

Examen Extraordinario Teoría de la Imagen

Semestre 2024-II

DATOS GENERALES

- Periodo extraordinario: **01 al 22 de junio del 2024**
- Periodo de aplicación:
  - ✓ **01-9 de junio del 2024:** Primera entrega: descripción de tema de análisis y propuesta de temario para su retroalimentación (base para el desarrollo final del ensayo).
  - ✓ **16-22 de junio de 2024:** Segunda entrega: versión final del ensayo (desarrollo de contenidos del análisis).
- Nombre del profesor(a): **Dra. María del Socorro Tapia**
- Correo electrónico del profesor (a): **mariasoco.tapia@gmail.com**
- Clave de la materia: **1420**
- Nombre de la materia: **Teoría de la Imagen**
- Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
- Semestre al que pertenece: 4°
- Carácter de la materia (obligatoria u optativa): Obligatoria
- Número de créditos: 8

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO

El propósito del Examen Extraordinario es realizar un análisis teórico de los aspectos más relevantes que comprende la concepción, construcción y lectura de la imagen fija. A partir de este proceso, se delimitarán los elementos necesarios para el planteamiento de una propuesta orientada a la creación intelectual, diseño gráfico y producción de una imagen (fotografía, cartel, pintura, historieta o caricatura política, publicidad gráfica), que proyecte la relevancia del mensaje contenido y su impacto en el contexto en que se pretenda aplicar.

La estructura del Examen Extraordinario se divide en tres apartados:

1) Apartado I: análisis teórico general que argumente y justifique el tipo de soporte de imagen fija por desarrollar (en el Apartado II).

2) Apartado II: análisis focalizado de un soporte de imagen fija que justifica el planteamiento de una propuesta para el desarrollo de un mensaje gráfico (para el Apartado III).

3) Apartado III: planteamiento de una propuesta de imagen fija.

DINÁMICA DE DESARROLLO Y ENTREGA

El desarrollo del examen extraordinario (ensayo) se realiza con el acompañamiento de la docente evaluadora, en apego con los criterios de la presente guía de elaboración y la retroalimentación correspondiente, en los periodos programados. Se recomienda realizar la consulta completa de esta guía para poder atender correctamente a los procesos indicados.

1.- En una extensión mínima de una cuartilla, máximo dos, se deberá enviar (mariasoco.tapia@gmail.com) como avance (durante periodo de aplicación del **01-9 de junio del 2024**), el siguiente cuadro de análisis:

DATOS DEL ALUMNO:	(...)
TÍTULO O IDEA PRINCIPAL DEL ENSAYO QUE INTEGRE LA DEFINICIÓN DE TIPO DE IMAGEN (SOPORTE) A ANÁLIZAR	(Título del Ensayo) Enunciado en dos renglones como máximo.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN FIJA QUE SE SELECCIONA	Delimitación descriptiva del tema de análisis de imagen fija (250 palabras), que se define a partir del análisis del TEMARIO DE REFERENCIA y del Anexo MÉTODO DE LECTURA PARA IMAGEN FIJA con bibliografía consultada (revisar bibliografía obligatoria de la asignatura) para su construcción.
PROPUESTA DE ESTRUCTURA TEMÁTICA PARA DESARROLLO DEL ENSAYO.	Consultar el TEMARIO DE REFERENCIA PARA INTEGRAR EL APARTADO I (selección de dos unidades para el análisis teórico) Y CONSULTAR LAS INDICACIONES PARA INTEGRAR ÍNDICE PARA APARTADO II Y III , como se definen el segmento GUÍA DE DESARROLLO Y CONTENIDOS A EVALUAR .
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	Utilizar sistema APA vigente para registro de citas y fuentes consultadas.

2.- Elaborar este primer avance, siguiendo las indicaciones de los recuadros correspondientes, con base en la información que se proporciona en esta guía de desarrollo para el examen extraordinario.

3. La docente evaluadora, confirmará la recepción de esta primera entrega, para realizar la retroalimentación correspondiente en un periodo máximo de tres días, a partir del envío por parte de los interesados.

4. La entrega y retroalimentación de esta primera parte, otorga el derecho al interesado para posteriormente enviar su versión final del ensayo (examen extraordinario) en el periodo señalado del **16-22 de junio de 2024**.

5. NOTA: Sin la presentación de este primer proceso por parte de los interesados, no se procede a validar la recepción de una entrega final del ensayo.

