

ESTÉTICA DE LA IMAGEN
Créditos 3
2012-01

Profesor	Oscar Ayala	ojayalas@unal.edu.co
Horario	Jueves 6.00 A 8.00 p.m.	Sede A Salón 203
Horas semanales	2	

PRESENTACIÓN

Pensar la imagen y sus relaciones con procesos contemporáneos, permite decantar discursos, conceptos, nociones, ideas, imágenes e imaginarios construidos sobre las imágenes misma y sus formas de uso. Dentro del ámbito de producción, circulación y consumo de imágenes, los diseñadores gráficos tienen la opción de conceptualizar y analizar sus estrategias de producción de sentido. Por ello, este curso se presenta como una ocasión para acercarse a modos de producción, construcción y análisis de mensajes visuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Introducir al estudiante a lenguajes y estructuras que componen una estética de las imágenes.
- Desarrollar habilidades para estructurar, ponderar y ordenar información visual.
- Generar la capacidad para analizar y argumentar conceptualmente sobre el trabajo de producción de imágenes.
- Mantener un espacio de discusión en el cual se comparten las reflexiones que surgen de cada sesión y de los ejercicios realizados.

METODOLOGÍA

La clase se ha estructurado en tres módulos que harán énfasis en diferentes momentos referentes a la comunicación: *recibir-emitir*, *codificar-descodificar* y *emitir-recibir*. La clase trabajará bajo la modalidad de Seminario-Taller. Cada sesión tendrá un momento de *taller* en donde se realizarán ejercicios propuesto para el tema; y un momento de *seminario*, en donde se discutirán las lecturas propuestas para la sesión.

Al finalizar cada módulo se entregará un ensayo escrito (dos páginas de extensión) en donde se hablará sobre lo aprendido.

ACTIVIDADES POR SEMANA

Ver cuadro anexo.

EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el semestre.

Evaluación 1 (30%)

- Ensayo escrito 2 páginas de extensión (40%)
- Ensayo visual (Realidades presentadas) (60%)

Evaluación 2 (30%)

- Ensayo escrito de 2 páginas de extensión (40%)
- Ensayo visual (Mashup) (Realidades integradas) (60%)

Evaluación 3 (40%)

- Ensayo escrito de 2 páginas de extensión (40%)
- Ensayo audiovisual (Realidades cuestionadas) (60%)

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

Ver cuadro anexo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Munari, Bruno. (2008). *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Editorial Gustavo Gilli.

Dancyger, Ken. (1999). *Técnicas de edición en cine y video*. Gedisa. Barcelona.

Katz, Steven. (2000). *Plano a plano. De la idea a la pantalla*.

Fernandez, Federico; **Martínez**, José. (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós. Barcelona.

Cebrian, Mariano. (1978). *Introducción al lenguaje de la televisión*. Ediciones Piramide. Barcelona.

Arnheim, Rudolf. (1999). *Arte y percepción visual*. Alianza Editorial. Madrid.

ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
 Cronograma ESTÉTICA DE LA IMAGEN // 2012 – 01
 Febrero 16 - Junio 7

MES	DIA	SESIÓN	METÁFORAS Y RELACIONES		TEMA	LECTURAS
febrero	16	1	METÁFORAS Y RELACIONES	RECIBIR / EMITIR	Introducción: Pensando las imágenes	
	23	2			Saber – conocer: La presencia de las imágenes	Didi-Huberman, Georges. (2008). Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia, 1. A. Machado Libros. Barcelona. // Burke, Peter. (2005). Visto y no visto. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo. (Introducción)
marzo	1	3			Las edades de la vida	Burke, Peter. (2005). Visto y no visto. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo. (Capítulo 6)
	8	4			La invención de estereotipos	Burke, Peter. (2005). Visto y no visto. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo. (Capítulo 7)
	15	5			¿Qué vemos cuando miramos?	BERGER, Jhon. (1975). Modos de ver. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
	22	6			Relatos visuales	Burke, Peter. (2005). Visto y no visto. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo. (Capítulo 7)
	29	7			Metáforas	Rincón Medina, Hector. (2001). La pantalla. Notio. Opus. Taktikè. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D. C. (Capítulo 2)
abril	5					SEMANA SANTA
	12	8		Interfaces	Manovich, Lev. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós. Barcelona. Capítulo 2.	
	19	9		Operaciones	Manovich, Lev. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós. Barcelona. Capítulo 3.	
	26	10		El creer en la imagen	Calabrese, Omar. (1987). La era neobarroca. Cátedra. Madrid. (Capítulo 4)	
	mayo	3		11	Ilusiones	Manovich, Lev. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós. Barcelona. Capítulo 4.
10		12		Formas	Manovich, Lev. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós. Barcelona. Capítulo 5.	
17		13		Representar	Foucault, Michel. (1981). Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Anagrama. Barcelona	
24		14		Identidades	Fontcuberta, Joan. (1997). Verdades, ficciones y dudas razonables. En: Fotografía y verdad. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.	
31		15		Relaciones	Perec, Georges. (1986). Pensar / clasificar. Editorial Gedisa. Barcelona.	
junio	7	16		Epílogo: Pensando con imágenes		