

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	TEORÍAS DE LA IMAGEN				
CENTRO ACADÉMICO:	CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	COMUNICACIÓN				
PROGRAMA EDUCATIVO:	Licenciatura en Comunicación e Información				
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2019	SEMESTRE:	QUINTO	CLAVE DE LA MATERIA:	27571
ÁREA ACADÉMICA:	SEMIÓTICA, TEORÍA Y METODOLOGÍAS		PERIODO EN QUE SE IMPARTE:	AGO-DIC	
HORAS SEMANA T/P:	2T / 2P		CRÉDITOS:	6	
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	PRESENCIAL		NATURALEZA DE LA MATERIA:	OBLIGATORIA	
ELABORADO POR:	Dra. Leticia Fuentes Franco				
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:	SEMIÓTICA, TEORÍA Y METODOLOGÍAS		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AGOSTO 2023	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Materia teórica-práctica en la que se abordan, desde una perspectiva sociocultural y semiótica, las teorías de la construcción y 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 quienes egresan el conocimiento sobre la construcción del mensaje visual, 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 el alumnado analice imágenes e identifique 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 estudiantado 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.

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

Código: FO-030200-13

Revisión: 03

Emisión: 02/08/21

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 alumnado 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. 	Bibliografía básica: 5, 7, 8 y 9

UNIDAD TEMÁTICA II: IMAGEN Y REPRESENTACIÓN (12 horas)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Cuando la unidad termine, las y los estudiantes reconocerán los rasgos de la representación visual y su cualidad de texto comunicativo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diferencias entre presentación y representación. 2. Los 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. 	Bibliografía básica: 3, 9, 12 y 13

UNIDAD TEMÁTICA III: LA PERCEPCIÓN VISUAL (20 HORAS)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al finalizar esta unidad, el estudiantado entenderá 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 	Bibliografía básica: 3, 9, 12 y 13

UNIDAD TEMÁTICA IV: Géneros y autores (20 horas)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al finalizar esta unidad, el alumnado entenderá 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. Ejercicios de producción de imágenes argumentativas. 	Bibliografía básica: 1, 2, 4 y 11

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El curso se desarrollará principalmente mediante exposiciones por parte del docente. El estudiantado, por su parte, realizará algunas exposiciones y una serie de lecturas sugeridas por el guía 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

Se utilizarán diferentes herramientas para alcanzar los objetivos del programa tales como aula virtual, materiales de lectura y documentos audiovisuales disponibles tanto en formato electrónico como en físico. A estas se les sumarán otra clase de documentos que ejemplifiquen de manera dinámica y clara las problemáticas a tratar. Se revisarán documentales, entrevistas y material audiovisual que ilustre claramente los contenidos de clase que permitan reafirmar los contenidos teóricos. Presentaciones multimedia y exposiciones por parte del docente y el alumnado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

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

El trabajo parcial se entrega después de la 3º 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 entregue el resumen de éste libro, pierde el derecho a entregar su trabajo final.

*Si las condiciones son favorables y las políticas universitarias lo permiten se realizará un viaje de estudios a en donde pueda realizarse un análisis de imágenes en su espacio expositivo presencial.

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 OPULENTE. EXPLORACIÓN DE LA ICONOSFERA CONTEMPORÁNEA.
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.
4. ECO, Umberto. TRATADO DE SEMIÓTICA GENERAL. Editorial Lumen. España, 2000.