

CURSO	:	TEORÍA Y CRÍTICA DE LA IMAGEN FIJA
SIGLA	:	COM 603
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	2
REQUISITOS	:	150 CR. – PROGRAMA 2800
CARÁCTER	:	OPTATIVO DE PROFUNDIZACIÓN

I. DESCRIPCIÓN

El curso busca analizar la imagen fija en general, la imagen fija de orden técnico en particular y la condición de elemento estructural lingüístico de la imagen en movimiento. Se abordará este fenómeno visual desde una consideración histórica: origen de esta imagen y las consecuencias de su aparición; luego una formal: tipos de imagen, estructuras y finalmente se analizará esta imagen como lenguaje, en tanto posibilidad de ser interpretada.

II. OBJETIVOS

1. Comprender las posibilidades de significación de la imagen técnica fija.
2. Conocer y analizar los componentes estructurales de la imagen fija.
3. Establecer las relaciones de significación entre la imagen y la palabra.
4. Conocer las diversas posibilidades de construcción de relatos por medio de la imagen fija.
5. Analizar la imagen fija como elemento estructural de la imagen en movimiento.

III. CONTENIDOS

1. Imagen y contexto.
 - 1.1. Imagen y palabra (mito): reflexiones sobre la necesidad de la imagen.
 - 1.2. Distinción entre imagen, imagen técnica y palabra (mito).
 - 1.3. Imagen tradicional como representación de la pre-industria.
 - 1.4. Imagen analógica como representación de la industria.
 - 1.5. Imagen digital como representación de la post-industria.
2. Lenguaje de la imagen técnica.
 - 2.1. Imagen y saber: hacia una fenomenología de la imagen técnica.
 - 2.2. Imagen y percepción: la perspectiva como representación de la realidad y como ideología.
 - 2.3. Imagen como configuración de tiempo y espacio: realidad “objetiva” tridimensional y su traspaso a la bidimensionalidad.
 - 2.4. Relación imagen-objeto: problematizaciones de una identidad equívoca.
 - 2.5. Estructura de la imagen: consideraciones ópticas (iluminación, distancias focales, nitidez) químicas (granos de la película, texturas, contraste, color), mecánicas (profundidad de campo, tiempos de exposición) y estéticas (iluminación, encuadre, planos, ángulos de toma).
 - 2.6. La imagen técnica desde la perspectiva semiótica de Charles Peirce; aspectos generales: imagen técnica como ícono, índice y símbolo.
3. Imagen técnica y relato
 - 3.1. Imagen técnica y texto: relaciones de dependencia, complementación y distancia entre imagen y texto.
 - 3.2. Modos de relatos (géneros fotográficos): imagen documental, imagen periodística, imagen autónoma (agencia Magnum, revista Life, Chile from Within)
 - 3.3. Análisis crítico de los modos de relatos y las diversas posibilidades de significación.
 - 3.4. Análisis crítico de la fotografía fija y sus particularidades lingüísticas en la imagen en movimiento.
4. Construcción de relatos.
 - 4.1. Ejercicios de construcción de relatos por medio de imágenes técnicas fijas: relaciones de literalidad–verosimilitud, de analogía–sustitución, de simbolismo – plurisignificación,

información – realidad. Todos estos modos de relatos visuales se complementarán con la aplicación crítica de texto (palabra), el que tendrá como función tensionar las posibilidades de significación.

IV. METODOLOGÍA

- Clases expositivas con apoyo visual.

V. EVALUACIÓN

- Dos controles escritos: 25% (Cada uno).
- Una ponencia en grupo: 20%
- Un trabajo práctico en grupo: 30%

VI. BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, Rudolf	El pensamiento visual. Buenos Aires, Eudeba, 1971.
Barthes, Roland	La cámara lúcida. Barcelona, G.Gili, 1976.
Benjamín, Walter	Discursos Interrumpidos I. Madrid, Taurus, 1973.
Bourdieu, Pierre	La fotografía: un arte intermedio. México, Nueva Imagen, 1979.
Concha, José Pablo:	Más allá del referente, fotografía. Del index a la palabra. Colección 30 Años. Santiago, P. Universidad Católica de Chile, Instituto de Estética, 2004.
Didi – Huberman	Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires, Manantial, 1997.
Dubois, Philippe	El acto fotográfico. Barcelona, Paidós 2ª edición, 1994.
Freund, Gisele	La fotografía y las clases medias en Francia durante el siglo XIX: ensayo de sociología y estética. Buenos Aires, Losada, 1946.
Flusser, Vilem	Hacia una filosofía de la fotografía. México, Trillas 1ª edición, 1990.
Kay, Ronald	El espacio de acá. Señales para una mirada americana. Santiago de Chile, Editores asociados, 1980.
Krauss, Rosalind	Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Barcelona, G. Gili, 1990.
Schaeffer, Jean Marie	La imagen precaria. Madrid, Cátedra, 1990.
Sontag, Susan	Sobre la fotografía. Barcelona, Edhasa, 1981.
Freund, Gisele	La fotografía como documento social. Barcelona, G. Gili, 1976.
Giannini, Humberto	Metafísica del lenguaje. Santiago de Chile, Lom/Arcis, 1999 (1ª edición).
Ricoeur, Paul	Del texto a la acción. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 2001 (1ª edición en español).