

PROGRAMA ANALÍTICO

RETÓRICA DE LA IMAGEN	
Fecha de elaboración:	
30 / Mayo / 2014	
Elaboró Programa sintético	MDG. Alejandra Nava Martínez DG. Claudia Madriz Rico MDG. Irma Carrillo Chávez MDG. Lourdes Lara Téllez
Elaboró Programa analítico	MDG. Alejandra Nava Martínez DG. Claudia Madriz Rico MDG. Irma Carrillo Chávez
Revisó:	Dra. Verónica Martínez Loera DG. Angélica Vilet Espinosa DG. Jorge Galindo Torres

DATOS BÁSICOS

Semestre	Horas de teoría	Horas de práctica	Horas trabajo adicional estudiante	Créditos
4	3	0	1	4

ESQUEMA DE CONTENIDO

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivos generales	<p>Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprender el fenómeno de diseñar como actividad humana inteligente que va más allá de la forma, perteneciendo al ámbito de la cognición y que tiene una contigüidad con el lenguaje. Generar procesos "creativos" que surjan a partir de una serie de reglas (gramática cognitiva) que permiten que la propuesta de diseño logre su objetivo comunicativo. 	
Competencia (s) profesionales de la carrera a las que contribuye a desarrollar	<p>Diagnosticar problemas y necesidades de comunicación visual del hombre en su relación con el entorno. Crear estrategias que den solución a problemas de comunicación visual, relacionadas con el diseño gráfico. Diseñar mensajes visuales pertinentes y significativos en contextos determinados.</p>	
Competencia (s) transversales a las que contribuye a desarrollar	<p>Dimensión cognitiva y emprendedora Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y ambiental. Dimensión ético-valoral Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como profesionista, a través de la aplicación de criterios, normas y principios ético-valorales. Dimensión internacional e intercultural Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras perspectivas y culturas. Dimensión de comunicación e información Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de información.</p>	
Objetivos específicos	Unidades	Objetivo específico
	1. La dimensión de la retórica en la imagen.	Conocer el origen y sentido de la retórica como elemento que sustenta el proceso creativo.
	2. Las operaciones retóricas para generar imágenes conceptuales.	Mostrar elementos prácticos que generen formas de comunicación adecuadas a cada caso, por medio del estudio de los lugares de pensamiento (tópicos) para la creación de imágenes.

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	3. Casos retóricos en el diseño.	Guiar en el análisis de casos prácticos de retórica en la imagen para formar en el alumno una visión crítica.
--	---	---

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

Preguntas de la Unidad 1	¿Qué es una imagen desde diversas perspectivas y autores? ¿Qué es la retórica visual desde diversas perspectivas? ¿Cómo incidencias las figuras retóricas en el comportamiento cultural?	
UNIDAD 1	La dimensión de la retórica en la imagen.	16 hrs
Tema 1.1 Hacia la definición del diseño gráfico		2 hrs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • El problema de la definición • Diseño gráfico y ciencia • Diseño gráfico y técnica • Diseño gráfico y arte 	
Tema 1.2 Retórica		2 hrs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Definición (Techné) • Objetivo persuasivo • Auditorio • Quiénes lo estudian 	
Tema 1.3 Partes de la retórica		6 hrs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Intellectio • Inventio • Dispositio • Ellocutio (figuras retóricas) • Actio 	
Tema 1.4 La práctica de la retórica		3 hrs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La intencionalidad • La interpretación • La comunicación 	
Tema 1.5 Evaluación Retórica		3 hrs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación • Retroalimentación 	
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<p>Calderón, H. (2009). <i>Introducción al conocimiento de la imagen.</i> México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Lakoff, G. & Johnson M. (1986). <i>Metáforas de la vida cotidiana.</i> Cátedra.</p> <p>Lizarazo, D. (2004) <i>Iconos, Figuraciones, Sueños: Hermenéutica de las imágenes.</i> México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p>	

