

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Plan de estudios 2016

Programa

Imagen y discurso audiovisual

Clave	Semestre / Año	Créditos	Área	De lenguajes		
	Cuarto	08	Etapas	Básica		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()	Tipo	T (X)	P ()	T/P ()	
Carácter	Obligatorio () Optativo ()	Horas: 64				
	Obligatorio E () Optativo E (X)					
			Semanas: 16	Semestre/ Año: Cuarto		
			Teóricas: 16	Teóricas 64		
			Prácticas	Prácticas		
			Total 16	Total 64		
Seriación						
Ninguna (X)						
Obligatoria ()						
Asignatura antecedente						
Asignatura subsecuente						
Indicativa ()						
Asignatura ascendente						

Asignatura subsecuente			
Objetivo general: Entender y analizar la importancia del discurso de la imagen fija y de la imagen en movimiento, su estructura y elementos, sus funciones sociales, sus características y sus usos específicos en los diversos tipos de mensaje visual y sonoro (fotografía, pintura, cartel político, publicidad, fotonovela, caricatura, historieta, cine, la televisión, el video e internet).			
Objetivos específicos:			
<ul style="list-style-type: none"> d) Que el alumno comprenda algunos de los principales conceptos relacionados con la teoría de la imagen y el discurso audiovisual y que disponga de un marco conceptual que le permitirá comprender tanto las perspectivas teórico metodológico como las problemáticas del análisis de la imagen fija y la imagen en movimiento. e) Que el alumno identifique la función del lenguaje audiovisual y la conformación de diversas estructuras narrativas. f) Que el alumno analice problemáticas sociales concretas a partir de emisión y recepción de contenidos diversos tanto de imagen fija como imagen en movimiento. 			
Índice temático			
	Tema	Horas Semestre / Año	
		Teóricas	Prácticas
1	La imagen como forma de comunicación	14	0
2	La imagen: percepción	12	0
3	La imagen: representación	12	0
4	Elementos y estructura del discurso audiovisual	14	0
5	Elementos y estructura del discurso sonoro	12	
	Total	64	0
	Suma total de horas	64	
Contenido Temático			
Tema	Subtemas		
1	La imagen como forma de comunicación 1.1 Definición de la imagen 1.2 Filosofía de la imagen 1.3 Imagen e imaginario 1.4 La evolución de la representación visual 1.5 La representación de la realidad e imagen		
2	La imagen: percepción 2.1 Teorías de la percepción		

	2.2 Características de la percepción humana 2.3. La teoría de la Gestalt 2.4 Percepción visual y la mirada
3	La imagen: representación 3.1 Imagen y significación 3.2 Dimensión formal 3.2. Dimensión simbólica 3.3 La imagen y discursos visuales 3.4. Sintaxis de la imagen: Punto, línea, forma, dirección, tono, color, textura y escala
4	Elementos y estructura del discurso audiovisual 4.1 Fundamentos básicos de la imagen en movimiento 4.2 Narratología 4.3 Composición y encuadre de la imagen en movimiento 4.4 Intertextualidad y lenguaje audiovisual 4.5 Movimiento y ritmo 4.6 Sintaxis del discurso audiovisual
5	Elementos y estructura del discurso sonoro 5.1 La imagen sonora 5.2 El sonido y sus atributos 5.3 Los recursos sonoros 5.4 El sonido como rescate cultural: paisajes sonoros 5.5 El sonido como creación: Radio arte
Estrategias didácticas	
Exposición (X)	Exámenes parciales (X)
Trabajo en equipo (X)	Examen final (X)
Lecturas (X)	Trabajo y tareas (X)
Trabajo de investigación (X)	Presentación de tema (X)
Prácticas (taller o laboratorio) ()	Participación en clase (X)
Prácticas de campo ()	Asistencia (X)
Aprendizaje por proyectos ()	Rúbricas ()
Aprendizaje basado en problemas (X)	Portafolios ()
Casos de enseñanza ()	Listas de cotejo ()
Otras (especificar) ()	Otras (especificar) ()
Perfil	

