

Universidad Nacional de Cuyo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

CARRERA DE: COMUNICACIÓN SOCIAL					
PLAN DE ESTUDIOS: 1999					
PROGRAMA DE: TEORÍA DE LA IMAGEN				Aprobado por Res. N°	
AREA o NUCLEO: IMAGEN Y AUDIOVISUAL				AÑO EN QUE SE CURSA Primer año	
AÑO ACADEMICO: 2011	CARGA HORARIA TOTAL 75	CARGA HORARIA SEMANAL 5	REGIMEN	ANUAL	
				CUATRIMESTRAL	X
PROFESOR (ES) RESPONSABLE (S): Mgtr María Graciela Distéfano (Titular a cargo) Mgter. Mario Maure (JTP)					
3. CONDICIONES PARA CURSAR:					
3.1 ASIGNATURAS CON CURSADO REGULAR			3.2 ASIGNATURAS APROBADAS		
4. CONDICIONES PARA RENDIR FINAL O CURSAR POR EVALUACIÓN CONTÍNUA					
4.1 ASIGNATURAS APROBADAS					

- **OBJETIVOS**

- **GENERALES**

- Comprender conceptos fundamentales de la teoría de la percepción visual.
- Analizar las funciones de la imagen como mediadora entre el hombre y el mundo.
- Relacionar el lenguaje visual con otros lenguajes para una lectura intertextual.
- Estudiar el proceso de construcción de la realidad que ofrecen los diferentes medios de comunicación, y como dichas representaciones interpretan el mundo que nos rodea.

5.2 ESPECIFICOS

- Llevar "a campo" conceptos y relaciones de la teoría de la imagen.
- Desarrollar destrezas para el análisis y la organización de estructuras visuales.
- Comprender, a partir de las teorías de la percepción visual y la semiótica, el papel del lector de la imagen.
- Analizar los usos de las imágenes en algunos acontecimientos de la actualidad.

6. CONTENIDOS TEMATICOS (Incluye lecturas obligatorias por cada Unidad)

Unidad I

Mirar la realidad, pensar la imagen

I. ¿Qué es una imagen? Imagen y construcción de la realidad. La percepción de la realidad: vista y oído. La realidad fenoménica. Segmentación del espacio visual: la percepción de la forma. Dialéctica forma/fondo. Construcción de unidades fenoménicas y organización del espacio. Percepción e imagen. Las ilusiones ópticas.

A. Lecturas obligatorias

- Aparici, Roberto y otros: "La percepción de la realidad". En: **La imagen. Análisis y representación de la realidad**. Barcelona. Gedisa. 2006 (páginas seleccionadas 17 a 30).
- Aumont, Jacques. "El papel del ojo". En: **La imagen**. Barcelona, Paidós, 1992. (páginas seleccionadas: 17 a 23, 25 a 27, 30 a 38).
- Joly, Martine. "¿Qué es una imagen?". En: **Introducción al análisis de la imagen**. Buenos Aires, La Marca, 1999. pp. 17 - 46.
- Kanizsa, Gaetano. "Los enigmas de la percepción" y "La constitución de los objetos fenoménicos". En: **Gramática de la visión. Percepción y pensamiento**. Barcelona, Paidós, 1986. pp. 11 - 60.
- Moles, Abraham A. "Teoría de la forma y mecanismo de la percepción". En: **La imagen. Comunicación funcional**. México, Trillas, 1991. pp. 49 - 50.
- Zunzunegui, Santos. "La imagen: realidad de la imagen, imagen de la realidad". En: **Pensar la imagen**. Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1992. Pp. 21 - 25.

B. Lecturas complementarias

- Arnheim, Rudolf. "La forma". En: **Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador**. Buenos Aires, Alianza, 1994. pp. 57
- Löwy, Michael. "Historia de la percepción burguesa" en *Estrella de la mañana. Surrealismo y marxismo* Buenos Aires, El cielo por asalto, 2007
- 91 y 94 - 106.
- Aumont, Jacques. "La percepción de la forma". En: **Op. cit.** Pp. 72 - 78.
- Berger, John y otros. "Ensayo 1". En: **Modos de ver**. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. pp. 13 - 42.
- Joly, Martine. **Op.Cit.**
- Moles, Abraham A. "La imagen como cristalización de lo real". En: **Op. cit.** pp. 21 - 36
- Vilches, Lorenzo. « **Teoría de la imagen periodística** » :Barcelona. Paidós. 1987. (Páginas seleccionadas 19 a 37)
- Zunzunegui, Santos. **Pensar la Imagen**. Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1992.