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>Mitchell W.J.T. (2009) <i>Teoría de la imagen</i>. Madrid: AKAL / Estudios visuales.</p> <p>Velazco, A. (2001) <i>El placer de las imágenes</i>. Estudios sobre algunas formas de comunicación visual. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño. División de Arte y Humanidades / Instituto de Investigaciones Estéticas.</p>
<i>Métodos de enseñanza</i>	<p>Exposición Lecturas Ensayos Investigación Análisis Reflexión</p>
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<p>Exposición de temas en base a ejemplos. Lectura de capítulos de libros. Realización de ensayos. Análisis de imágenes y presentación de resultados.</p>

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

Preguntas de la Unidad 2	<p>¿A qué se le llama imagen tangible e intangible? ¿A qué le llamamos realidad? ¿Cuáles son los grados de iconicidad de la imagen? ¿Cómo es el proceso de argumentación? ¿Qué es un tópico? ¿Cómo se presentan los tópicos en la literatura? ¿Los tópicos se dan en la vida diaria? ¿De qué forma se manifiestan los tópicos en las imágenes?</p>
UNIDAD 2	<p>Las operaciones retóricas para generar imágenes conceptuales.</p> <p>16 hs</p>
Tema 2.1	<p>Análisis histórico de los Tópicos</p> <p>4 hs</p>
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Desde la filosofía. • Desde la comunicación. • Desde la religión. • Desde los valores morales.
Tema 2.2	<p>Los Tópicos como modeladores de la conducta</p> <p>4 hs</p>
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Formas de pensar • Decisiones • Estereotipos
Tema 2.3	<p>Materialización de los tópicos</p> <p>4 hs</p>
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tópicos de la vida cotidiana. • Tópicos de la imagen.

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<ul style="list-style-type: none"> • Tópicos en la literatura. • Arquetipos 	
Tema 2.4 Evaluación		4 hs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación • Retroalimentación 	
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<p>Apuntes de Mariana Ozuna. Calderón, H. (2009). <i>Introducción al conocimiento de la imagen.</i> México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Jardí, E. (2012). <i>Pensar con imágenes.</i> Barcelona: Editorial Gustavo Gili.</p> <p>Lakoff, G. & Johnson M. (1986). <i>Metáforas de la vida cotidiana.</i> Cátedra.</p> <p>Lizarazo, D. (2004) <i>Iconos, Figuraciones, Sueños: Hermenéutica de las imágenes.</i> México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Mitchell W.J.T. (2009) <i>Teoría de la imagen.</i> Madrid: AKAL / Estudios visuales.</p> <p>Velazco, A. (2001) <i>El placer de las imágenes.</i> Estudios sobre algunas formas de comunicación visual. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño. División de Arte y Humanidades / Instituto de Investigaciones Estéticas.</p>	
<i>Métodos de enseñanza</i>	Exposición Lecturas Ensayos Investigación Análisis Reflexiones Debate	
<i>Actividades de aprendizaje</i>	Exposición de temas en base a ejemplos. Lectura de capítulos de libros. Realización de ensayos. Análisis de imágenes y presentación de resultados. Mesas de diálogo para exponer y debatir análisis y reflexiones.	

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

Preguntas de la Unidad 3	¿Cuáles son las técnicas de representación? ¿Cuáles son los canales para expresar una imagen? ¿Qué es el lenguaje textual e icónico?	
UNIDAD 3	Casos retóricos en el diseño.	16 hs
Tema 3.1 Análisis de casos desde el ethos		4 hs

PLAN DE ESTUDIOS 2013

<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> Definición de ethos Personalidad del orador Soportes gráficos (medios) 	
Tema 3. Análisis de casos desde el Logos		4 hs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> Definición de Logos Elementos semánticos (contenido) Significación Lo racional del discurso. 	
Tema 3.3 Análisis de casos desde el Phatos		4 hs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> Definición. Parte formal. Lo emocional 	
Tema 3. Distinción de las fuentes de persuasión		4 hs
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ethos-Logos-Phatos El convencimiento El impacto La empatía 	
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<p>Calderón, H. (2009). <i>Introducción al conocimiento de la imagen</i>. México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Jardí, E. (2012). <i>Pensar con imágenes</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.</p> <p>Lakoff, G. & Johnson M. (1986). <i>Metáforas de la vida cotidiana</i>. Cátedra.</p> <p>Lizarazo, D. (2004) <i>Iconos, Figuraciones, Sueños: Hermenéutica de las imágenes</i>. México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Mitchell W.J.T. (2009) <i>Teoría de la imagen</i>. Madrid: AKAL / Estudios visuales.</p> <p>Velazco, A. (2001) <i>El placer de las imágenes</i>. Estudios sobre algunas formas de comunicación visual. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño. División de Arte y Humanidades / Instituto de Investigaciones Estéticas.</p>	
<i>Métodos de enseñanza</i>	<p>Exposición</p> <p>Lecturas</p> <p>Ensayos</p> <p>Investigación</p> <p>Análisis</p> <p>Reflexiones</p> <p>Debate</p> <p>Ejercicios prácticos</p>	
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<p>Exposición de temas en base a ejemplos.</p> <p>Lectura de capítulos de libros.</p>	

