

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Dpto. de Ciencias de la Información y Comunicación Social

Área: *Audiovisual /orientación Visión*
Materia: **Introducción a la Comunicación Visual**

Año: 2020

Carreras y Orientaciones para las cuales se dicta:
Licenciatura en Comunicación Social con *Mención en Planificación, Producción y Gestión; Mención en Periodismo y Mención en Locución*
Profesorado en Comunicación Social

Ubicación de la materia en el plan de estudios: **primer año**
Materia anual con una carga horaria de cuatro horas semanales

EQUIPO DE CÁTEDRA

Viviana Roxana GARCÍA -PAD (Int.)
Legajo 53620

Ignacio Dobrée - Ayp (reg)
Legajo 58994

Bettina PINTO APARICIO – Ayp (reg)
Legajo 56109

1. Información según el Plan de Estudios¹

Ordenanza 0173/03

1.1 El Área

El **Área de Comunicación Audiovisual** aborda el estudio de los medios de comunicación como espacios de construcción de sentido, las representaciones y los medios y la prefiguración y construcción de audiencias.

Asignaturas del Área

38. Introducción a la Comunicación Visual
39. Cine
40. Comunicación Audiovisual
41. Periodismo Televisivo
42. Producción Audiovisual

1.2 La Asignatura

Introducción a la Comunicación Visual sitúa al alumno en este campo de conocimiento de la comunicación y profundiza en la especificidad del lenguaje de la comunicación visual. Se propone a través del conocimiento del alfabeto visual potenciar las capacidades perceptuales.

1.2.1 Objetivos

- *Reconocer las interrelaciones entre imagen y sociedad e imagen y tecnología.*
- *Comprender el funcionamiento de las variables que determinan la construcción de las imágenes.*
- *Analizar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación visual.*

1.2.2 Contenidos Mínimos

El universo de las imágenes producidas con intencionalidad comunicativa. El proceso de comunicación visual inmerso en un ambiente complejo que determina el sentido, la forma y el uso. La selección de la realidad: Teorías de la Percepción. La Representación Visual: elementos morfológicos, dinámicos y escalares. La articulación y composición de las imágenes. El papel del espectador: la significación de la imagen. La imagen en el periodismo.

2. Fundamentación

¹ El texto en cursiva reproduce lo establecido en el Plan 173/03

Nuestra sociedad se encuentra rodeada por una inmensa diversidad de mensajes visuales que cambian brusca y permanentemente, se multiplican, y transforman.

Los medios digitales proponen nuevos esquemas de producción, distribución y manipulación de las imágenes a la vez que hacen posible otras formas de activarlas.

El receptor se vuelve un consumidor activo que produce contenidos y los comparte. Sumado a esto, las redes han redistribuido y expandido el campo de lo visual de tal manera que no solo facilitaron el acceso a las imágenes sino que las convirtieron en el eje de toda actividad social.

Este escenario complejo, determinado por las tecnologías de lo visual, las interrelaciones globales, y el exceso de material visual circulante, requiere de un profesional de la comunicación que posea una mirada crítica y reflexiva que le permita cuestionar los modelos impuestos y a la vez, genere producciones visuales alternativas que promuevan transformaciones sociales desde su propia intervención.

Para ello la cátedra de ICV se propone como un espacio de construcción colectiva del conocimiento donde se facilite el desarrollo de competencias y habilidades visuales, la sensibilización perceptiva y la investigación de los factores humanos, sociales y ambientales que inciden en los discursos visuales.

3. Objetivos y Ejes conceptuales

3.1 Objetivos Generales

- Promover el desarrollo del pensamiento visual, como eje principal del proceso de enseñanza/ aprendizaje.
- Propiciar -desde las dimensiones teórica y práctica- una aproximación reflexiva al universo de la comunicación visual.
- Introducir a los y las estudiantes en el campo de la comunicación visual, a partir del lenguaje de la imagen, a fin de que cuenten con elementos conceptuales y técnicos para operar estratégicamente con ella.
- Favorecer el proceso de apropiación de recursos -tecnológicos y expresivos- para la producción de mensajes visuales.