C. Trabajos experimentales de cátedra

- Figura-fondo. Segmentación del campo visual.

D. Ejercicios

Unidad II

Formación de imágenes en color

II. La luz y el color. Estímulo y sensación. Color luz y color pigmento. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva: su participación en la producción de imágenes. Tratamiento del color: imagen analógica e imagen digital. Funciones plásticas del color.

A. *Lecturas obligatorias*

- Aparici, Roberto y otros. Cap. 4 „La luz“ (pág 64-81). Cap. 5 „El color“ (82-103). En: **La imagen. Análisis y representación de la realidad**. Barcelona. Gedisa. 2006
- Küppers, Harald. **Fundamentos de la teoría de los colores**. México, Gustavo Gili, 1992 (parágrafos seleccionados).
- Villafañe, Justo. "El color". En: **Introducción a la teoría de la imagen**. Madrid, Pirámide, 1996. pp. 111-123.

B. *Lecturas complementarias*

- Kanizsa, Gaetano. "Las constancias perceptivas". En: **Op. cit.** pp. 136 - 180.
- Llorens, Vicente. **Fundamentos tecnológicos de video y televisión**. Barcelona, Paidós, 1995. pp. 35 - 88.

C. *Trabajos experimentales de cátedra*

- Aplicación de conceptos funcionales.

D. *Ejercicios*

Unidad III

El movimiento en la imagen y la imagen en movimiento

III. Experiencia visual del movimiento: límites de la capacidad perceptiva. El espacio y el tiempo. Tiempo y orden. Secuencia. Factores intervinientes en la experiencia visual del movimiento: movimiento físico, movimiento óptico, movimiento perceptual; factores cinestésicos. Movimiento real y movimiento aparente.

A. *Lecturas obligatorias*

- Aparici, Roberto y otros. . **La imagen. Análisis y representación de la realidad**. Barcelona. Gedisa. 2006. (páginas seleccionadas: Movimientos: 123-147; El tiempo: 148-161.
- Arnheim, Rudolf. "El movimiento". En: **Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador**. Madrid, Alianza, 1994. pp. 409 - 431.
- Aumont, Jacques. "La percepción del movimiento". En: **Op. cit.** pp. 49 - 55.
- Villafañe, Justo "Elementos dinámicos de la imagen". En: **Op. Cit.** pp. 138 - 154.

B. *Lecturas complementarias*

- Lafferty, Peter. **Ciencia visual. Fuerza y movimiento**. Buenos Aires, Emecé, 1994.
- Rosas, Lorenzo y Salgado, Marcela. **Cultura y comunicación**. Buenos Aires. Aula Taller. 2003. Páginas seleccionada: 21- El tiempo (adaptación de un texto de San Agustín). .

C. *Trabajos experimentales de cátedra*

- Imagen gráfica y movimiento.

D. *Ejercicios*

Unidad IV

Miradas y discursos.

IV. Imágenes y significación. Retórica de la imagen. Denotación y connotación. Relaciones intertextuales del lenguaje visual con otros lenguajes. Imagen y palabra. Imagen y sonido. El "valor añadido".

A. *Lecturas Obligatorias*

- Barthes, Roland. "Retórica de la imagen". En: **Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces**, Barcelona, Paidós, 1986. pp. 27- 47.
- Chion, Michel. "Proyecciones del sonido sobre la imagen" y "Las tres escuchas". En: **Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido**. Barcelona, Paidós, 1993. pp. 15 - 40.
- Fernández Diez, Federico y Martínez Abadía, José. "La banda sonora". En: **Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual**. Barcelona, Paidós, 1999. (páginas seleccionadas: 191 a 195, 200 a 204, 206 a 209, 210 a 215).
- Joly, Martine. **La imagen fija**. Buenos Aires. La Marca. 2003.
- Ransky, Judith. **Comunicación. Sociedad y Medios**. Buenos Aires. Santillana. 2000. Páginas seleccionadas : 48- 49
- Urabayen, Miguel. "Lenguaje escrito, lenguaje visual". En: **Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación**. Nº 73. Quito, CIESPAL, 2001. pp. 23-27.
- Villafañe, Justo. "La naturaleza de la imagen". En: **Op. Cit.** pp. 29-38

B. *Lecturas complementarias*

- Gauthier, Guy. "De lo emblemático a lo semiótico". En: **Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido**. Madrid, Cátedra, 1986.
- Joly, Martine. **Op.cit.** 1999.
- Joly, Martine. **La imagen fija**. Buenos Aires, la marca, 2003.
- Schneede, Uwe M. "Los cuadros de motivación lingüística". En: **René Magritte**. Madrid, Labor, 1978. pp. 32 - 45.