6. Toda vez que se tenga la retroalimentación por parte de la docente, se procede al desarrollo de contenidos, siguiendo las indicaciones del segmento **GUÍA DE DESARROLLO Y CONTENIDOS A EVALUAR**, que se presenta más adelante.

7. Se recomienda **consultar fuentes de metodología y redacción** para la elaboración correcta de los contenidos en cuanto a estructura de la Introducción, Conclusiones y redacción de contenidos-ortografía.

8. Revisar detenidamente el segmento de **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** que se presenta más adelante, para asegurar un buen desempeño que reditué en una alta calificación

TEMARIO DE REFERENCIA PARA DESARROLLO DEL ENSAYO (EXAMEN)

Unidad de análisis I. *Especificidad de la imagen como forma de comunicación.*

1.1. Evolución histórica del mensaje visual y de la imagen.

1.2. Definición de la imagen visual fija.

1.3. Características generales de la imagen: figuración, iconicidad y complejidad.

1.4. El proceso de comunicación de la imagen.

1.4.1. Los niveles lingüísticos de la imagen: sintáctico, semántico, pragmático.

1.4.2. Los medios específicos del mensaje visual.

Unidad de análisis II. *Percepción visual y la mirada*

2.1. El funcionamiento del ojo

2.1. Enfoques de la percepción

2.2.1. Analítico

2.2.2. Sintético

2.3. La teoría de la Gestalt

2.4. La teoría del estímulo

Unidad de análisis III. *Imagen y representación de la realidad*

3.1. La representación

3.1.1. Representación y reproducción de la realidad

3.1.2. La imagen y su referente: ícono, índice y símbolo.

3.2. Imagen figurativa e imagen abstracta

Unidad de análisis IV. *Elementos y estructura de la imagen*

4.1. Fundamentos básicos de la imagen fija.

4.1.1. Composición

4.1.2. Encuadre

4.1.3. Movimiento y ritmo

4.1.4. Puntos áureos

4.1.5. Perspectiva

4.2. Sintaxis de la imagen: Punto, línea, forma, dirección, tono, color, textura y escala.

NOTA: LA SELECCIÓN DE LAS DOS UNIDADES DE ANÁLISIS (ESTRUCTURA DEL ÍNDICE* APARTADO I) DEBE SER LITERAL COMO SE INDICA LA GUÍA DE DESARROLLO; ES DECIR, SIN ALTERAR LOS TEMAS Y SUBTEMAS COMO ESTÁN SEÑALADOS EN ESTE TEMARIO DE REFERENCIA.

1. **APARTADO I:** Desarrollar un marco de análisis teórico, en donde se expongan los aspectos más relevantes a considerar en un estudio detallado de la imagen fija como mensaje, medio y soporte. Para este desarrollo de análisis se deben **seleccionar dos unidades de análisis del Temario de referencia**. La selección se sugiere sea **a partir de la definición del tipo de soporte de imagen que habrá de desarrollarse en el Apartado II. Las dos unidades de análisis que se seleccionen junto con sus subtemas, deberán ser retomados de manera literal** para el desarrollo de contenido teórico.

2. **APARTADO II:** Definir un marco de análisis focalizado en un tipo de soporte de imagen fija – elección libre- para desarrollar este Apartado II del Examen Extraordinario. El análisis contempla la **realización de un método de lectura**, cuya guía se define en el **anexo Método de lectura para imagen fija**, para lo cual se sugiere elegir el tipo de soporte por plantear. Para este análisis se deben exponer los siguientes subtemas:

El Método de lectura se incorpora con la siguiente estructura como Apartado II del examen **(ESTRUCTURA DEL ÍNDICE* PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS):**

APARTADO II

2.1. La composición de la imagen (fotográfica, pictórica, cartel...)

2.2. Objetivo del análisis.

2.3. Método de lectura para imagen fija (desglosar los puntos de análisis a partir de la guía que se propone por tipo de soporte, y que se describe más adelante)

a) Lectura objetiva

b) Lectura subjetiva

3. **APARTADO III:** Realizar el planteamiento, diseño y producción de un mensaje plasmado en el tipo de soporte que se analiza desde el Apartado I. **(ESTRUCTURA DEL ÍNDICE* PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS)**. Para su planteamiento, justificación y tratamiento de tipo de imagen en cuestión, se deberán citar a lo largo de todo el trabajo por lo menos cuatro autores y confrontar tópicos clave entre éstos y sus propias aportaciones. El desglose de la propuesta debe contemplar los siguientes aspectos sugeridos:

APARTADO III

3.1. Descripción y definición de la imagen como herramienta de comunicación desde un marco teórico-conceptual.

3.2. La composición de la imagen

a) Elementos de comunicación visual que comprende la propuesta del mensaje plasmado en una imagen.

b) Anatomía del mensaje: para este punto, deberán tomar como referencia el ejercicio que se realiza en el segundo apartado sobre el *Método de lectura para imagen fija*, para hacer proceso de construcción de su imagen propuesta.