profesigráfico	
Titulo o grado	Licenciatura en Comunicación o áreas afines de las Ciencias Sociales
Experiencia docente	Dos años de experiencia docente.
Otra característica	
Bibliografía básica:	
Tema 1. La imagen como forma de comunicación	
<ul style="list-style-type: none"> • Garcia Varas, Ana. <i>Filosofía de la imagen</i>. España. Ediciones Universidad de Salamanca. 2013 • González Ochoa, César. <i>Apuntes de la Representación</i>. México, IIF-UNAM. 1997 • Gubern, Román, <i>Del bisonte a la realidad virtual</i>, Barcelona, Anagrama. 1996 • Korsmeyer Carolyn. <i>El sentido del gusto: Comida, estética y filosofía</i>. (Paidós Transiciones 58) Barcelona: Paidós, 2002. • Metz, Christian. <i>Análisis de las imágenes</i>. Argentina, Ed. Buenos Aires. 1982. • Warnock, Mary. <i>La imaginación</i>. México. FCE. 2003 • Zamora Águila, Fernando, <i>Filosofía de la imagen, lenguaje, imagen y representación</i>. México. UNAM. 2007 	
Tema 2. La imagen: percepción	
<ul style="list-style-type: none"> • Arheim, Rudolph. <i>Arte y percepción visual</i>. Madrid, Alianza, 1980. Pág. 27-46 • Gubert, Roman. <i>La percepción visual, en la Mirada opulenta exploración de la iconósfera contemporánea</i>. Barcelona, Gustavo Gili, 1987. Pág. 15- 35 • Jozet, Cohen. <i>Sensación y percepción visual</i>. México. Trillas. 1989. Pág. 58-80 • Kanizsa, Gaetano. <i>Gramática de la visión: percepción y pensamiento</i>. Barcelona, Paidós, 1986. • Lazotti Fontana, Lucía. <i>Comunicación visual y escuela</i>. México, Gustavo Gili, 1983. Pág. 24-42 • Pérez Carreño, Francisca. <i>Los placeres del parecido, icono y representación</i>, Visor, Madrid, 1988 • Santos Zunzunegui. <i>Pensar la imagen</i>. 4ª ed. España, Ed. Catedra. 2000. Pág. 31-42 • Villafaña Justo, Mingués Norberto. <i>Principios de teoría general de la imagen</i>. México Ed. Pirámide, 1999. Pág. 29-35, 63-89. 	
Tema 3. La imagen: representación	
<ul style="list-style-type: none"> • Amador Bech, Julio, <i>El significado de la obra de arte</i>, México: UNAM, 2008. • Dondis, Donis, <i>La sintaxis de la imagen</i>, México: Gilli, 1982 • Filóstrato, <i>Descripciones de cuadros</i>, Madrid: Gredos, 1996, Libro I y II. • Kandinsky, Vassily, <i>Punto y línea sobre plano</i>, Argentina: Andrómeda, 2007. • Leroi-Gourhan, André, "Los símbolos del lenguaje", en <i>El gesto y la palabra</i>, Venezuela: Universidad Central de Venezuela, 1971. 	

Tema 4. Elementos y estructura del discurso audiovisual

- Arheim, Rudolph. Arte y percepción visual. Madrid, Alianza, 1980. Pág. 27-46
- Gubert, Roman. La percepción visual, en la Mirada opulenta exploración de la iconósfera contemporánea. Barcelona, Gustavo Gili, 1987. Pág. 15- 35
- Jozet, Cohen. Sensación y percepción visual. México. Trillas. 1989. Pág. 58-80
- Kanizsa, Gaetano. Gramática de la visión: percepción y pensamiento. Barcelona, Paidós, 1986.
- Lazotti Fontana, Lucía. Comunicación visual y escuela. México, Gustavo Gili, 1983. Pág. 24-42
- Pérez Carreño, Francisca. Los placeres del parecido, icono y representación, Visor, Madrid, 1988
- Santos Zunzunegui. Pensar la imagen. 4ª ed. España, Ed. Catedra. 2000. Pág. 31-42
- Villafañe Justo, Mingués Norberto. Principios de teoría general de la imagen. México Ed. Pirámide, 1999. Pág. 29-35, 63-89.