3.2 Objetivos específicos por ejes temáticos:

Eje temático 1: El mundo visual.

- Comprender la complejidad del proceso de comunicación visual.
- Identificar las múltiples dimensiones que se entrelazan en la esfera de la producción y la esfera del reconocimiento de los mensajes visuales.

Eje temático 2: Los modos de ver, representar e interpretar en una cultura.

- Reflexionar sobre los modos y formas de percibir en el marco de los procesos sociales.
- Conocer las leyes que la generan, organizan y estructuran las formas visuales.
- Comprender el rol activo del receptor en el proceso de percepción visual.

Eje temático 3: Los Elementos Formales del Lenguaje Visual.

- Reconocer los elementos que conforman la alfabetidad visual, a fin de comprender su utilización en producciones visuales complejas.
- Comprender las potencialidades expresivas del repertorio de elementos gráficos.

Eje temático 4: La imagen fotográfica

- Conocer los caracteres distintivos de la fotografía dentro del universo de imágenes o representaciones visuales.
- Comprender la complejidad que atraviesa el acto fotográfico.
- Identificar los usos de la fotografía.

Eje temático 5: Los elementos fotográficos y extra-fotográficos.

- Reconocer los elementos del lenguaje fotográfico
- Comprender las potencialidades expresivas del repertorio de fotográficos y extra-fotográficos.

Eje temático 6: La imagen digital

- Introducir al alumno/a en las claves actuales de la imagen digital desde la teoría y la práctica.
- Reconocer cuál es el papel de la imagen digital en las prácticas comunicativas actuales.

Eje temático 7: Reportaje Fotográfico

- Analizar las posibilidades de intervención con mensajes visuales en contextos situacionales.
- Producir mensajes fotográficos situados.

4. Contenidos:

Eje temático 1: Comunicación visual

Aproximaciones a la cultura visual. Concepto de comunicación visual. La imagen como mediadora del proceso de comunicación. Imagen y realidad. La imagen como portadora de información no-visual. Contexto de producción y reconocimiento visual. Retórica de la imagen. Relación imagen - texto. Valor Polisémico.

Eje temático 2: Percepción visual

Percepción visual. Cuestiones fisiológicas, morfológicas y culturales confluyentes en la percepción visual. Revisión de las leyes de la Gestalt y de otros aportes para la construcción de mensajes visuales. La Industrialización de la Visión. Visualizar.

Eje temático 3: Los Elementos Formales del Lenguaje Visual.

Representación visual. Plano Original: mapa estructural. Repertorio de elementos visuales básicos. Variables Visuales. Composición: ejes, estructura básica, grilla. Ritmo, tensión, equilibrio. Estructuras de la composición. Color. Connotaciones y convenciones. Funciones del color. El color en el entorno digital.

Eje temático 4: La imagen fotográfica.

El contexto de surgimiento de la fotografía. Cambios introducidos en la comunicación icónica. Los primeros fotógrafos y géneros fotográficos: el caso del retrato. La fotografía y los medios informativos impresos. Fotografía de reportaje y documental. Transformaciones en el medio fotográfico a partir de su asociación a la computadora. Nuevas condiciones de producción, circulación y recepción. Críticas a la estética documental de la no-intervención.

Eje temático 5: Los elementos fotográficos y extra-fotográficos.

Encuadre fotográfico. Descriptores del encuadre: plano, ángulo de toma, punto de vista, profundidad de campo. Iluminación. Efectos de ratio y radio, ángulos de iluminación, luz-color. Aspectos expresivos de la luz.

-Eje temático 6: La imagen digital

La imagen digital. Características de los nuevos medios. La pantalla como ventana. Interfaces y pantallas. Practicas visuales.

