

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARRERA: Licenciatura en Comunicación Social

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: "Comunicación, imagen y sonido"

CURSO: 1° año

DESPLIEGUE: Anual

RÉGIMEN: Promocional

PROGRAMA DE ESTUDIO Y DE EXAMEN

O

PROGRAMA DE ESTUDIO

PROGRAMA DE EXAMEN

AÑO ACADÉMICO: 2020

EQUIPO CÁTEDRA: Prof. Titular: Sandra E. Buso

Prof. Adjunto: Ana Laura Bustos

JTP: Ivana Nielson

CRÉDITO HORARIO: 3 hs

HORARIOS DE CLASE: Día Martes: 1, 2 Y 3 hora
de: 8 a 11 horas)

HORARIOS DE CONSULTA:

Prof. Titular Sandra E. Buso: miércoles de 8,30 a 9,30

Prof. Adjunto: Ana Laura Bustos: jueves 9,30

JTP: Ivana Nielson: martes 11hs; jueves 9.30

PROGRAMA DE ESTUDIO Y EXAMEN - PROGRAMA DE ESTUDIO- O PROGRAMA DE EXAMEN

ASIGNATURA: "Comunicación, imagen y sonido"

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS DE LA CARRERA, EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA

En esa formulación, se espera que quienes hayan cumplido con las exigencias del Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social, en sus cuatro orientaciones, al concluir sus estudios hayan logrado:

En lo científico:

- Conocimiento de los fundamentos teórico-epistemológicos y de la pluralidad disciplinaria que sustentan el campo comunicacional en el marco de las Ciencias Sociales.
- Comprensión de la relación entre el desarrollo de los saberes y prácticas comunicativas y el contexto histórico-social del cual emergieron.
- Visión integradora de la realidad comunicativa que posibilite su abordaje desde diferentes perspectivas de análisis.
- Capacidad investigativa en el campo específico, para generar conocimiento científico y/ o intervenir en equipos interdisciplinarios y en situaciones sociales desde la perspectiva comunicacional.

En lo profesional:

- Saberes específicos referidos a los diferentes lenguajes, soportes y tecnologías de comunicación, que le permitan el análisis, diseño y ejecución de procesos y productos propios de la comunicación social –mediática y/o institucional, educativa y comunitaria- y la producción de mensajes, así como la reflexión sobre su propio hacer productivo.
- Disposición para realizar trabajos en grupos y en equipos interdisciplinarios.

En lo social:

- Compromiso ético con una valoración de la comunicación entendida como un derecho humano.

- Disposición para un desempeño responsable de su profesión que, basado en un fuerte compromiso con la comunidad, tienda a la transformación crítica de la sociedad.
- Claro compromiso con la educación pública.
- Aptitud para promover transformaciones en el campo de la comunicación orientadas a la construcción de una sociedad en paz, democrática y con respeto hacia las diferencias culturales.
- Disposición para reconocer la comunicación como dinamizadora de los procesos sociales.
- Compromiso con acciones comunicativas que contribuyan a afianzar la democracia participativa y den visibilidad a las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, las culturas populares y la contracultura.

OBJETIVOS DEL NÚCLEO 111 O ÁREA DE CONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO corresponde al **Área Ciencias Sociales y Comunicación, Sub área Formación orientada.**

El Área Ciencias Sociales y Comunicación aporta formación en Ciencias Sociales a fin de permitir una comprensión compleja de fenómenos, procesos y objetos de la comunicación. Contribuye a la reflexión y construcción de herramientas teóricas y metodológicas de las Ciencias Sociales en general y de la comunicación en particular. Las asignaturas que integran esta área incluyen saberes necesarios para el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de investigación en comunicación, así como para la elaboración de producciones científicas que den cuenta del desarrollo de los proyectos. Atiende al ejercicio de la producción de conocimiento en término de diagnósticos, propuestas, planes y acciones de intervención en empresas e instituciones. Las asignaturas que la integran se organizan, a su vez en dos sub áreas: de Formación General y de Formación Orientada, en función de su especificidad disciplinar respecto del campo comunicacional.

1.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

- Interpretar la imagen como un sistema de representaciones altamente codificadas.
- Comprender la imagen como una construcción cultural compleja, resultante de la actividad creadora y constructiva del hombre.

- Interpretar según el enfoque de derecho las imágenes visuales.
- Participar activamente en las clases con opiniones y argumentaciones fundamentadas
- Relacionar los contenidos teóricos con el análisis de las imágenes visuales
- Mirar y proponer nuevas imágenes visuales a la cátedra.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Comprender la imagen visual como una modalidad particular de la imagen en general
- Reflexionar desde los nuevos paradigmas en torno al concepto de arte y el espectador del siglo XXI
- Reflexionar acerca de la imagen y su evolución: desde la imagen artística a la imagen mediática
- Desnaturalizar la idea de la imagen como algo dado
- Comprender el régimen de visibilidad actual como una construcción histórica
- Mirar, comprender e interpretar las imágenes que nos rodean
- Aprender los elementos de la sintaxis visual y el modo en que se articula la imagen y el sonido
- Analizar los discursos audiovisuales, sus relatos y los estereotipos que desde el discurso visual, se vehiculizan.

