

Curso Análisis de la imagen

Imparte: Jimena Perzabal Losada

Fecha: del 5 de junio al 21 de agosto de 2014

Horario: de 17:00 a 21:00 hrs.

Sede: Sala 6 “Roberto Gavaldón”, Cineteca Nacional

Costo: \$4500.00 + \$500.00 de inscripción, 20% de descuento a la comunidad UNAM con credencial vigente, 50% de descuento con credencial de INAPAM vigente, 50% de descuento a alumnos regulares del CUEC con credencial vigente; 20% de descuento a personas que hayan cursado 3 cursos o más de extensión académica del CUEC, siempre que puedan comprobarlo mediante fotocopia legible de sus constancias. Para hacer válidos estos descuentos deberán traer original y dos fotocopias legibles de las credenciales.

NOTA: El descuento aplica sobre el costo del curso, todos deberán pagar la inscripción.

Informes e inscripciones: con la Lic. Blanca Furber al tel: 56 22 48 00 # ext. 47136 o al correo: extensioncuec@gmail.com

Para inscribirse: Favor de bajar el formato que aparece en la página: www.cuec.unam.mx, rellenarlo con sus datos y enviarlo por correo junto con una foto actual tamaño infantil, después seguir las indicaciones que aparecen a continuación.

INDICACIONES PARA COMPLETAR EL TRÁMITE

- 1.- Contactar con la Sra. Gabina López al correo: extensioncuec@gmail.com para que les asigne los números bancarios.
- 2.- Ir al banco a depositar.
- 3.- Con la ficha que expida el banco venir al CUEC, ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, entre Filmoteca y TV UNAM, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs., para que les extiendan un ticket o factura, según sea el caso, en el área administrativa.
- 4.- Con ese ticket o factura subir al área de extensión académica para que se tomen algunos datos y entregarles el gafete que deberán portar cada clase para que tengan acceso a las instalaciones donde se llevará a cabo el curso y queden formalmente inscritos.

Una vez que les sean asignados los números bancarios tendrán cinco días hábiles para realizar el depósito, de no hacerlo así, los números serán cancelados y deberán solicitarlos nuevamente.

Deberán proporcionar la siguiente información a la hora de solicitar su referencia bancaria:

- Nombre completo del aspirante
- Curso en que está interesado
- Alumno UNAM o externo, si es alumno UNAM deberá mandar escaneada la credencial vigente por ambos lados
- Si requiere de factura electrónica, indicarlo
- En caso de requerir factura, indicar los datos para facturación.
- Indicar si el pago será directamente en el banco o transferencia bancaria

IMPORTANTE: El día de inicio del curso deberán portar el gafete expedido por el CUEC, de lo contrario no se les permitirá permanecer en el salón de clases, hasta que aclaren su situación ante la administración del CUEC.

NOTA: Ninguna persona del CUEC está autorizada a recibir pagos en efectivo.

Contenido del curso

Objetivos Generales:

- Contribuir al conocimiento teórico aplicado en la construcción de la imagen.
- Fomentar la importancia del estudio de la cultura visual.

Objetivos específicos:

1. El participante obtendrá conocimientos teóricos, particulares sobre la cultura visual, que le permitan contar con herramientas para el entendimiento de la construcción de las imágenes.
2. Será capaz de entender la creación de mitos, metáforas y símbolos los cuales son herramientas básicas para la comprensión teórica de las imágenes de la fotografía fija y ejemplos fílmicos.
3. Aprenderá los conceptos indispensables que se requieren para:
 - a) Identificar la teoría de la cultura visual en las imágenes.
 - b) Conocer los desafíos que presenta en la teoría y su aplicación en un caso particular como es el de Tarkovsky.
4. Podrá adquirir una visión integral:
 - a) Interpretando correctamente la teoría.
 - b) Identificando los procedimientos para la construcción de imágenes.

