

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Análisis de la difusión de las imágenes en la Producción Audiovisual

Clave	Semestre 6°	Créditos 8	Campo de profundización	Producción Audiovisual		
			Etapa	Profundización		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()	Tipo	T (X)	P ()	T/P ()	
Carácter	Obligatorio (X) Optativo () Obligatorio E () Optativo E ()	Horas				
		Semana	Semestre			
		Teóricas 4	Teóricas 64			
		Prácticas 0	Prácticas 0			
		Total 4	Total 64			
Seriación						
Ninguna ()						
Obligatoria ()						
Asignatura antecedente						
Asignatura subsecuente						
Indicativa (X)						
Asignatura antecedente	Gestión y desarrollo de proyectos en Producción Audiovisual					

Asignatura subsecuente	Ninguna		
Objetivo general: El alumno será capaz de analizar imágenes en relación con los diferentes sistemas de difusión de ellas. Además, comprenderá la importancia de conocer el contexto en el que se producen y las razones que limitan o facilitan su difusión.			
Objetivos específicos: Que el alumno, por medio de este curso, sea capaz de identificar las condiciones sociales, culturales, artísticas y expresivas de la imagen para su difusión.			
Índice temático			
	Tema	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Imagen y realidad	4	0
2	Imagen y reproducción	4	0
3	Imagen y difusión	4	0
4	Imagen, arte y mediación	10	0
5	Arte e ilustración	4	0
6	La educación artística y las imágenes	8	0
7	Imágenes y textos	10	0
8	Historia de la difusión de las imágenes	6	0
9	Fortuna crítica y difusión	4	0
10	Imágenes transgresoras y poder	10	0
	Total	64	0
	Suma total de horas	64	
Contenido Temático			
Tema	Subtemas		
1.	Imagen y realidad 1.1. Aproximaciones sociales, prácticas culturales y nociones de realidad 1.2. La producción de la realidad a partir de la imagen		
2.	Imagen y reproducción 2.1. Contraste y condición entre originalidad y reproducción en la imagen		
3.	Imagen y difusión 3.1. Condiciones y características que conducen a la difusión de las imágenes		
4.	Imagen, arte y mediación 4.1. La construcción de la imagen en el arte y su representación en los medios		
5.	Arte e ilustración 5.1. El arte e ilustración: un estado entre la manifestación y la		

	descripción 5.2. El arte e ilustración: vínculo entre impresión y conocimiento
6.	La educación artística y las imágenes 6.1. Producción de imagen y la aprehensión de las imágenes hacía el conocimiento formal de la imagen
7.	Imágenes y textos 7.1 La imagen como texto 7.2. La construcción textual en el ámbito de la imagen
8.	Historia de la difusión de las imágenes 8.1 Época prefotográfica 8.2 Época fotográfica
9.	Fortuna crítica y difusión 9.1 Aquello que es visto y no visto a partir de la imagen en la sociedad
10.	Imágenes transgresoras y poder 10.1 La posibilidad trasgresora de la imagen como fuerza artística para transformar la realidad
Estrategias didácticas	
Evaluación del aprendizaje	
Exposición	() Exámenes parciales (X)
Trabajo en equipo	(X) Examen final (X)
Lecturas	(X) Trabajo y tareas (X)
Trabajo de investigación	(X) Presentación de tema ()
Prácticas (taller o laboratorio)	() Participación en clase (X)
Prácticas de campo	() Asistencia (X)
Aprendizaje por proyectos	(X) Rúbricas ()
Aprendizaje basado en problemas	(X) Portafolios ()
Casos de enseñanza	() Listas de cotejo ()
Otras (especificar)	() Otras (especificar) ()
Perfil profesiográfico	
Título o grado	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o disciplinas afines
Experiencia docente	Se recomienda experiencia docente.
Otra característica	

Bibliografía básica:

Tema 1. Imagen y realidad

Gombrich, E. H., “Momento y movimiento en el arte”; “Gesto ritualizado y expresión en el arte”; “Acción y expresión en el arte occidental”; “La máscara y el rostro: la percepción del parecido fisonómico en la vida y el arte”; “La imagen visual: su lugar en la comunicación”, en *La imagen y el ojo*, Madrid, Editorial Debate, 2000.

Jiménez, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos/Alianza, 2002.

