

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular		
<i>Teorías de la Imagen</i>		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: <i>(Solicitar a Secretaria de Estudios)</i>		
4. Carrera: Periodismo y Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Instituto de la Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Básica. Línea Visualidad		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: Segundo		
9. Año: 2016		
10. Número de créditos SCT – Chile: 3 SCT		
11. Horas de trabajo 4,5	Presencial: 3,0	No presencial: 1,5
12. Requisitos: No tiene		
13. Propósito general del curso:		
<p>El curso introduce los fundamentos históricos y teóricos de los lenguajes visuales en el campo del arte, la estética y la antropología; también entrega las bases del lenguaje visual y el análisis de imágenes.</p> <p>En este sentido, el curso aporta al desarrollo de competencias para el dominio de los lenguajes visuales, tanto a nivel teórico como práctico.</p>		
14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso		
<i>PERIODISMO</i>		

Dominio: Comunicación

Competencia: 1.2. Evaluar la producción, circulación y recepción de signos lingüísticos, audiovisuales y digitales, desde modelos de representación de la realidad vinculados con los dispositivos y espacios comunicacionales.

Subcompetencia : 1.2.a. Distinguir modelos de representación de la realidad vinculados al ámbito de la comunicación (lingüístico, audiovisual y digital).

1.2.c. Emplear, de modo pertinente, modelos de representación de la realidad para la solución de problemas inscritos en los distintos momentos y espacios comunicacionales.

Cine y Televisión

Dominio: Comunicación

Competencia: 1.- Analizar objetos culturales audiovisuales y sus modos de circulación y recepción para comprender la forma en que se relacionan con lo social, lo político y lo estético.

Subcompetencia: 1.1.- Reconocer la estructura y los modelos de significación de los objetos culturales audiovisuales en relación con lo contemporáneo y sus contextos.

1.2.- Analizar desde la comunicación audiovisual los modos de circulación y recepción de los objetos culturales.

1.3.- Relacionar los modelos de pensamiento sobre la visualidad con la producción de imágenes e identificar las formas y procesos que los caracterizan.

15. Resultados de Aprendizaje

El estudiante será capaz de:

1. Reconocer diferentes regímenes visuales y audiovisuales teóricamente a fin de distinguir modelos históricos de uso y significación de la imagen.

2. Contextualizar teóricamente la imagen contemporánea para comprender los conceptos

relevantes en la producción de visualidad.

3. Interpretar objetos visuales concretos considerando sus contextos históricos y teóricos específicos para proyectar la producción de imágenes visuales.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>UNIDAD</i>	<i>CONTENIDOS</i>	INDICADORES DE APRENDIZAJES (Observables, medibles y cuantificables)(Uso de Taxonomía de Marzano-Bloom)
<p>UNIDAD 1</p> <p><i>Regímenes visuales y audiovisuales</i></p>	<p><i>a.1. Modos de ver, significar y producir imágenes</i></p> <p><i>a.2. Temporalidades de la visualidad</i></p> <p><i>a.3. Objetos visuales</i></p>	<p>Conoce los modos de ver, significar y producir las imágenes.</p> <p>Analiza las temporalidades</p> <p>Relaciona los objetos visuales con la temporalidad</p>
<p>UNIDAD 2</p> <p><i>Modelos y enfoques de la visualidad</i></p>	<p><i>b.1. Modelos estéticos</i></p> <p><i>b.2. Modelos Culturales</i></p> <p><i>b.3. Modelos políticos</i></p> <p><i>b.4. Modelos semióticos</i></p>	<p>Conoce los modelos y enfoques.</p> <p>Relaciona modelos y enfoques de visualidad</p> <p>Utiliza repertorios conceptuales acerca de la imagen</p>
<p>UNIDAD 3</p> <p><i>Lecturas de la imagen</i></p>	<p><i>c.1. Taller transversal de trabajo.</i></p>	<p>Reconoce las imágenes visuales</p> <p>Relaciona los modelos con</p>