Tema 5. Elementos y estructura del discurso sonoro

- ALBERICH Pascual, Jordi y Antoni Roig Telo (Coords.) (2005). *Comunicación Audiovisual Digital. Nuevos Medios, Nuevos Usos, Nuevas Formas*. Barcelona: UOC.
- Aparici, Robert y Agustín García Matilla. *Lectura de imágenes*, Madrid, Ed. De la Torre, 1998.
- ARDEVOL, Elisenda y Nora Montuñola (Coords.) (2004). *Representación y Cultura Audiovisual en la Sociedad Contemporánea*. Barcelona: UOC.
- Chion, Michel. *La audiovisión*. Ed. Paidós.
- Chion, Michel. *La Audiovisión*. Madrid, Ed. Paidós, 1998. Darley, Andrew. *Cultura visual-digital*. Madrid, Ed. Paidós, 2002.
- MANOVICH, Lev (2005). *El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- SCOLARI, Carlos A. (2013). *Narrativas Transmedia. Cuando Todos los Medios Cuentan*. España: DEUSTO.

Bibliografía complementaria:

AUMONT, J. y MARIE, M. *Análisis del film*. Barcelona: Paidós, 1990.

BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1986.

BAUDRILLARD, Jean. *Economía política del signo*. México: Siglo XXI, 1974.

BAUDRILLARD, Jean. *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI, 1977.

BREA, José Luis. *Las tres eras de la imagen*. Madrid: Akal, 2010.

ECO, Umberto. *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Lumen, 1989.

DARLEY, Andrew. *Cultura visual digital*. Barcelona: Paidós, 2002.

Durand, Gilbert, *Las estructuras antropológicas del imaginario*, México: FCE, 2004.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Barcelona: Gedisa, 2004.

GÓMEZ ALONSO, Rafael. *Análisis de la imagen. Estética audiovisual*. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2001.

GUBERN, Román. *La mirada opulenta*. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.

GUBERN, Román. *Patologías de la imagen*. Barcelona: Anagrama, 2004.

GUILBAUT, Serge. *Los espejismos de la imagen en los lindes del siglo XXI*. Madrid: Akal, 2009.

MANOVICH, Lev. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Barcelona: Paidós, 2005.

REMAURY, Bruno. *Marcas y relatos. La marca frente al imaginario cultural contemporáneo*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

INFORMACIÓN EN RED

Área abierta. Revista de Comunicación Audiovisual de la UCM: www.ucm.es/info/cavp1/

Arteleku. Portal de arte y pensamiento contemporáneo (con gran incidencia en los medios audiovisuales): www.arteleku.net

Artnodes. Revista de intersecciones entre el arte, la ciencia y la tecnología: www.uoc.edu/artnodes/esp/index.html

Enlaces. Revista de cultura y comunicación audiovisual del CES Felipe II: www.cesfelipesecondo.com/revista

Estudios visuales. Revista de pensamiento visual: www.estudiosvisuales.net

Espéculo. Revista de estudios literarios y comunicación audiovisual de la UCM: www.ucm.es/info/especulo/

Formats. Revista de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra: www.iaa.upf.es/formats/

Icono14. Revista de Comunicación y nuevas tecnologías: www.icono14.net/revista/

Red Digital. Revista on line de nuevas tecnologías en la educación:
<http://reddigital.cnice.mecd.es/>

Shangri-La. Revista de teoría y análisis cinematográfico (continuadora de Banda Aparte): <http://shangrilatextosaparte.blogspot.com>

Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica:
www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/

Tebeosfera. Revista sobre historia y teoría de cómics y narraciones gráficas:
www.tebeosfera.com

Telos. Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad: www.telos.es

Tripodos. Revista de Comunicación Audiovisual de la Universidad Ramon Llull:
www.tripodos.com

PÁGINAS WEB DE CONSULTA AUDIOVISUAL

Portal de videoclips nacionales: www.venuspluton.com

Portal de documentos y acontecimientos audiovisuales históricos: www.archive.org

Portal de cine, video y prácticas artísticas experimentales: www.ubu.com