Tema 2. Imagen y reproducción

Benjamin, Walter, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, México, Editorial Itaca, 2003.

Panofsky, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets Editor, 1973.

Tema 3. Imagen y difusión

Genette, Gérard, Introducción, en *La obra del arte. Inmanencia y trascendencia*, Barcelona, Editorial Lumen, 1997.

Berger, John y otros, *Modos de ver*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1975.

Tema 4. Imagen, arte y mediación

Gombrich, E. H., “Cuadros para el hogar”, en *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Panofsky, Erwin, “Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento”, en *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza Editorial, 1979.

Tema 5. Arte e ilustración

Casasús, José María, *Teoría de la imagen*, Barcelona, Salvat Editores, 1974.

Tema 6. La educación artística y las imágenes

Wölfflin, Heinrich, “Historia crítica del arte”, en *Reflexiones sobre la historia del arte*, Barcelona, Ediciones Península, 1988.

Hadjinicolaou, Nicos, *La producción artística frente a sus significados*, México, Siglo XXI Editores, 1981.

Tema 7. Imágenes y textos

Chastel, André, *El gesto en el arte*, Madrid, Ediciones Siruela, 2003.

Haskell, Francis, *La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado*, Madrid, Alianza Editorial, 1994.

Tema 8. Historia de la difusión de las imágenes

Barthes, Roland, “El mensaje fotográfico”, en *La semiología*, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970.

Dubois, Philippe, *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*, Barcelona, Ediciones Paidós, 1986.

González Flores, Laura, *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

Ivins jr., William M., *Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1975.

Scharf, Aaron, *Arte y fotografía*, Madrid, Alianza Editorial, 2001.

Tema 9. Fortuna crítica y difusión

Lizarazo Arias, Diego, *Iconos, figuraciones, sueños. Hermenéutica de las imágenes*, México, Siglo XXI Editores, 2004.

Márquez, Marcos, *Obras maestras de la gráfica europea*, México, Museo Nacional de la Estampa, 1990.

Martínez, Francisco, *Introducción al conocimiento de las bellas artes. Diccionario de pintura, escultura, arquitectura y grabado*, Málaga, edición facsímil de la príncipe de 1788, Real Academia Española y Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, 1989.

Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.

Tema 10. Imágenes transgresoras y poder

Burke, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Editorial Crítica, 2001.

Eco, Umberto, *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*, Barcelona, Editorial Lumen, 1972.

Traversa, Óscar, *Cuerpos de papel. Figuraciones del cuerpo en la prensa 1918-1940*, Barcelona, Gedisa Editorial, 1997.

Bibliografía complementaria:

Amador Bech, Julio, "Notas acerca de una hermenéutica de la imagen", en *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, núm. 161, año XL, quinta época, julio-septiembre de 1995, p. 9-29.

Báez, Fernando, *Historia universal de la destrucción de los libros*, México, Debate, 2004.

Barthes, Roland, *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, México, Ediciones Paidós, 1986.

Bourdieu, Pierre, *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.

Carrete Parrondo, Juan y otros, *La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Calcografía Nacional, 1989.

Dawson, Jones, *Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales*, Madrid, H. Blume Ediciones, 1982.

Eco, Umberto, *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Editorial Lumen, 1988.

Fernández Gijón, Eduardo, *Iluminación mística e iluminación profana*, Salamanca, Universidad de Valladolid, 1990.

García Jiménez, Jesús, *Narrativa audiovisual*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1996.

Gómez de la Cortina, José, *Nociones elementales de numismática, para el uso de los aficionados a esta ciencia*, edición facsímil de la príncipe de 1983, México, Academia Mexicana de Estudios Numismáticos, 1975.

Gubern, Román, *Patologías de la imagen*, Barcelona, Anagrama, 2004.

Haskell, Francis y Nicholas Penny, *El gusto y el arte de la antigüedad. El atractivo de la escultura clásica (1500-1900)*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

Jones, Mark, *El arte de la medalla*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1988.

Norman Rockwell Museum, The, *Norman Rockwell. Pictures for the American People*, 2001.

Rueda, Manuel, *Instrucción para gravar [sic] en cobre*, Granada, edición facsímil de la príncipe de 1761, Universidad de Granada, 1991.

Stoichita, Victor I, *La invención del cuadro*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000.