C. *Trabajos experimentales de cátedra*

- Relación imagen - palabra (desarrollo secuencial).

D. *Ejercicios*

.

Unidad V

El lector de la imagen

V. El lector de la imagen. Su papel frente a la imagen. La puesta en imágenes del mundo. La construcción social de las imágenes. Cultura e imagen. Acontecimientos y sociedad. . La interactividad constructiva.

A. *Lecturas obligatorias*

- Aparici, Roberto y otros. . **La imagen. Análisis y representación de la realidad**. Barcelona. Gedisa. 2006. (páginas seleccionadas: Cap 11. "La realidad representada y su manipulación" 232-261- Cap 12. Elementos de la comunicación digital: 262-288.
- Aumont, Jacques. "El papel del espectador". En: **Op. cit.** pp. 81 a 97 y 101 a 107
- Sorlin, Pierre. **El siglo de la imagen analógica. Los hijos de Nadar**. Buenos Aires. La Marca. 1997. (páginas seleccionadas 115-191)

- Wolton, Dominique. „**Imagen, imagen, cuando nos atrapamos.**“ en Espacios públicos en imágenes de Veyrat-Masson, I. y Dayan, Daniel. (comp). Barcelona. Gedisa.1997. (páginas seleccionadas: 9-15)

- Eco, Umberto. "La orgía de la tolerancia". En: **La Nación**, Cultura, Sec. 6, Buenos Aires, 27 de febrero de 2005. pp. 1,3. De: **Historia de la belleza**. Barcelona, Lumen, 2004.

- García Canclini, Néstor. "Capitales de la cultura y ciudades globales". En: **La globalización imaginada**. Buenos Aires, Paidós, 2000. pp. 165-178.

- Joly, Martine. "Imagen y significación". En: **Op. cit.**, 2003. pp. 93 - 101.

- Wolton, Dominique. "Pensar el Internet". En: **Sobrevivir a Internet. Conversaciones con Olivier Jay**. Barcelona, Gedisa, 2000. pp. 143-152.

B. Lecturas complementarias

- Baudrillard, Jean. **El otro por sí mismo**. Barcelona, Anagrama, 1988.

- Bettetini, Gianfranco y Colombo, Fausto. "Tecnología y comunicación" y "Experiencia y comunicación en los nuevo *media*". En: **Las nuevas tecnologías de la comunicación**. Barcelona, Paidós, 1995. pp. 15-39 y 259-285.

- Joly, Martine. "Imagen y significación". En: **Op. cit.** 2003.

- Sontag, Susan. **Ante el dolor de los demás**. Buenos Aires, Alfaguara, 2004.

- Vilches, Lorenzo. **La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión**. Barcelona, Paidós, 1983.

C. Trabajos experimentales de cátedra

- Elección temática para aplicación "en campo".

D. Ejercicios

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Especial por Unidad

7.2 General

Aparici, Roberto y otros.: **La imagen. Análisis y representación de la realidad.** Barcelona. Gedisa.2006

Arnheim, Rudolf. **Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador.** Buenos Aires, Alianza, 1994.

Aumont, Jacques. **La imagen.** Barcelona, Paidós, 1992.

Barthes, Roland. **Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces,** Barcelona, Paidós, 1986.

Baudrillard, Jean. **El otro por sí mismo.** Barcelona, Anagrama, 1988.

Bettetini, Gianfranco y Colombo, Fausto. **Las nuevas tecnologías de la comunicación.** Barcelona, Paidós, 1995.

Berger, John y otros. **Modos de ver.** Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

Chion, Michel. **Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.** Barcelona, Paidós, 1993.

Eco, Umberto. **Historia de la belleza.** Barcelona, Lumen, 2004.

Fernández Diez, Federico y Martínez Abadía, José. **Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual.** Barcelona, Paidós, 1999.

Fundación Drucker . Hesselbein, Frances y otros. **La comunidad del futuro.** Barcelona, Granica, 1999.

García Canclini, Néstor. **La globalización imaginada.** Buenos Aires, Paidós, 2000.

Gauthier, Guy. **Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido.** Madrid, Cátedra, 1986.