I. La imagen:

Impartir una sesión a través de la cual el participante se aproxime a la importancia de la investigación teórica de la imagen. Con el fin de entender la expresión “Cultura Visual” la cual pretende englobar, en un concepto común, todas aquellas realidades visuales, sean del tipo que sean, que, poco a poco, van teniendo un papel cada vez más relevante en nuestra cultura. Así, a las tradicionales categorías de la Historia del Arte (pintura, escultura, arquitectura, artes decorativas, etc.) se han sumado otras como la fotografía, el cine, el diseño, la moda, la publicidad, la danza, el teatro, el cómic, el grafiti, el net art, la publicidad, etc. No podemos negar a priori a ninguna imagen su papel en la Cultura Visual.

De esta forma, el enfoque interdisciplinario de los fenómenos relacionados con lo visual aportará a la Historia del Arte nuevos puntos de vista vinculados con el imaginario colectivo. Nuestra Cultura Visual, ante todo, está constituida por imágenes producidas y manipuladas por el ser humano, antes y ahora, provistas de un significado y de una intención. Esta disciplina se ha impuesto hoy día, no sólo como fórmula de trabajo, sino también como campo de innovaciones y fructíferas investigaciones.

En este sentido la línea Cultural visual está integrada en la actualidad por dos sublíneas, planteadas por los Grupos de Investigación Mosaicos hispano-romanos e Historia del arte, imagen y patrimonio artístico. Ambas sublíneas pretenden centrarse en la imagen como objeto de estudio y, a la vez, como fuente de información con la que acceder al conocimiento evolutivo de la cultura artístico-visual desde la cuna de la civilización occidental hasta la actualidad.

1. Mosaicos hispano-romanos. De lo artístico a lo social:

Esta sublínea se centra en el estudio de los mosaicos hispano-romanos como documento, con un planteamiento que, partiendo de la obra artística, se adentra en la semántica de las imágenes. Las escenas figuradas estudiadas globalmente dentro de los programas iconográficos de los edificios tanto públicos como privados que decoran, se convierten en indicadores de la sociedad hispano-romana, de la economía, de la cultura o de los valores y de las corrientes filosóficas de la época.

2. El imaginario artístico en las sociedades modernas y contemporáneas:

Esta sublínea se centra en el desarrollo de la cultura artística en las sociedades occidentales entre los siglos XV y XXI. Arranca así desde las novedades que supuso la invención de la imprenta, en cuanto a reproductibilidad y difusión de imágenes y textos, hasta alcanzar al mundo de la Cultura Visual globalizada, abierto con las nuevas perspectivas ofrecidas por las nuevas tecnologías.

II. Teorías de la cultura visual:

Analizar paso a paso la historia y las diferentes teorías de la cultura visual, desde la pintura hasta el Internet, y plantear cómo y por qué los medios visuales de comunicación se han convertido en algo tan importante en la vida cotidiana contemporánea.

Algunos ejemplos: medios gráficos digitales, tecnología de gráficos

III. Fotografía:

En la fotografía no podemos pensar en la imagen aislada, desmembrada del acto fotográfico que la ha hecho surgir, la fotografía no es solo una imagen, el producto de una técnica y de una acción, el resultado de un hacer y de un saber hacer; una imagen de papel que se mira sencillamente en su soporte de objeto terminado; es también, y de modo especial un verdadero acto icónico. Símbolo que mantiene una relación de semejanza con el objeto que representa.

Apoyado en el estudio del libro **El acto fotográfico** de Philippe Dubois.

IV. Retratos de familia:

Este tema tiene que ver con la identidad “visual” de los miembros de cada familia.

“Mediante las fotografías cada familia construye una crónica-retrato de sí misma, un estuche de imágenes portátiles que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos”

En la Caverna de Platón del libro ***Sobre la fotografía*** de Susan Sontag

La construcción de un imaginario familiar para dar un sentido de pertenencia. Ello plantea la necesidad a los seres humanos de construir su historia visual. La captura del tiempo y transformarlo en recuerdos, plasmados en un papel o ahora, de manera digital o en el celular.

