

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Licenciatura en: Ciencias de la Comunicación

Programa de la Asignatura: Teoría de la Imagen.

Semestre: Cuarto

CLAVE: 1420

Eje de Conocimiento: Teórica		Área por orientación de contenidos Lenguajes		
Carácter: Obligatoria	Horas/Semanas/Semestre		Total de Horas al Semestre	Créditos 08
	Teóricas 4	Prácticas 0	64	
Modalidad: Curso	Tipo: Teórica			
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: Semiótica				
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: Discurso Audiovisual				
Objetivo(s): Entender y analizar la importancia del discurso de la imagen, su estructura y elementos, sus funciones sociales y sus usos específicos en los diversos tipos de mensaje visual (fotografía, pintura, cartel político y publicitario, publicidad gráfica, fotonovela, caricatura, historieta y otros tipos de IMAGEN FIJA)				
Unidades				
Número de Horas Unidad 1 10 horas	Unidad 1 1. Especificidad de la imagen como forma de comunicación 1.1 Evolución histórica del mensaje visual y de la imagen 1.2 Definición de la imagen visual fija 1.3 Características generales de la imagen: figuración, iconicidad y complejidad 1.4 El proceso de comunicación de la imagen 1.4.1 Los niveles lingüísticos de la imagen: sintáctico, semántico, pragmático 1.4.2 Los medios específicos del mensaje visual			
Número de horas Unidad 2 10 horas	Unidad 2 2. La percepción visual y la mirada 2.1 El funcionamiento del ojo 2.2 Enfoques de la percepción: 2.2.1 Analítico 2.2.2. Sintético 2.3. La teoría de la Gestalt 2.4 La teoría del estímulo			
Número de horas Unidad 3 8 horas	Unidad 3 3. Imagen y representación de la realidad 3.1 La representación 3.1.1 Representación y reproducción de la realidad 3.1.2 La imagen y su referente: icono, índice y símbolo 3.2. Imagen figurativa e imagen abstracta			
Número de horas Unidad 4 10 horas	Unidad 4 4. Elementos y estructura de la imagen 4.1 Fundamentos básicos de la imagen fija 4.1.1 Composición 4.1.2 Encuadre 4.1.3. Movimiento y ritmo 4.1.4. Puntos áureos 4.1.5. Perspectiva 4.2. Sintaxis de la imagen: Punto, línea, forma, dirección, tono, color, textura y escala			
Número de horas	Unidad 5			

Unidad 5 8 horas	5. Ideología y funciones sociales de la imagen 5.1 Documental 5.2 Informativa 5.3 Comercial y publicitaria 5.4 Política 5.5 La imagen como forma artística 5.6 La imagen religiosa
Número de horas Unidad 6 8 horas	Unidad 6 6. Tipos de imagen fija y sus usos 6.1. Pintura 6.2. Cartel político y publicitario 6.3. Fotografía y fotonovela 6.4. Caricatura e historieta
Número de horas Unidad 7 6 horas	Unidad 7 7. Metodologías de interpretación de la imagen 7.1 La semiótica de la imagen 7.2 La hermenéutica de la imagen
Número de horas Unidad 8 4 horas	Unidad 8 8. Análisis de imágenes fijas
Total de horas: 64	

