

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

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: cuatro horas semanales

Año: 2014

Equipo de cátedra

Profesor Adjunto a cargo: Arq. / Tec. Fot. Julio Pantoja

Auxiliares docentes: Lic. Andrés Di Lullo, Lic. Virginia Fares, Tec. Fot. Walter Monjes, Arq. Gabriel Varsanyi

Programa de Iniciación Docente: Lic. Sofia Auvieux y Tec. Fot. Jimena Sainz

Auxiliar estudiantil: Srta. Micol Pereyra Diosquez

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

- Promover la formación cultural en términos visuales.
- Propiciar una reflexión general sobre los procesos de producción del sentido social a partir de la consideración de los elementos constitutivos del lenguaje visual.
- Reflexionar sobre la conciencia de que el lenguaje visual es algo que nos rodea de forma cotidiana y que transmite conocimientos permanentemente.
- Aportar las herramientas teórico-metodológicas provenientes de la Teoría de la Imagen con el fin de facilitar la lectura crítica de las producciones visuales contemporáneas 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 trabajos prácticos aprobados con posibilidad de recuperar dos a elección.
- Aprobación de un examen teórico con una calificación mínima de 6 (seis) y con la posibilidad de una recuperacion.
- Aprobación de un trabajo monográfico -grupal- que tendrá el carácter de examen práctico, con una calificación mínima de 6 (seis) y con la posibilidad de una recuperacion.

Condiciones para regularizar la materia:

- 75% de trabajos prácticos aprobados con posibilidad de recuperar uno a elección.
- Aprobación de un examen teórico con una calificación mínima de 4 (cuatro) o 5 (cinco) y con la posibilidad de una recuperacion.
- Aprobación de un trabajo monográfico -grupal- que tendrá el carácter de examen práctico, con una calificación de 4 (cuatro) o 5 (cinco) y con la posibilidad de una recuperacion.

4) CONTENIDOS

1. Imagen y fisiología

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

2. El lenguaje visual I

- 2.1 Introducción al lenguaje visual.
- 2.2 Fundamentos del lenguaje visual. Investigaciones y teorías aportantes.
 - 2.2.1 *Teoría de la Gestalt. Leyes de la percepción: pregnancia, cierre, semejanza, proximidad, simetría, continuidad, comunidad, figura-fondo.*
- 2.3 Comunicación general y comunicación visual.
- 2.4 Imagen y realidad. Niveles de iconicidad.
- 2.5 La imagen: ¿representación o creación?

3. El lenguaje visual II

- 3.1 El discurso connotativo como base del lenguaje visual. El signo.
 - 3.1.1 *Tipos de signos visuales: huella o señal, ícono y símbolo.*
 - 3.1.2 *Ferdinand de Saussure: Significante y significado.*
 - 3.1.3 *Roland Barthes: denotación y connotación; studium y punctum.*
- 3.2 El contexto: tiempo y espacio. Erwin Panofsky: la iconología como método de análisis.
- 3.3 El mensaje visual.

4. La representación formal I

- 4.1 Las herramientas de configuración: elementos morfológicos.
 - 4.1.1 *El punto y la línea. El contorno.*

- 4.1.2 *El plano.*
- 4.1.3 *El tamaño.*
- 4.1.4 *La forma.*
- 4.1.5 *El color. Síntesis aditiva y sustractiva. Matiz, saturación y brillo.*
- 4.1.6 *La iluminación. Factores que determinan el tipo de iluminación.*
- 4.1.7 *La textura.*

5. La representación formal II

- 5.1 Las herramientas de organización: la composición.
 - 5.1.1 *Equilibrio y tensión.*
 - 5.1.2 *Peso y dirección visual.*
 - 5.1.3 *Centros de fuerza: el centro, cruce de tercios y número áureo.*
 - 5.1.4 *Movimiento y ritmo.*
 - 5.1.5 *Proporción y escala.*
 - 5.1.6 *Preferencia del ángulo inferior izquierdo.*
 - 5.1.7 *La colaboración de la Gestalt.*

6. La retórica visual.

- 6.1 *Concepto de retórica. La retórica visual*
 - 6.1.1 *Figuras de sustitución: metáfora, alegoría, metonimia, juego visual y personificación.*
 - 6.1.2 *Figuras de comparación: oposición, paralelismo y gradación.*
 - 6.1.3 *Figuras de adjunción: repetición, epanadiplosis, hipérbole y préstamo*
 - 6.1.4 *Figuras de supresión: elipsis*

7. Tipos de representaciones visuales

- 7.1 Según sus características dinámicas
 - 7.1.1 *Representaciones fijas*
 - 7.1.2 *Representaciones con movimiento (cinéticas)*
- 7.2 Según la existencia del soporte
 - 7.2.1 *Representaciones reales*
 - 7.2.2 *Representaciones virtuales*
- 7.3 Según las características físicas del soporte
 - 7.3.1 *Representaciones bidimensionales*
 - 7.3.2 *Representaciones tridimensionales*
- 7.4 Según su función
 - 7.4.1 *Representaciones informativas*
 - 7.4.2 *Representaciones comerciales*
 - 7.4.3 *Representaciones de carácter artístico*
- 7.5 La función y el contexto

8. El análisis

- 8.1 *Análisis de una imagen. Ejemplos y prácticas.*
- 8.2 *Propuesta de metodología. Plan de comprensión de representaciones visuales.*

5) BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

AAVV. *La semiología*, art. “Retórica de la imagen” por Roland Barthes, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1987.

Acaso, María. *El lenguaje visual*. Paidós, Barcelona, 2006.

Aumont, Jacques. *La imagen*. Paidós, Buenos Aires – Barcelona- México, 1992.

Barthes, Roland. *La cámara lúcida*, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.

Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual*, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

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

Verón, Eliseo. *Signo*. Artículo en “Términos. Críticas de la sociología de la cultura” de Altamirano, Carlos. Paidós, Buenos Aires 2002.

Villafañe, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*, Pirámide, Madrid, 2003.

Villafañe, Justo y Mínguez, Norberto. *Principios de teoría general de la imagen*, Pirámide, Madrid, 2002.

6) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid, 1993.

Arnheim, Rudolf. *El pensamiento visual*. Eudeba. Bs. As., 1976.

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.

Dubois, Philippe. *El acto fotográfico*, Paidós, Barcelona, 2003.

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.

Panofsky Erwin. *Estudios sobre iconología*, Alianza, Barcelona, 1984.

Vilches, Lorenzo: *La lectura de la imagen*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1983.

Villafañe, J. y Mínguez Y. *Teoría de la imagen periodística*, Paidós, Madrid, 1987.

Arq. / Tec. Fot. Julio Pantoja
Prof. Adjunto a cargo de cátedra