<i>(Modulo Integrativo)</i>		<p>los regímenes visuales y audiovisuales.</p> <p>Analiza los objetos visuales concretos</p>
<p>17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje</p> <p>El curso se organizará a partir de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clases expositivas. - Análisis y discusión de textos y material visual y audiovisual. - Trabajos de investigación. 		
<p>18. Evaluación</p> <p>Se realizarán tres evaluaciones durante el semestre, cuyas ponderaciones corresponderán a 35%, 35% y 30%. Cada docente establecerá desde el inicio del semestre a qué tipo de herramienta corresponde cada evaluación. Posibles herramientas de evaluación: reportes de lectura, talleres, ejercicios de investigación, entre otras.</p>		
<p>19. Requisitos de Aprobación</p> <p>Para aprobar el curso el estudiante debe obtener una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0).</p> <p>La ponderación de las notas del curso equivale a un 70% de la nota final. El examen tiene una ponderación de 30%.</p> <p>Pueden eximirse de dar examen los estudiantes que tengan una nota final de curso superior a 5.0 y ninguna nota inferior a 4.0 en las notas parciales.</p> <p>La exigencia de asistencia mínima establecida es de 50%.</p>		
<p>20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)</p> <p>Burke, Peter (2005). "Relatos visuales". <i>Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico</i>. Barcelona: Crítica. pp. 177-198.</p>		

Crary, Jonathan (2008). "La modernidad y el problema del observador". *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: Cendeac. pp. 15-46.

Gombrich, Ernst (1997). "La imagen visual: su lugar en la comunicación". En: Gombrich esencial. Textos escogidos sobre arte y cultura. Ed. por Richard Woodfield. Madrid: Debate. pp. 41-64.

Guasch, Ana María. "Un estado de la cuestión". Estudios visuales, Nº1.
<<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/guasch.pdf>>

Metz, Christian (2001). "El significante imaginario (1974)" (apartados 3 y 4). *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós. pp. 57 a 81.

21. Bibliografía Complementaria

Belting, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz, 2007.

Debray, Régis. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona: Paidós, 1994.

FOSTER, Hal (2001). "¿Quién teme a la neovanguardia?" En: El retorno de lo real. Trad. A. Brotons. Madrid: Akal. pp. 2-38.

VALVERDE, J. M. (1987). Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel.

FOSTER, H. (comp) (1988). La posmodernidad. Barcelona: Kairós

GOMBRICH, E. (1992). Historia del arte. Madrid: Alianza.

WILLIAMS, R. (ed) (1992). Historia de la comunicación. Trad. D. Laks. 2 vols. Barcelona: Bosch.

DE MICHELI, M. (1987). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Trad. A. Sánchez-Guijón. Madrid: Alianza.

ACHA, J. (1992). Crítica del arte. Ciudad de México: Trillas.

BOZAL, V., ed. (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. 2 vols. Madrid: Visor (2a ed.: 2000).

DE MAN, P. (1998). La ideología estética. Trad. M. Asensi y M. Richart. Madrid: Cátedra.

GUBERN, R. (1987). La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili (3a ed.: 1994).

AUMONT, J. (1992). La imagen. Trad. A. López. Barcelona: Paidós.

CRARY, J. (1992). Techniques of Observer. Massachusetts: MIT Press.

GRUZINSKI, S. (1994). La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

DEBRAY, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Trad. R. Hervás. Barcelona: Paidós.

ZUNZUNEGUI, S. (1995). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra-UPV.

GAUTHIER, G. (1996). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Trad. D. Jiménez. Madrid: Cátedra.

VIRILIO, P. (1998). La máquina de visión. Trad. M. Antolín. Madrid: Cátedra.

JOLY, M. (2003). La interpretación de la imagen. Trad. G. Multigner. Barcelona: Paidós.

MIRZOEFF, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Trad. P. García Segura. Barcelona: Paidós.

VITTA, M. (2003). El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas. Trad. M. Martí. Barcelona: Paidós.