ESTRUCTURA DEL ENSAYO (EXAMEN EXTRAORDINARIO)

1. **Carátula:** Datos completos alumno, de la asignatura, grupo y semestre con título (que integra el tipo de soporte de imagen que se analiza) del documento que se presenta.

2. **Índice*.**

3. **Introducción** (texto breve de una cuartilla que anuncia lo que se aborda a lo largo del ensayo)

4. **Estructura temática*** (con base en el Temario de referencia **APARTADO I** y los subtemas clave sugeridos para el **APARTADO II y III**).

5. **Conclusiones:** aporte personal de lo aprendido durante el desarrollo de análisis de la parte teórica y el ejercicio práctico de la segunda y tercera parte.

6. **Bibliografía básica y complementaria.** (Aplicar metodología APA)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. No se aceptará ningún Ensayo que previamente no registre la entrega de la Definición, descripción y propuesta de Estructura temática en el periodo señalado para su envío.

2. Bibliografía básica: (requisito obligatorio)

Se deberá aplicar por lo menos una consulta mínima de seis (6) fuentes de la bibliografía oficial de la asignatura y por lo menos cuatro (4) como complementaria. En este segundo rubro (complementaria), se pueden seleccionar otras fuentes, a criterio del alumno.

3. Los trabajos que no presenten Estructura temática sugerida, no serán considerados para su evaluación.

4. Es **requisito indispensable** que el Ensayo presente en su contenido, **un aparato crítico de citas y registro de las fuentes consultadas para el desarrollo de contenido, según los lineamientos**

editoriales del sistema APA más reciente. La ausencia de estas características, demeritará la evaluación final.

5. La evaluación de tipo cualitativo considera:

- a) Adecuado contexto de análisis teórico, frente a los argumentos que se proponen. Exposición lógica de las referencias teóricas y registro de fuentes de donde se toman los datos.
- b) Equilibrio en la consulta de fuentes: no ponderar la información obtenida en Internet.

6. Características de presentación del trabajo impreso:

- a) extensión: 20 cuartillas en texto (sin contabilizar imágenes y cuadros que se consideren integrar)
- b) tipo de letra: arial 12
- c) espaciado: espacio y medio con margen de 2 cm.
- d) formato: Word

6. **Ponderación de la evaluación:**

▪ Presentación previa Definición, descripción y propuesta de Estructura de temario:	30%
▪ Entrega Ensayo final	70%
	<hr/>
	100%

NOTA ACLARATORIA: LA ENTREGA DIGITAL DEL ENSAYO FINAL SE SOMETEN A EVALUACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS PLANTEADOS. EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA PREVIA Y FINAL NO ES UN CRITERIO AUTOMÁTICO PARA OBTENER EL 100% DEL PORCETAJE ASIGNADO PARA CADA RANGO DE EVALUACIÓN FINAL.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA ASIGNATURA

- Aparici, Robert y Agustín García Matilla. Lectura de imágenes, Madrid, Ed. De la Torre, 1998.
- Arheim, Rudolph. Arte y percepción visual, Madrid, Alianza, 1980.
- Aumont, Jacques. La imagen, Barcelona, Ediciones Paidós, 1992.
- Barthes, Roland. La cámara lúcida, Barcelona, Gili, 1992.
- Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso, Imágenes, gestos y voces, Barcelona, Paidós, 1986.
- Berger, John. Modos de ver, Barcelona, Gili, 1989.
- Casasús, José María. Teoría de la imagen, Barcelona, Salvat Editores, 1975.
- Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, Barcelona, Editorial Labor 1988.