Joly, Martine. **Introducción al análisis de la imagen.** Buenos Aires, la marca, 1999.

Joly, Martine. **La imagen fija.** Buenos Aires, la marca, 2003.

Kanizsa, Gaetano. **Gramática de la visión. Percepción y pensamiento.** Barcelona, Paidós, 1986.

Küppers, Harald. **Fundamentos de la teoría de los colores.** México, Gustavo Gili, 1992

Lafferty, Peter. **Ciencia visual. Fuerza y movimiento.** Buenos Aires, Emecé, 1994.

Llorens, Vicente. **Fundamentos tecnológicos de video y televisión.** Barcelona, Paidós, 1995.

Löwy, Michael. **Estrella de la mañana. Surrealismo y marxismo** Buenos Aires, El cielo por asalto, 2007

Mattelart, Armand. **La mundialización de la comunicación.** Barcelona, Paidós, 1998.

Moles, Abraham A. **La imagen. Comunicación funcional.** México, Trillas, 1991.

Ortiz, Renato. **Mundialización y cultura.** Buenos Aires, Alianza, 1997.

Ranosky, Judith. **Comunicación. Sociedad y Medios.** Buenos Aires. Santillana. 2000.

Schneede, Uwe M. **René Magritte.** Madrid, Labor, 1978.

Sontag, Susan. **Ante el dolor de los demás.** Buenos Aires, Alfaguara, 2004.

Sorlin; Pierre. **El siglo de la imagen analógica. Los hijos de Nadar.** Buenos aires. La Marca. 2004

Urabayan, Miguel. "Lenguaje escrito, lenguaje visual". En: **Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación.** Nº 73. Quito, CIESPAL, 2001.

Veyrat-Masson, Isabelle y Dayan, Daniel (comps.). **Espacios públicos en imágenes**. Barcelona, Gedisa, 1997.

Vilches, Lorenzo. **La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión**. Barcelona, Paidós, 1983.

Villafañe, Justo. **Introducción a la teoría de la imagen**. Madrid, Pirámide, 1996.

Wolton, Dominique. "Pensar el Internet". En: **Sobrevivir a Internet. Conversaciones con Olivier Jay**. Barcelona, Gedisa, 2000.

Zunzunegui, Santos. **Pensar la imagen**. Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1992.

8. DISTRIBUCION CURRICULAR DEL DICTADO DE CLASES ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA CATEDRA:

9. METODOLOGIA DE TRABAJO

Se empleará en general una metodología *flexible* que pueda ser aplicada a la variedad de temas y problemas que aborda la materia.

Junto a los métodos tradicionales empleados en el proceso enseñanza-aprendizaje se pondrán en juego, entre otros, los siguientes: método reflexivo de indagación, método semiótico, método fenomenológico (fenomenología experimental de la visión).

Nota: En las clases dadas por profesionales invitados se pondrá en juego una metodología apta para abordar el trabajo interdisciplinario que exigen los *Trabajos experimentales de cátedra* y la aplicación "*en campo*".

Objetivos de los *Trabajos experimentales de cátedra*

Los *Trabajos experimentales de cátedra* tienen dos objetivos básicos:

- Llevar "a campo" conceptos y relaciones de la teoría de la imagen.
- Desarrollar destrezas para el análisis y la organización de estructuras visuales.

Temas para la aplicación "en campo":

- Uso racional de agua
- Defensa del medio ambiente.
- Publicidad.

10. SISTEMA DE EVALUACION

Sobre la base de la distinción entre alumnos “regulares” – “libres”

Para obtener la regularidad en la materia el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1º Realizar el 80% - como mínimo – de los *trabajos experimentales de cátedra*.

2º Realizar y aprobar un trabajo de aplicación de contenidos de la materia. El trabajo podrá ser grupal.

La regularidad en la materia sólo se logrará con el cumplimiento de TODOS los requisitos establecidos. En caso contrario, el alumno quedará en condición de “libre”.

Finalizado el cursado de la materia, los alumnos podrán rendir examen final en los turnos correspondientes de acuerdo con la normativa general vigente.

VIGENCIA DE ESTE PROGRAMA

AÑO	PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)	AÑO	PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)
2011	Mgter María Graciela DISTEFANO (Adjunta a cargo de Titularidad)		
VISADO POR		APROBADO POR	
AREA TEMATICA	SECRETARIA ACADEMICA	DECANATO	
Fecha:	Fecha:	Fecha:	