2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LOS CONTENIDOS

EJE I: LA IMAGEN VISUAL: ¿Qué entendemos por imagen visual?
¿Cuál es la función comunicacional de la imagen visual?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Que el alumno logre:

- Reconocer el origen del término imagen y su relación con la idea de “mímesis” en toda imagen visual.
- Identificar a la imagen como un signo visual, es decir, como una representación.
- Comprender que la imagen no es la realidad, sino que muestra una parte de lo que alguien considera “su realidad”.
- Identificar, reconocer y analizar las imágenes como una construcción

CONTENIDOS: Definición y etimología del término imagen. La comunicación visual. El signo visual: la imagen como representación y como signo. Reflexiones en torno a la imagen: imagen y significado. Análisis de textos visuales: relación de los conceptos teóricos con el análisis de la imagen fija y audiovisual.

EJE II: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN VISUAL. ¿Cómo se construye una imagen? ¿La realidad se construye?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Que el alumno logre:

- Identificar y analizar las imágenes como una construcción
- Identificar y analizar imágenes fijas y audiovisuales en su sintaxis visual.
- Reconocer las características específicas de cada elemento de la imagen.
- Comprender el sentido que cada elemento le otorga a la imagen visual

CONTENIDOS:

Representaciones del lenguaje visual. Elementos básicos de la imagen: el punto y la línea. La luz, el color, el espacio y el tiempo. Elementos técnicos y expresivos de la imagen. La realidad construida. Relación imagen-texto. Relación de conceptos teóricos con imágenes fijas y audiovisuales.

EJE III: LA ESTÉTICA HOY: ¿Nos parece lindo lo que vemos? ¿Quién o qué determina lo lindo y lo feo?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Que el alumno logre:

- Comprender el régimen de visibilidad actual como una construcción histórica.

- Reconocer al arte renacentista como el periodo que marca el régimen de visibilidad actual a través del conocimiento de su diferencia con la Edad Media y el Barroco.
- Analizar pinturas para reconocer los elementos básicos de cada periodo.
- Conocer los cánones de belleza y estética en los diferentes periodos estudiados y reconocer los cambios producidos hasta llegar al “gusto” actual.
- Discernir entre arte, lo bello y lo feo.

CONTENIDOS:

Aproximaciones al concepto de Estética. El nacimiento de la estética. Sensibilidad vs sensación. El concepto de la estética a través de la historia: Edad Media, Renacimiento y contemporáneo. Lo Bello y lo feo. Análisis de imágenes visuales: relación de los contenidos teóricos con los textos visuales.

EJE IV: IMAGEN VISUAL Y GÉNERO: ¿Cómo construyeron históricamente las imágenes a la mujer? ¿Cómo construyeron las imágenes los géneros? ¿Qué visibilizaron/invisibilizaron?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Que el alumno logre:

- Identificar las problemáticas que se hacen presentes en el siglo XXI relacionadas con la identidad de las imágenes visuales.
- Deconstruir el concepto de género en la evolución de la imagen visual.
- Comprender los modos de ver relacionado con lo femenino.
- Comprender la imagen visual como portadora de estereotipos.
- Analizar bajo el enfoque de derecho las imágenes visuales.

CONTENIDOS:

La cuestión del género. La mujer como objeto de consumo. Estereotipos. Modos de ver: lo femenino. Las representaciones de

género en los medios de comunicación. Análisis de imágenes visuales: relación de los contenidos teóricos con los textos visuales.

EJE V: LA FOTOGRAFÍA. ¿La fotografía es objetiva? ¿Muestra la realidad? ¿Qué es una imagen?

OBJETIVOS ESPRECÍFICOS: Que el alumno logre:

- Identificar a la fotografía con su función documental como disparadora del paradigma “imagen = realidad”
- Identificar el cambio de función de la pintura artística luego del surgimiento de la fotografía, a través de los movimientos artísticos de vanguardia.
- Reconocer las diferencias entre la fotografía periodística, publicitaria y artística.
- Identificar y analizar imágenes fijas en su sintaxis visual.

CONTENIDOS:

La imagen fotográfica. Fotografía periodística, publicitaria y artística. Fotografía y realidad/objetividad: Reflexiones en torno a la fotografía hoy. Análisis de imágenes visuales para su reflexión.

EJE VI: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUNDOS VISUALES. ¿Qué son y cómo se construyen los mundos visuales?

OBJETIVOS ESPRECÍFICOS: Que el alumno logre:

- Reflexionar sobre la relación entre la imagen y lo real.
- Reconocer los mundos visuales que nos rodean.
- Identificar las micro y metanarrativas.
- Deconstruir los macrodiscursos y relatos visuales.

CONTENIDOS:

Cultura visual e hiperrealidad. Las metanarrativas y las micronarrativas. La deconstrucción de los macrodiscursos y relatos visuales. Poderes y paradojas de la imagen en la sociedad global.