- De la Torre Xermeño, Francisco. Taller de análisis de comunicación II, México, McGraw-Hill, 1985.
  - De Sagaro J. Composición artística, Barcelona, Leda ediciones de Arte, 1980.
  - Doeffinger, Derek. El arte de ver, Barcelona, Ediciones Folio, 1988.
  - Dubois, Philippe. El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, Paidós Comunicación, 1986.
  - Durand, Gilbert. La imaginación simbólica, Barcelona, Paidós, 1993.
  - Eco, Umberto. La definición del arte, Barcelona, Martínez Roca, 1971.
  - Eco, Umberto. La estructura ausente: introducción a la semiótica, Barcelona, Editorial Lumen, 1975.
  - Ewen, Stuart. Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo, 1991.
  - Freund, Gisele. La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
  - González Ochoa, César. Apuntes sobre la representación, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Colección de Bolsillo 2, 1997.
  - Gubert, Roman, La percepción visual, en la Mirada opulenta exploración de la iconósfera contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
  - Gombrich, Ernst Hans. Arte, percepción y realidad, Barcelona, Paidós, 1983.
  - Kanizsa, Gaetano. Gramática de la visión: percepción y pensamiento, Barcelona, Paidós, 1986.
  - Joly, Martine. La interpretación de la imagen, Barcelona, Paidós Comunicación, 2003.
  - Jozet, Cohen. Sensación y percepción visual, México, Trillas, 1989.
  - Paris, Jean. El espacio y la mirada, Madrid, Taurus, 1967.
  - Pawlik, Johannes. Teoría del color, Barcelona, Paidós, 1996.
  - Pericot Canaleta, Jordi. Mostrar para decir. La imagen en contexto, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2002.
  - Prieto, Daniel. Elementos para el análisis de mensajes, México, ILCE, 1982.
  - Vilches, Lorenzo. La lectura de la imagen, México, Paidós, 1991.
  - Villafañe Justo, Mingués Norberto. Principios de teoría general de la imagen, México Ed. Pirámide, 1999.
- Woodford, Susan. Como mirar un cuadro, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

Fotografía

1.- De un archivo digital de imágenes, observa diferentes soportes de manera simultánea. Es importante que este primer acercamiento lo hagas en absoluto silencio, la intención es concentrarte en las imágenes para escuchar lo que te dicen.

2.- Detente en las que más llamen tu atención, registra lo que observas y anota las sensaciones que cada imagen provoca en tu pensamiento.

3.- A continuación, selecciona y realiza la lectura de dos fotografías y elabora un cuadro comparativo desarrollando los pasos de la siguiente Guía de observación:

Análisis objetivo:

- 1.- Describe el espacio y las personas u objetos que están en la foto.
- 2.- ¿Desde dónde fue tomada la foto?, ¿qué tipo de plano y ángulo se observa?
- 3.- ¿Qué elementos crees que quedaron fuera del encuadre?
- 4.- ¿Qué momento o suceso se representa?
- 5.- ¿Qué elementos determinan al sujeto u objeto principal?

Análisis subjetivo:

- 1.- ¿Qué relación guarda el sujeto u objeto con el contexto que le rodea?
  - 2.- ¿Qué sucede en la fotografía?
  - 3.- ¿Qué sentimientos se encuentran plasmados en la fotografía?
- 4.- Selecciona una de las imágenes analizadas para desarrollar los siguientes puntos:
- Piensa en un tema escolar, social o cultural para diseñar una estrategia de lectura en la que se incluya el análisis de la imagen por parte del receptor.
  - Determina cómo utilizarías la imagen según las características del receptor y posteriormente responde las siguientes preguntas:
    - 1.- ¿Qué tema elegiste y por qué?
    - 2.- ¿Qué aporta la imagen al tema elegido?
- 3.- En qué momento consideras que es más enriquecedor su análisis:
- a) cuando los receptores lo realizan solos
  - b) cuando tú lo guías
  - c) cuando ambos participan
- 4.- ¿Qué le aporta al receptor la lectura de una imagen?

5.- ¿Qué te aporta como emisor la lectura de una imagen?

Pintura

1.- Abre un archivo de Galería de imágenes y observa detenidamente alguna pintura. Es importante que este primer acercamiento lo hagas en absoluto silencio, la intención es concentrarte en las imágenes para escuchar lo que te dicen.

2.- Detente en las que más llamen tu atención, registra lo que observas y anota las sensaciones que cada imagen provoca en tu pensamiento.