ABRUZZESE, A.; PIROMALLO, A.; eds. (1989). Videoculturas de fin de siglo. Trad. A. Giordano. Madrid: Cátedra.

VEYRAT-MASON, I.; DAYAN, D., comp. (1997). Espacios públicos en imágenes. Barcelona: Gedisa.

BAUDRILLARD, J. (2000). Pantalla total. Barcelona: Anagrama.

DEBORD, G. (2002). La sociedad del espectáculo. Trad. J. L. Pardo. Valencia: Pre-Textos.

ROSALES, E. (2002). Estética y comunicación de masas. Sueños que el dinero puede comprar. Madrid: Tecnos.

----- (2009). Imagen artística, imagen de consumo. Barcelona: Del Serbal.

BREA, J. L. (2007). “Cambio de régimen escópico: del inconciente óptico a la e-image”. Estudios visuales n. 4. pp. 146-163.

GARCÍA CANCLINI, N. (2007). "El poder de las imágenes. Diez preguntas sobre su redistribución internacional". Estudios visuales n. 4. pp. 36-55.

22. Recursos web

(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar la dirección completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA)

<http://www.designisfels.net> Revista deSignis on line

El Catálogo Bello (<http://catalogo.uchile.cl>) es el principal recurso de consulta bibliográfica de la universidad.

También existe la posibilidad de solicitar préstamos interbibliotecarios con la Pontificia Universidad Católica, que también mantiene todo su catálogo en línea (<http://sibuc.uc.cl>)

El buscador Google tiene una interfaz de búsqueda especial que discrimina las publicaciones digitales provenientes de revistas científicas, ediciones especializadas y repositorios universitarios y de otros centros de investigación: Google Académico (<http://scholar.google.com>).

El buscador de imágenes de Google también puede ser de utilidad, siempre y cuando se cuide de que las imágenes descargadas guarden buena resolución, no estén afectas a restricciones por derechos de autor y se identifique adecuadamente su procedencia.

Art History Resources (un directorio de historia del arte en inglés, con vínculos a imágenes, museos y documentos de referencia muy útiles, en <http://arthistoryresources.net>)

ArtCyclopedia (también en inglés, un portal de vínculos referenciados a imágenes, galerías y artículos monográficos sobre arte en general, en <http://www.artcyclopedia.com>)

Intute (un portal de recursos educativos y de investigación en inglés, en áreas como comunicación y cine, artes visuales y humanidades, que dejó de publicar nuevos contenidos en 2011 pero aún mantiene un buen repositorio, <http://www.intute.ac.uk>).

También pueden ser interesantes, como recurso de referencia, los sitios web del British Museum (www.thebritishmuseum.ac.uk),

el Louvre (<http://www.louvre.fr>)

o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (<http://www.metmuseum.org>).

Otros recursos nada despreciables son los fondos documentales de la Biblioteca Nacional. Tiene

catálogo en línea (<http://www.bncatalogo.cl>, donde además se encuentran los catálogos de otras bibliotecas públicas y de buena parte de los museos nacionales).

Otro recurso importante de la Biblioteca es el portal Memoria Chilena, que tiene documentos, recursos y reseñas sobre historia cultural y literaria, artes visuales y patrimonio (<http://www.memoriachilena.cl>).

El Museo Nacional de Bellas Artes cuenta también con una biblioteca sobre la materia y un Archivo Documental. Además, sostiene el sitio web www.artistasplasticoschilenos.cl

Centro de Estudios Visuales, organismo chileno de investigación interdisciplinario (<http://www.centroestudiosvisuales.cl>)

Revista de Antropología Visual de la Academia de Humanismo Cristiano (<http://www.antropologiavisual.cl>)

Revista de Estudios Visuales fundada por José Luis Brea y Anna María Guasch (<http://www.estudiosvisuales.net>).

Archivo Visual de Santiago, que contiene casi 600 imágenes históricas de esta ciudad, en buena resolución y que cubren desde el s. XVII hasta comienzos del s. XX (<http://www.archivovisual.cl>).