Eje temático 7: Reportaje Fotográfico

Modos de intervención de la comunicación visual. Momentos de la realización. Preproducción: diagnóstico del espacio de acción, investigación exploratoria, focalización del tema, prefiguración de la audiencia, guión literario. Producción: selección de la estrategia discursiva, guión técnico, tomas fotográficas. Postproducción: selección y ordenación de material fotografiado. Epígrafe.

5. Propuesta metodológica

El régimen de cursada es anual con una carga de cuatro horas semanales. Estructuradas en dos módulos: teórico y práctico.

La materia además dispone de un aula virtual en la Plataforma PEDCo <http://pedco.fi.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=2215> que facilita la construcción de un aprendizaje colaborativo a través de herramientas 2.0. El aula virtual se propone como un espacio más de comunicación y reflexión de apoyo al dictado de la materia. Allí el alumno puede acceder a contenidos teóricos, compartir y producir trabajos grupales autogestionando su tiempo y ritmo de aprendizaje.

Módulo Teórico

Las clases teóricas están a cargo del Profesor/a Responsable. Algunos temas podrán estar a cargo de los/las auxiliares si la planificación así lo determina.

Los encuentros tienen por objetivo hacer un recorrido conceptual por el programa. Sirve de red de interconexión de las distintas posturas teóricas y de los temas entre sí. Proporcionan el marco para la realización de los prácticos.

Módulo Práctico

Está a cargo de los auxiliares y constituyen el espacio donde se definen los propósitos objetivos y las modalidades de los trabajos teórico-prácticos. Es el momento de análisis y seguimiento de los trabajos prácticos solicitados.

NOTA: Este programa cuenta con un anexo conformado por los Trabajos Prácticos. Los mismos se pondrán a disposición de los alumnos en forma escrita con las consignas, objetivos, bibliografía, modalidad y plazos de entrega.

6.1 Evaluaciones

Cada módulo tiene sus propias estrategias de evaluación. El cuerpo teórico se evaluará con consignas de tipo conceptuales y el práctico con pautas de tipo procedimental.

Se prevén tres exámenes parciales: dos de carácter teórico y uno integrador teórico-práctico. Las notas de los exámenes parciales serán promediadas con el promedio que surja de los Trabajos Prácticos.

La evaluación final será global y se basará en los siguientes criterios:

- CLARIDAD: Se tendrá en cuenta la claridad conceptual en la exposición de aspectos teóricos y prácticos u operativos
- CONTENIDO: Se evaluará desde las dimensiones cualitativas y cuantitativas la pertinencia del mismo.
- CURSADA: se considerará el proceso de aprendizaje que el alumno llevó a cabo durante el transcurso de la cursada.

6.2 Acreditación

Alumnos promocionales*

Según los requisitos establecidos por la Resolución nº 217/10 del Consejo Directivo, los alumnos deberán: 1-Reunir, al momento de la inscripción, las asignaturas correlativas fijadas en el Plan; 2- Asistir al 80 % de las actividades académicas programadas (sean estas: clases, actividades de campo, trabajos presenciales, discusión de seminarios.); 3- Aprobar la totalidad de los objetivos teóricos programados (con promedio de 7 ó más); 4- Aprobar todos los trabajos prácticos y/o de campo planificados(con promedio de 7 ó más); 5- Aprobar el objetivo final de integración de los objetivos específicos (con 7 ó más) en la última semana del año.

* Opción sujeta a las normativas establecidas para la categoría

Alumnos regulares

Los alumnos que aspiren a regularizar la materia deberán acreditar el ochenta por ciento de asistencia a teóricos y prácticos, aprobar el ochenta por ciento de prácticos propuestos (con un promedio de cuatro o superior) y aprobar la totalidad de los exámenes parciales (con un promedio de cuatro o más).

Alumnos libres

Los alumnos deberán rendir aprobar un examen escrito (trabajo práctico) y una instancia oral sobre contenidos teóricos. Deberán presentarse ante la cátedra, con anticipación a la fecha del examen, a fin de acordar temática y modalidad del trabajo práctico.