Bibliografía Básica

- Aparici, Robert y Agustín García Matilla. *Lectura de imágenes*, Madrid, Ed. De la Torre, 1998.
- Arheim, Rudolph. *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1980.
- Aumont, Jacques. *La imagen*, Barcelona, Ediciones Paidós, 1992.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*, Barcelona, Gili, 1982.
- Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*, Barcelona, Paidós, 1986.
- Berger, John. *Modos de ver*, Barcelona, Gili, 1989.
- Casasús, José María. *Teoría de la Imagen*, Barcelona, Salvat Editores, 1975.
- Cirlot, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Editorial Labor, 1988.
- De la Torre Zermeño, Francisco. *Taller de análisis de comunicación II*, México, McGraw-Hill, 1985.
- De Sagaro J. *Composición artística*, Barcelona, Leda ediciones de Arte, 1980.
- Doeffinger, Derek. *El arte de ver*, Barcelona, Ediciones Folio, 1988.
- Dubois, Philippe. *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1986.
- Durand, Gilbert. *La imaginación simbólica*, Barcelona, Paidós, 1993.
- Eco, Umberto. *La definición del arte*, Barcelona, Martínez Roca, 1971.
- Eco, Umberto. *La estructura ausente: introducción a la semiótica*, Barcelona, Editorial Lumen, 1975.
- Ewen, Stuart. *Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea*, México. Consejo Nacional para la Culturas y las Artes/ Grijalbo, 1991.
- Freund, Gisele. *La fotografía como documento social*, Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
- González Ochoa, César. *Apuntes sobre la representación*, México, UNAM, Instituto de investigaciones filológicas. Colección de Bolsillo 2, 1997.
- Gubert, Roman. *La percepción visual, en la Mirada opulenta exploración de la iconósfera contemporánea*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
- Gombrich, Ernst Hans. *Arte, percepción y realidad*. Barcelona, Paidós, 1983.
- Joannis, Henri. *El proceso de creación publicitaria*, planteamiento, concepción y realización de los mensajes, México, Planeta, 1990.
- Kanizsa, Gaetano. *Gramática de la visión: percepción y pensamiento*, Barcelona, Paidós, 1986.
- Herner, Irene. *Mitos y monitos. "Historietas y fotonovelas en México"*, México, Ed. Nueva Imagen, 1979
- Joly, Martine. *La interpretación de la imagen*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2003.
- Jozet, Cohen. *Sensación y percepción visual*, México, Trillas. 1989.
- Meyers, William. *Los creadores de imagen. Poder y persuasión en Madison*, Barcelona, Ariel, 1994
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza Forma, 1983.
- Paris, Jean. *El espacio y la mirada*, Madrid, Taurus, 1967.
- Pawlik, Johannes. *Teoría del color*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Pericot Canaleta, Jordi. *Mostrar para decir. La imagen en contexto*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2002.

- Pérez Carreño, Francisca. *Los placeres del parecido, icono y representación*, Madrid, Visor, 1988.
- Prieto, Daniel. *Elementos para el análisis de mensajes*, México, ILCE, 1982.
- Santos Zunzunegui. *Pensar la imagen*, 4ª ed. España, Ed. Catedra, 2000.
- Thompson, John. *Ideología y cultura moderna*, México, UAM, 1993.
- Vilches, Lorenzo. *La lectura de la imagen*, México, Paidós, 1991.
- Villafaña, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*, México. Pirámide, 1983.
- Villafaña Justo, Mingués Norberto. *Principios de teoría general de la imagen*, México Ed. Pirámide, 1999.
- Woodford, Susan. *Como mirar un cuadro*, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

Bibliografía Complementaria

- Clero, Louis Paul. *Fotografía, teoría y práctica*, Barcelona, Omega, 1975.
- Díaz Palafox, Guillermo. *Curso básico del lenguaje y técnica fotográfica*, Madrid, Ediciones CEAC, 1991.
- Díez Fernández, Federico. et. al. *Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Kleppners, Otto. *Publicidad*, México, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, 1988.
- Langford, Michael John. *La fotografía paso a paso*, Madrid, Hermann, 1989.
- Lazotti Fontana, Lucía. *Comunicación visual y escuela*, México, Gustavo Gili, 1983.
- Lozano Rendón, José Carlos. *Teoría e investigación de la comunicación de masas*, México, Alambra. 1998.
- Martín Lister. *La imagen fotográfica en la cultura digital*, Madrid, Paidós, 1997.
- Millé Moyano, Carmen. *Imagen y periodismo*, México, UNAM, 1995.
- Romero Brest, Jorge. *La pintura Europea contemporánea*, México, FCE, 1996.
- Toussaint, Florence. *Crítica a la información de masas*, México, Trillas, 1997.
- Victorroff, D. *La publicidad y la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje

- Exposición oral
- Exposición audiovisual
- Ejercicios dentro del aula
- Ejercicios fuera del aula
- Lecturas obligatorias
- Trabajos de investigación

Sugerencia para la evaluación de la asignatura

- Exámenes parciales
- Exámenes finales
- Trabajos y tareas fuera del aula
- Participación en clase
- Asistencia a prácticas

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura

Licenciados en Ciencias de la Comunicación, egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y áreas afines.