Análisis de las herramientas de organización en la imagen. Análisis de imágenes audiovisuales. Relación de los conceptos teóricos a imágenes audiovisuales.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR EJE:

EJE I: LA IMAGEN VISUAL:

- Acaso, María (2015) *El lenguaje visual*. Edit. PAIDOS Bs. Aires. Introducción y Capítulo 1.
- Aparici (2006). *La imagen. Análisis y representación de la realidad*. Ed. Gedisa. Barcelona. Pág. 45-50.
- Entel, Alicia (s/f). *Estudios sobre la comunicación visual*. Extraído en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/42525/Documento_completo_.pdf?sequence=3&isAllowed=y

EJE II: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN VISUAL:

- Acaso, María (2015) *El lenguaje visual*. Edit. PAIDOS Bs. Aires. Capítulo 3. Páginas 88-101
- Aparici (2006). *La imagen. Análisis y representación de la realidad*. Ed. Gedisa. Barcelona. Capítulo 3,4,5,6,7,8. Páginas 202-214.

EJE III: LA ESTÉTICA HOY:

- Oliveras, Elena (2005). *Estética. La cuestión del arte*. Edit. Planeta. Bs. As. Capítulo 2 (pág. 63-112)

EJE IV: IMAGEN VISUAL Y GÉNERO:

- Aparici (2006). *La imagen. Análisis y representación de la realidad*. Ed. Gedisa. Barcelona. Página 215-221
- Berger, John (2002). *Modos de ver*. Ed. Gustavo Gili. Página 44-77.

EJE V: LA FOTOGRAFÍA:

- Foncuberta, Joan (2013). *El beso de Judas*. Filosofía y verdad. Barcelona, España: Gustavo Gili. Introducción a pág. 27
- Vilches, (1997). *Lectura de la imagen periodística*. Páginas 110-118

EJE VI: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUNDOS VISUALES.

- Acaso, María (2009) *Estas no son las torres gemelas*. Edit. La Catarata. Madrid. Introducción a pág. 87

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA POR EJE:

EJE I: LA IMAGEN VISUAL:

- Documento de Cátedra N° 1 (2015) *Aproximaciones al concepto de imagen*. Comunicación, imagen y sonido.
- Prieto Castillo, Daniel (1999) *Apuntes sobre la imagen y el sonido*. Serie la televisión en la escuela. Ediciones Culturales de Mendoza
- Zunzunegui, Santos (2007). *Pensar la imagen*. Ed. Cátedra. España. Primera parte. Capítulo 1.

EJE II: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN VISUAL:

- Gauthier, Guy (2008). *Veinte lecciones sobre la imagen y sentido*. Ed. Cátedra. España.
- Documento de cátedra (2015). *Elementos técnicos y expresivos de la imagen*. Compilación. Apunte de cátedra Comunicación, imagen y sonido.
- Dondis A.D. (2005) *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili. Barcelona.

EJE III: LA ESTÉTICA HOY:

- Aumont, Jaques (1997). *La estética hoy*. Ed. Cátedra. Madrid, España.
- Costa, María Eugenia (2014) *Contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la Baja edad media y renacimiento*. Apunte de cátedra. Historia de las artes visuales II. Recuperado en: <https://es.scribd.com/document/92720946/Apunte-Renacimiento-Sobre-Chastel>
- Tamayo, Botero (2014) *Estética e imagen visual*. Sello editorial. Universidad de Medellín. Página 11-20, 42-67.

EJE IV: IMAGEN VISUAL Y GÉNERO:

- Entel, Alicia (2017). *Robar el alma. Fotografía y eternidad*. Aidos Editores. Buenos Aires. Capítulo 4.

- Oliveras, Elena (ed) (2008). *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Emecé. Pág. 153-162.

EJE V: LA FOTOGRAFÍA:

- Dubouis, Philippe (1986) *El acto fotográfico*. Ed. Paidós. Capítulo 1.
- Espejo, Bea (11/12/2015). Joan Fontcuberta: “*Antes la fotografía era escritura. Hoy es lenguaje*”. Revista el cultural. Recuperado en: <http://www.elcultural.com/revista/arte/Joan-Fontcuberta-Antes-la-fotografia-era-escritura-Hoy-es-lenguaje/37349>
- Stuart, Jeffries (17/01/2014). *¿Muere la fotografía?* Revista Ñ. Clarín. Recuperado en: https://www.clarin.com/arte/muere-fotografia-revolucion-celulares-camara_0_SJtN2tlovQe.html
- Mavrakakis, Nicolás (25/01/2016). *Lo importante es que yo aparezca*. Revista Ñ. Clarín. Recuperado en: https://www.clarin.com/cultura/selfie-fotografias-autoestima_0_HJxlllRdPmx.html

EJE VI: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUNDOS VISUALES:

- Mondzain, Marie-José (2016). *¿Pueden matar las imágenes? El imperio de lo visible y la educación de la mirada después del 11-S*. Serie pensamiento de la imagen. Ed. Capital Intelectual. Buenos Aires. Introducción y capítulo 1.

Prof. Titular