V. “La Imagen Visual: su lugar en la comunicación” de E.H. Gombrich:

El estudio de este ensayo y, en consecuencia de este autor, es una introducción para el participante a las ideas del autor y a sus razonamientos fundamentales, sobre la psicología de la percepción y la interpretación de las imágenes. E.H. Gombrich expone que el arte no empieza observando la realidad y tratando de ajustarse a ella; comienza construyendo modelos mínimos que se modifican a la luz del espectador y a sus referentes de la realidad.

E. H. Gombrich es uno de los contados historiadores del arte interesados en el estudio científico de la percepción visual. Es famoso en todo el mundo por sus aportaciones a la historia del arte, también es muy conocido por sus contribuciones a las ideas y los debates de nuestra época.

VI. Mitos, metáforas y símbolos:

En esta clase presento tres de las herramientas que considero las más importantes para el análisis de la imagen. Se examinarán los siguientes puntos para lograr un entendimiento de los mitos, las metáforas y los símbolos:

- a) identificar cada uno;
- b) definirlos;
- c) explicar su construcción.

Por último estudiar varios ejemplos con el fin de tener claro sus aplicaciones al análisis de las imágenes.

VII. Análisis de las imágenes cinematográficas:

Seleccionada por los participantes, en fragmentos revisar en las obras la existencia de una cultura visual y sobre todo de una construcción de la imagen.

- 1. Análisis crítico de la imagen cinematográfica.
- 2. Revisión en ejemplos seleccionados de occidente y oriente.

VIII. Andrey Tarkovsky

En este tema se realizará un análisis tomando en cuenta el punto de vista de un realizador cinematográfico. Creador, interesado en escribir sobre sus imágenes, poeta y gran teórico del cine.

Tomando como base su libro *“Esculpir en El Tiempo”*; editado por El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

IX. Creación Artística

Testimonios de los artistas plásticos sobre su producción. Ejemplos como Paul Gauguin (1848-1903); Pablo Picasso (1881) entre otros.

X. La Modernidad

Imaginarios sociales modernos Charles Taylor; aproximarse a la visión de Charles Taylor, sobre sus reflexiones de las múltiples modernidades. Para explicar las diferencias entre ellas y su propuesta de un imaginario social, es decir, de un amplio entendimiento entre un determinado colectivo sobre el modo de imaginar su vida social. Se trata de un imaginario social caracterizado por tres formas culturales claves, animadas por la idea de un orden moral basado en el beneficio mutuo de participantes iguales: la economía, la esfera pública y el autogobierno.

Imaginarios Sociales modernos Charles Taylor. Editorial Paidós.

XI. Mesa Redonda:

Realizar una mesa redonda con un historiador del arte, un crítico de cine, un cineasta y un cinematógrafo, con el fin de:

- a) Reafirmar el conocimiento teórico del curso a través del contraste de opiniones existentes entre las diferentes visiones teóricas.
- b) Lograr que la discusión después de la mesa redonda, permita a los asistentes tener un diálogo con cuatro profesionales de la imagen, al formular preguntas y recibir respuestas.

Bibliografía básica

Andrade, Yolanda.-*Los velos transparentes, las transparencias veladas*, texto de Carlos Monsiváis, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 1988.

-----, *Pasión mexicana*, México, Casa de las Imágenes, 2002.

Baxandall, Michael.- *Modelos de Intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Madrid, Hermann Blume Central de Distribuciones, 1989.

Burke, Peter.- *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001.

Calabres, Omar.- *La Era Neobarroca*, Madrid, Cátedra, 1984.

Carreras, Claudi, *Conversaciones con fotógrafos mexicanos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.

Eagleton, Terry.- *La idea de la cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales*, Barcelona, Paidós, 2001.

Eliade Mircea.-*Aspectos del mito*, Barcelona, Paidós, 2000.

Gombrich, E.H.- *Arte e Ilusión. Estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Debate, 1998.

