNITORRINCO. Editorial Lumen. España. 2007**
8. **DEBRAY, Regis. VIDA Y MUERTE DE LA IMAGEN. HISTORIA DE LA MIRADA EN OCCIDENTE. Paidós.**
9. **GUBERN, Roman. LA MIRADA OPULENTA. EXPLORACIÓN DE LA ICONOSFERA CONTEMPORÁNEA.**

PROGRAMA DE MATERIA

10. ECO, Umberto. KANT Y EL ORNITORRINCO. Editorial Lumen. España. 2007
11. GRUPO M EL TRATADO DEL SIGNO VISUAL, ed. Península, Barcelona 2008.
12. ARNHEIM, Rudolf. VISUAL THINKING. University of California Press. Berkeley. 2007
13. VILCHES, Lorenzo. LA LECTURA DE LA IMAGEN. PRENSA, CINE, TV. Paidós. Buenos Aires. 2001

COMPLEMENTARIAS:

1. ROMAN, Gubern. LA MIRADA OPULENTE. EXPLORACIÓN DE LA ICONOSFERA
 2. CONTEMPORÁNEA. Gustavo Gili. España. 2004
 3. ARNEHEIM, Rudolf. VISUAL THINKING. University of California Press. Berkeley. 2007
- ECO, Umberto. TRATADO DE SEMIÓTICA GENERAL. Editorial Lumen. España, 2000.e