6.3. Distribución horaria

CLASES: **Martes 14 a 18 horas.**

Atención online vía PEDCo

<http://pedco.uncoma.edu.ar/>

Categoría: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Subcategoría: Comunicación Social

Curso: Introducción a la Comunicación Visual

7.1 Bibliografía Específica

EJE 1:

Cuadernos de Cátedra Nº1. SALERNO, Isabel et. al (2010) *La Comunicación Visual: algunas nociones teóricas* - PubliFadecs: General Roca

ARNHEIM, Rudolf (1976) *El pensamiento Visual*, (Capítulo VII “Representaciones, símbolos y signos” - pp 133 a 150) Buenos Aires: Ed. EUDEBA.

BARTHES, Roland (1986) “Retórica de la Imagen”, en: *Lo obvio y lo obtuso*. Capítulo La Imagen (pp. 11 a 49). Barcelona. Ed. Paidós.

BERGER John (2000) *Modos de ver*. Ensayo I (pp. 13 a 42). Barcelona Ed. G. Gili

SONTANG, Susan (1981) *Sobre la fotografía*. (1996) Edhasa, Barcelona

VILLAFANE, Justo (1996) *Introducción a la teoría de la Imagen* Ed. Pirámide, Madrid.

ZUNZUNEGUI, Santos (1998) *Pensar la Imagen*, Ed. Cátedra, Madrid

EJEI 2:

Cuadernos de Cátedra Nº 2. SALERNO, Isabel et. al (2010) *La Percepción Visual: algunas nociones teóricas* PubliFadecs: General Roca.

ARNHEIM, R. (2001). *Arte y percepción visual* (versión revisada de la ed. original 1954). Madrid: Alianza Editorial.

AUMONT, Jacques (1992) *La Imagen*, (cap. III De lo visual a lo imaginario pp 61 a 77). Ed. PAIDÓS, Barcelona.

COSTA, Joan (1998). *La esquemática. Visualizar la información*. Paidós Estética: Barcelona

GONZÁLEZ RUIZ, G. (1995) “La visión perceptual” En *Estudio de Diseño*. Cap 3 (págs. 120-181) Ed. EMECÉ. Buenos Aires.

MIRZOEFF, Nicholas (2016) *Cómo ver el mundo: Una nueva introducción a la cultura visual*. (Cap. 2 Cómo pensamos en la visión. Pp 73 a 100). Grupo Planeta Spain.

EJE 3

Cuadernos de Cátedra Nº 3. SALERNO, Isabel (2010) *Representación Visual* PubliFadecs: General Roca.

Cuadernos de Cátedra Nº 4. GARCIA, Viviana (2014) *El color*. PubliFadecs: General Roca.

ACASO, MARIA. (2009) *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós

DONDIS, A. (1976) *Sintaxis de la Imagen*, Ed. G. GILI, Barcelona.

BERRY, SUSAN – MARTIN, JUDY (1994) *Diseño y color*. Barcelona. Ed. Blume.

VILLAFANE, Justo (1996) *Introducción a la teoría de la Imagen* Ed. Pirámide, Madrid.

EJE 4

BARTHES, Roland (1986) “El mensaje fotográfico”, en: *Lo obvio y lo obtuso*. Capítulo La Imagen (pp. 11 a 49). Barcelona. Ed. Paidós.

BENJAMIN, Walter (1989) “Pequeña historia de la Fotografía” en *Discursos Interrumpidos I*, (pp. 63 a 83). Buenos Aires. Ed. Taurus.

BURKE, PETER (2005), *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica (pp. 25-41).

CASAJÚS QUIRÓS, Concha (2009). “Evolución y tipología del retrato fotográfico”. *Anales de Historia del Arte*, 19, Madrid: Universidad Complutense (pp. 237-256).

FONTCUBERTA, Joan (1997) *El beso de Judas. Fotografía y Verdad*. Barcelona. Ed. G. Gili. Capítulo I Pecados originales (páginas 19 a 34)

FONTCUBERTA, JOAN (2017). *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Barcelona: Galaxia Gutenberg (pp. 35-52)

FREUND, GISÈLE (1983). *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili (pp. 35-66 / 79-85 / 95-140).