Gruzinski, Serge.-*La ciudad de México, una historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Jervaise, Eric, Berumen Campos, Miguel Ángel, González Flores, Laura, Monroy Nasr Rebeca.-*Las fronteras de la visión: fotografías panorámicas de Ciudad Juárez y El Paso*, Ciudad Juárez, Cuadro por Cuadro, Berumen y Muñoz Editores, 2006.

Mata Rosas, Francisco.-*México TENOCHTITLAN*, México, Era, Casa de las Imágenes, CONACULTA. FONCA, 2005.

Maffesoli, Michell.- *La Tajada del diablo, compendio de subversión moderna*, México, Siglo XXI Editores, 2006.

Matos Moctezuma, Eduardo.-*Vida y muerte en el templo mayor*, México, Fondo de Cultura, 2008.

-----, *Obras Estudios Mexicanas*, I, t. 2, *Mundo Mexica (continuación) La Colonia*, México, 1999.

-----, *Obras Estudios Mexicanas*, I, t. 3, México, El Colegio Nacional, 2002

-----, *Obras Estudios Mexicanas* I. t. 4, *Obras Maestras del Templo Mayor*, México, El Colegio Nacional, 2005.

Mirzoeff, Nicholas.- *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.

Texto Monsiváis, Carlos.- Imágenes, Alÿs, Francis detto, *El Centro Histórico de la Ciudad de México*, Madrid, Artes Gráficas Palermo, 2006.

Moxey, Keith.- “La creación del genio” en *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, España, Ediciones del Serbal, 2004.

Panofsky, Erwin.-“Renacimiento: ¿autodefinición o autoengaño?” en *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza Editorial, 1975.

Paz, Octavio, *Corriente alterna*, México, Siglo XXI Editores, 12ª. edición, 1979.

Rodríguez, José Antonio.-“Realidades, Ficción, Construcción: las formas de la intención” en *160 años de la fotografía en México*, México, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes/Océano, CENART, 2004.

Barthes, Roland.-*La Cámara Lúcida. Nota sobre la Fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

Sontag, Susan.-*Sobre la Fotografía*, México, Alfaguara, 2006.

Tagg, John.- *El peso de la representación*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

Valverde Valdés, María Fernanda.- “Materiales y Técnicas de la Fotografía” en *160 años de fotografía en México*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Océano, CENART, 2004.

Catálogo

Luis Barragán, *The Quiet Revolution*, Federica Zanco, Skira, Barragán Foundation (eds), Vitro DesignMuseum, Italy, 2001.

En internet

<http://fundacionpedromeyer.com/china/ejervaise/index.html> consultado el 17/02/09>.

<http://www.franciscomata.com.mx/portafolioinicioi.html>> consultada el 17/02/09.

<http://www.fransiscomata.com.mx/libromexico.html>> consultada el 18/02/09.

<http://fundacionpedromeyer.com/china/yandrade/index.html>> consultada el 18/02/09.

http://blogs.warwick.ac.uk/michaelwalford/entry/textual_analysis_the/> consultada el 25/06/09

Filmografía básica

- **Peter Greenaway***El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante;El contrato del pintor;The Pillow Book, Nightwatching, El vientre del arquitecto, El niño de Mácon.*
- **Emir Kusturica***Underground, La vida es un milagro, Maradona by Kusturica,All the Invisible Children, La viuda de Saint-Pierre.*
- **Joel Coen***Fargo, El gran Lebowski, Blood Simple, Barton Fink, O Brother where are thou?,Raising Arizona.*
- **José Luis Cuerda***Los girasoles ciegos, Los otros, La lengua de las mariposas, Abre los ojos, Tesis, Amanece que no es poco.*
- **Tan Anh Hung***Tokio blues, El olor de la papaya verde.*
- **Luis Estrada.**-*La Ley de Herodes, El Infierno.*
- **Andrey Tarkovsky.**-*Stalker, La Infancia de Ivan, El espejo, Solaris.*