

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: 2018		
10. Número de créditos SCT – Chile: 3 SCT		
11. Horas de trabajo	Presencial: 1	No presencial: según calendario de trabajo
12. Requisitos: No tiene		
13. Propósito general del curso: 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. En este sentido, el curso aporta al desarrollo de competencias para el dominio de los lenguajes visuales, tanto a nivel teórico como práctico.		
14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso		

PERIODISMO

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

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

(Modulo Integrativo)		Relaciona los modelos con los regímenes visuales y audiovisuales Analiza los objetos visuales concretos
17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje El curso se organizará a partir de las siguientes actividades: - Clases expositivas. - Análisis y discusión de textos y material visual y audiovisual. - Trabajo colaborativo de investigación.		
18. Evaluación Se realizarán tres evaluaciones durante el semestre, pero dos de ellas serán formativas sin calificación, sino en base a comentarios en conjunto. La última evaluación será con nota y los/as estudiantes recibirán con tiempo las instrucciones para realizar el trabajo final, que corresponderá a un trabajo grupal de aplicación de contenidos.		
19. Requisitos de Aprobación Para aprobar el curso el estudiante debe obtener una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0). Este año no hay exigencia de asistencia.		
20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos) BURKE, Peter (2005). "Relatos visuales". <i>Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico</i>. Barcelona: Crítica. pp. 177-198. CRARY, Jonathan (2008). "La modernidad y el problema del observador". <i>Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX</i>. 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, N°1.
<<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/guasch.pdf>>

21. Bibliografía complementaria

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

BARROS, C. (2013). "Entre el cuadro y la vitrina: crónica de una indistinción". *Escenas y obscenas del consumo. Arte, mercancía y visibilidad en el Cono Sur*. Santiago: Cuarto Propio. pp. 85-103.

BENJAMIN, W. (2008). "Breve historia de la fotografía". *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-textos. pp. 21-53.

COLLYNGWOOD-SELBY, E. (2012). "La huella fotográfica de la historia". *El filo fotográfico de la historia. Walter Benjamin y el olvido de lo inolvidable*. Santiago: Metales Pesados. pp. 195-217.

DEBRAY, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona: Paidós.

DIDI-HUBERMAN, G. (2012). "Imágenes". *Supervivencia de las luciérnagas*. Madrid: Abada Editores. pp. 103-124.

FAROCKI, H. (2013). "La realidad tendría que comenzar". *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra. pp. 177-192.

FONTCUBERTA, J. (2016). *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

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

GUARDIOLA, I. (2019). *El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interfaz*. Buenos Aires: Arcadia.

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

GRUZINSKI, S. (1994). "Los consumidores de imágenes". *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. (160-198).

JAY, M. (2007). *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*. Madrid: AKAL.

MITCHELL, W.J.T. (2009). "Ilusión: mirar como miran los animales". *Teoría de la Imagen*. Madrid: AKAL. pp. 285-298.

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

Paglen, T. (2019). Imágenes invisibles, *laFuga*, 22. [Fecha de consulta: 2019-08-02] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/imagenes-invisibles/944>

RANCIÈRE, J. (2010). "El espectador emancipado". *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial. pp. 9-28.

RIVERA CUSICANQUI, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Buenos Aires: Tinta Limón.

SONTAG, S. (1984). "El mundo de la imagen". *Sobre la fotografía*. Barcelona: Debolsillo. pp. 149-175.

SCHWEIZER, N. (2014). "La política de las imágenes. Un recorrido a guisa de introducción". *Alfredo Jaar. La política de las imágenes*. Santiago: Metales Pesados. pp. 17-37.

STAM, R. (2010). "El nacimiento del espectador". *Teorías del cine*. Madrid: Paidós. pp. 267-272.

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

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> RevistadeSignis 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 HistoryResources (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>).