GUBERN, ROMAN (1987). *La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili (pp. 145-179).

GUBERN, ROMAN (1988). *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona: Lumen (pp. 23-66).

MEYER, PEDRO, (2000), *Hacia una redefinición de la fotografía documental*, disponible en <http://www.zonezero.com/editorial/abril00/pdf/abril00.pdf>

SONTAG, SUSAN (2005). *Ante el dolor de los demás*, Buenos Aires: Alfaguara (pp. 27-86 / 111-131)

EJE 5

Cuadernos de Cátedra Nº 5 SALERNO, Isabel (2010) *Recursos Fotográficos*. PubliFadecs: General Roca.

MARTIN, MARCEL (2002) “Funciones creadora de la cámara”. *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa.

LANGFORD, MICHAEL John et al (2011). *Fotografía básica*.(9na.ed). España: Omega

EJE 6

- ESQUEDA Verano, L. (2018). La ontología de la imagen híbrida: actualización de las premisas ontológicas en la teoría de André Bazin. *Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía*, nº 16, pp. 243-264. Disponible: <http://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/>
- LEMAGNY, Jean-Claude y ROUILLÉ, André (eds.) (1988). *Historia de la fotografía*. Barcelona: Ediciones Martínez Roca (pp. 61-124 / 165-229).
- MANOVICH, Lev (2005) [*El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*](#), PAIDOS IBERICA, Barcelona.

EJE 7

RITCHIN, Fred (2010). *Después de la fotografía*. Oaxaca: Ediciones Ve (Capítulo I “Hacia lo digital”; Capítulo VII “La fotografía social”; Capítulo VIII “Hacia la hiperfotografía”).

VILCHES, Lorenzo (1997) *Teoría de la imagen periodística*, Ed. Paidós Barcelona.

7.2 Bibliografía de consulta

- ECO, Umberto (1995) *La estrategia para la Ilusión*. Ed. Lumen/Ediciones de la Flor, Argentina
- ECO, Umberto (2004) *Historia de la Belleza*, Ed. Lumen, Barcelona.
- DUBOIS, Philippe (2008) *El acto fotográfico y otros ensayos*. Capítulo I “De la verosimilitud al índice. Pequeña retrospectiva histórica sobre la cuestión del realismo en la fotografía” en (pp.21 a 52). Buenos Aires, La marca editores.
- FRASCARA, Jorge. (1993) *Diseño Gráfico y Comunicación*, Infinito, Bs. Aires.
- FRUTIGER, Adrián. (1981) *Signos, símbolos, marcas y señales*, G. Gilli, Barcelona.
- GOMBRICH y otros (1991) *Arte, Percepción y Realidad*, Ed. PAIDOS, Barcelona (Cap.II “La representación de objetos y personas”) Julian Hocheberg (páginas 69 a 126)
- GUILLAME, Paul (1975) *Psicología de la Forma*, Ed. PSIQUE, Buenos Aires.
- KUPPERS, Harold (1992) *Fundamento de la teoría de los colores*. Ed. G.G. México.
- MOLES, Abraham. (1991) *La imagen. Comunicación Funcional*. (Cap 1 La imagen como cristalización de lo real. pp 21 a 41). Editor. Trillas: Mexico
- MUNARI, Bruno. (1999) *Diseño y comunicación visual, contribución a una metodología didáctica*. Ediciones G. Gili, S.A. de CV, México.

TAUSK, Petr. (1978) *Historia de la Fotografía en el siglo XX*, Colección Comunicación Visual, Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona.

VON REBEUR, Ana (2010) *La ciencia del color historia y pasiones en torno a los pigmentos* Ed. Siglo Veintiuno. Buenos Aires.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Viviana García', with a stylized flourish at the end.

Dis. Viviana García, marzo 2020