

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular		
Teorías de la Imagen		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
Theories on Image		
3. Código: ICEI-I-05		
4. Carrera: Periodismo y Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Facultad de Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Básica. Línea Visualidad		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: Segundo		
9. Año:2025		
10. Número de créditos SCT – Chile: 3		
11. Horas de trabajo	Presencial: 2.5	No presencial: 2.0
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		
Carrera: Periodismo		
Ámbito: 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.

Carrera: Cine y Televisión

Ámbito: 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 teóricamente a fin de distinguir modelos históricos de uso y significación de la imagen.
2. Situar teóricamente la imagen contemporánea para comprender los conceptos relevantes en la producción de visualidad.
1. 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
UNIDAD 1	a.1. Modos de ver, significar y producir imágenes	Conoce los modos de ver, significar y producir las

Regímenes visuales y audiovisuales	a.2. Temporalidades de la visualidad a.3. Objetos visuales	imágenes. Analiza las temporalidades Relaciona los objetos visuales con la temporalidad
UNIDAD 2 Modelos y enfoques de la visualidad	b.1. Modelos estéticos b.2. Modelos Culturales b.3. Modelos políticos b.4. Modelos semióticos	Conoce los modelos y enfoques. Relaciona modelos y enfoques de visualidad Utiliza repertorios conceptuales acerca de la imagen
UNIDAD 3 Lecturas de la imagen (Modulo Integrativo)	c.1. Taller transversal de trabajo.	Reconoce las imágenes visuales 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. - Trabajos de investigación.		
18. Evaluación		
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.		
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).

La ponderación de las notas del curso equivale a un 70% de la nota final. El examen tiene una ponderación de 30%.

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.

La exigencia de asistencia mínima establecida es de 50%.

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Barthes, R. (1964). "Retórica de la imagen", en Roland Barthes (1986), *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Madrid: Paidós.

Burke, Peter (2005). "Relatos visuales". *Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica. pp. 177-198.

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>>

21. Bibliografía Complementaria

AGG, J. (2005). *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*, Barcelona: Gustavo Gili.

AUMONT, J. (1992). *La imagen*. Trad. A. López. Barcelona: Paidós. Belting, H. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz, 2007. BREA, J. L. (2010). *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image*. Madrid: Akal.

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.

FONTCUBERTA, J. (1997). *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gili.

- FOSTER, H. (comp) (1988). *La posmodernidad*. Barcelona: Kairós
- FREEDBERG, D. (1992). *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid: Cátedra.
- GOMBRICH, E. (1992). *Historia del arte*. Madrid: Alianza.
- NARANJO, J. ed. (2006). *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Barcelona, Gustavo Gili.
- 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).
- 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.
- MANOVICH, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios. La imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós.
- MIRZOEFF, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Trad. P. García Segura. Barcelona: Paidós.
- Metz, Christian (2001). "El significante imaginario (1974)" (apartados 3 y 4). *El significante*

imaginario. Psicoanálisis y cine. Barcelona: Paidós. pp. 57 a 81.

SHOHAT, E. y STAM, R. (2002). *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. 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

<http://www.designisfels.net>

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>).