

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CATEDRA
TEORIA DE LA IMAGEN

Carreras:

Tecnicatura universitaria en comunicación.

Licenciatura en ciencias de la comunicación

Curso: 1er año

Area: Comunicación

Modalidad: cuatrimestral

Carga horaria: 4 semanales

Año: 2007

Profesor a cargo: Arq./Tec. Julio Pantoja

Equipo de cátedra: Lic. Andrés Di Lullo, Lic. Virginia Fares, Tec. Walter Monjes

1) FUNDAMENTACION

Esta propuesta parte de dos problemas de naturaleza diferente: la complejidad de la teoría de la imagen y su ubicación, en tanto asignatura, en el primer año de la carrera. En este sentido no está demás recordar que el dominio teórico ofrece instrumentos pertinentes para la lectura crítica de las producciones culturales en general y mediáticas en particular, fuertemente vinculadas con la producción de sentido en el seno la vida social.

Esto trae como consecuencia la necesidad de construir un meta lenguaje teórico adecuado cuyo aprendizaje suele resultar dificultoso a los estudiantes que se inician en la vida universitaria. Por lo tanto se hace necesario recurrir a todo tipo de estrategias que faciliten la aprehensión de los contenidos propuestos. En ese sentido resulta deseable la interacción con las otras asignaturas ubicadas en primer año a los efectos de unificar criterios.

En el marco de esta búsqueda se propone, entonces, una transposición didáctica que surja de los mismos contenidos disciplinares. La selección del marco teórico se ha realizado teniendo en cuenta la operatividad de los modelos para leer imágenes críticamente.

El programa, en consecuencia, diseña una secuencia de contenidos que parte de la generalidad teórica y paradigmática para continuar y concluir en las producciones específicas y análisis de las imágenes, poniendo especial énfasis en la aplicación práctica de los contenidos teóricos propuestos, en base a las necesidades de la vida profesional real.

2) OBJETIVOS

GENERALES

- Propiciar una reflexión general sobre los procesos de producción del sentido social a partir de la consideración de los elementos constitutivos del lenguaje visual.
- Aportar las herramientas teórico-metodológicas provenientes de la teoría de la imagen con el fin de facilitar la lectura crítica de las producciones culturales en general y mediáticas en particular.
- Coadyuvar a la formación de especialistas en Ciencias de la comunicación críticos y comprometidos con la realidad social y la memoria histórica.

ESPECIFICOS DE LA MATERIA

- Introducir al alumno en la problemática del análisis de imágenes de un modo profesional.
- Generar en el estudiante la necesidad de tener una mirada selectiva, crítica y reflexiva sobre las imágenes que consume o le llegan día a día.
- Incentivar la capacidad de autorreflexión y discriminación constante para plantear y eventualmente resolver los dilemas éticos que conlleva la práctica profesional.
- Favorecer la construcción de un pensamiento analítico capaz de reconocer tanto las estrategias de manipulación que subyacen en las producciones visuales como los efectos de sentido que generan o pueden generar en la vida social.

3) EVALUACION

Condiciones para promocionar la materia:

- 75 % de asistencia a clases teórico-prácticas.
- 75 % de trabajos prácticos aprobados.
- 100% de los dos exámenes parciales aprobados con una calificación mínima de 6 (seis) y con la posibilidad de dos recuperaciones.

Condiciones para regularizar la materia:

- 75% de asistencia a clases teórico-prácticas.
- 75% de trabajos prácticos aprobados.
- 100% de los dos exámenes parciales aprobados con una calificación mínima de 4 (cuatro) y con la posibilidad de una recuperación cada uno.

4) CONTENIDOS

1. La imagen

- 1.1 La imagen: definición. Abordaje de las imágenes visuales.
- 1.2 El fenómeno visual. El ojo humano, su fisiología. La cámara oscura. El ojo y el sistema visual: transformaciones físicas, químicas y nerviosas.
- 1.3 Los elementos de la percepción: intensidad, longitud de onda y distribución en el espacio. El contraste: luminosidad y bordes. El ojo y el tiempo.
- 1.4 Variables visuales en la percepción.

2. Teorías de la percepción

- 2.1 Percepción y comunicación visual.
- 2.2 La teoría de la Gestalt.
- 2.3 La teoría psicofísica de la percepción.
- 2.4 El planteamiento neurofisiológico.
- 2.5 Otros planteamientos acerca de la percepción.

3. La representación formal

- 3.1 Los elementos morfológicos de la imagen: punto, línea, plano, contorno, dirección, textura, color, forma.
- 3.2 Los elementos dinámicos de la imagen: concepto de temporalidad, tensión y ritmo.

4. Composición: los fundamentos sintácticos de la alfabetidad visual

- 4.1 Percepción y comunicación visual.
- 4.2 Equilibrio. Tensión. Peso y dirección.
- 4.3 Nivelación y aguzamiento. Preferencia del ángulo inferior izquierdo.
- 4.4 Atracción y agrupamiento.
- 4.5 Positivo y negativo.

5. Composición y superficies de trabajo

- 5.1 La forma de la superficie.
- 5.2 Espacio abierto y espacio cerrado.
- 5.3 Campo y encuadre. El fuera de campo (extra cuadro). Profundidad de campo.

6. El proceso cognitivo de la percepción

- 6.1 Percepción y conocimiento.
- 6.2 La sensación visual. La memoria visual. El pensamiento visual.
- 6.3 Barthes: connotación y denotación.
- 6.4 Panofsky: iconología.

7. Praxis analítica

- 7.1 Análisis de una imagen: el Guernica, de Pablo Picasso.
- 7.2 Lectura de la obra. Definición de la imagen. Análisis práctico de la composición.

5) BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- AAVV.** *La semiología*, art. “Retórica de la imagen” por Roland Barthes, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1987.
- Aumont, Jacques.** *La imagen*. Paidós, Buenos Aires – Barcelona- México, 1992.
- Dondis, D.A.** *La sintáxis de la imagen, introducción al alfabeto visual*, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- Panofsky Erwin.** *Estudios sobre iconología*, Alianza, Barcelona, 1984.
- Villafañe, Justo.** *Introducción a la teoría de la imagen*, Pirámide, Madrid, 2003.

6) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Arnheim, Rudolf.** *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid, 1993.
- Arnheim, Rudolf.** *El pensamiento visual*. Eudeba. Bs. As., 1976.
- Barthes, Roland.** *La cámara lúcida*, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- Baeza, Pepe.** *Por una función crítica de la fotografía de prensa*. Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
- Dember, W. Y Warm.** *Psicología de la percepción*. Alianza, Madrid. 1990.
- Gubern, Román.** *La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea*, Gustavo Gili, Barcelona. 1987.
- Hauser, Arnold.** *Historia social de la literatura y el arte*. Debate, Buenos Aires, 2002.
- Mirzoeff, Nicholas.** *Una introducción a la cultura visual*, Paidós, Barcelona – Buenos Aires, 2003.
- Vilches, Lorenzo:** *La lectura de la Imagen*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1983.
- Villafañe, Justo/ Mínguez, Norberto.** *Principios de teoría general de la imagen*, Pirámide, Madrid, 1966.
- Villafañe, J. Y Mínguez Y.** *Teoría de la imagen periodística*, Paidós, Madrid, 1987.