3.- A continuación, realiza la lectura de dos pinturas y realiza un cuadro comparativo desarrollando los pasos de la siguiente Guía de observación:

Análisis objetivo:

1.- ¿Qué elementos de la composición observas en la obra?

2.- ¿Qué elementos determinan el tema principal de la obra?

3.- ¿Cómo es el formato?

4.- Describe los planos en que se representa la obra.

4.- ¿Qué momento o suceso se representa?

Análisis subjetivo:

1.- ¿Qué sugieren los colores en la composición?

2.- ¿Qué sucede en la obra?

3.- ¿Qué sentimientos se encuentran plasmados en la pintura?

4.- Selecciona una de las imágenes analizadas para desarrollar los siguientes puntos:

- Piensa en un tema escolar, social o cultural para diseñar una estrategia de lectura en la que se incluya el análisis de la imagen por parte del receptor.
- Determina cómo utilizarías la imagen según las características del receptor y posteriormente responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué tema elegiste y por qué?

2.- ¿Qué aporta la imagen al tema elegido?

3.- En qué momento consideras que es más enriquecedor su análisis:

a) cuando los receptores lo realizan solos

b) cuando tú lo guías

c) cuando ambos participan

4.- ¿Qué le aporta al receptor la lectura de una imagen?

5.- ¿Qué te aporta como emisor la lectura de una imagen?

Historieta o caricatura política

1.- Retoma las guías de observación en los ejercicios anteriores de fotografía y pintura. De acuerdo con las lecturas sugeridas para el tema, plantea un método de lectura para analizar una historieta o una serie de tres caricaturas.

2.- Aplica el método de lectura propuesto en el análisis de una historieta o caricatura.

3.- Aplica el mismo método de lectura en el análisis de una historieta o caricatura de orientación social o educativa.

4.- A partir de lo anterior, define los criterios comunes para formar lectores críticos para estos medios impresos.

5.- Define un tema escolar, social o cultural en donde se utilice la historieta o caricatura como herramienta de expresión.

Cartel

1.- Selecciona un cartel de tu preferencia y describe su composición en relación con el tema que representa.

2.- Describe el tipo y objetivo del cartel.

¿Consideras que el texto y slogan concretan y verbalizan lo que la imagen representa? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?

3.- ¿La composición en su conjunto tiene un impacto visual positivo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?

4.- ¿El manejo de los recursos en la relación imagen-texto ¿son los adecuados?

5.- ¿Con los elementos que se presentan se puede identificar el tipo de público al que va dirigido el mensaje? Argumenta tu respuesta.

6.- Describe los elementos que hacen que un cartel tenga un impacto visual positivo.

7.- Si trabajaras en la elaboración de un cartel social o educativo, ¿qué debería predominar en la composición, ¿la imagen o el texto? Argumenta tu respuesta.

8.- ¿Qué elementos consideras que debe conocer el alumno-sujeto del mensaje para ser un receptor crítico del cartel?

9.- Describe los criterios comunes que se deban de aplicar en la elaboración de un cartel social o educativo.

10.- Plantea cinco rasgos para considerar y evaluar un cartel social o educativo.

Publicidad gráfica

1.- Selecciona anuncios publicitarios de tu preferencia y describe su composición en relación con el mensaje que representa.

2.- Describe el tipo y objetivo del mensaje.

¿Consideras que el texto y slogan concretan y verbalizan lo que la imagen representa? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?

3.- ¿La composición en su conjunto tiene un impacto visual positivo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?

4.- ¿El manejo de los recursos en la relación imagen-texto ¿son los adecuados?

5.- ¿Con los elementos que se presentan se puede identificar el tipo de público al que va dirigido el mensaje? Argumenta tu respuesta.

6- Explora en Internet algunos sitios comerciales y selecciona tres anuncios para analizar.

7.- Describe a quién están dirigidos los anuncios seleccionados.

8.- ¿Qué elementos se lo indican?

9.- ¿Qué relación se establece entre el signo y el significado?

10.- ¿Qué figuras retóricas están presentes en cada uno?

PERIODO Y FECHAS DE APLICACIÓN

▪ **Periodo extraordinario: 01 al 22 de junio del 2024.**

✓ **01-9 de junio del 2024:** Entrega descripción de tema de análisis y propuesta de temario para desarrollo de ensayo.

✓ **16-22 de junio de 2024:** Entrega de ensayo (desarrollo de contenidos del análisis).

Correo electrónico: mariasoco.tapia@gmail.com