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Realización de ensayos.
Análisis de imágenes y presentación de resultados.
Mesas de diálogo para exponer y debatir análisis y reflexiones.
Análisis de casos con su aplicación en el diseño.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

- Exposición de temas en base a ejemplos.
- Lectura de capítulos de libros.
- Realización de ensayos.
- Ejercicios prácticos de análisis de imágenes.
- Mesas de diálogo para exponer y debatir análisis y reflexiones.
- Análisis de casos con su aplicación en el diseño.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Elaboración y/o presentación de:	Periodicidad	Abarca	Ponderación
Primera evaluación parcial: Reportes de lectura Análisis de temas	Primera Unidad	15 sesiones	30%
Segunda evaluación parcial: Reportes de lectura Análisis de largometrajes Ensayos	Segunda Unidad	15 sesiones	30%
Tercera evaluación parcial: Investigación de casos Ejercicios prácticos	Tercera Unidad	15 sesiones	40%
Otra actividad 1 Visitas a exposiciones	Durante las tres unidades	Las tres unidades	A criterio de masetro
Examen ordinario	Al final del semestre	Las tres unidades	Promedio de las tres unidades
TOTAL			100%
Examen extraordinario Entrega de trabajo por escrito.	Periodo de exámenes extraordinarios de la UASLP	1ª, 2ª, 3ª unidad	100%
Examen a título Entrega de trabajo por escrito.	Periodo de exámenes a título de la UASLP	1ª, 2ª, 3ª unidad	100%

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Examen de regularización Entrega de trabajo por escrito.	Periodo de exámenes a regularización de la UASLP	1ª, 2ª, 3ª unidad	100%
---	--	-------------------	------

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS

Textos básicos	<p>Calderón, H. (2009). <i>Introducción al conocimiento de la imagen</i>. México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Jardí, E. (2012). <i>Pensar con imágenes</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.</p> <p>Lakoff, G. & Johnson M. (1986). <i>Metáforas de la vida cotidiana</i>. Cátedra.</p> <p>Lizarazo, D. (2004) <i>Iconos, Figuraciones, Sueños: Hermenéutica de las imágenes</i>. México D.F.: Siglo XXI Editores. Diseño y comunicación.</p> <p>Mitchell W.J.T. (2009) <i>Teoría de la imagen</i>. Madrid: AKAL / Estudios visuales.</p> <p>Velazco, A. (2001) <i>El placer de las imágenes</i>. Estudios sobre algunas formas de comunicación visual. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño. División de Arte y Humanidades / Instituto de Investigaciones Estéticas.</p> <p>Perelman, CH. Y Olberchts –T. Y TECA. (1994) <i>Tratado de la argumentación</i>. Madrid ,Gradós.</p> <p>Merleau, P.. <i>Fenomenología de la percepción</i> Ed. Península 4ta. Edición.</p> <p>Esqueda, R., (2003) <i>El juego del diseño</i>. ED. Designio,</p> <p>Chaves, N.; (1997) <i>Diseño y comunicación</i>, Buenos Aires ,ED. Paidós.</p> <p>Arnheim, R.; (1962) <i>Arte y percepción visual</i>, Psicología de la visión creadora. Eudeba Educ.</p>
Textos complementarios	<p>Costa, J. (2003) <i>Diseñar para los ojos</i>. Grupo Editorial Design. La Paz.</p> <p>Lehrer, J. (2009) <i>How we decide</i>. Houton Mifflin Co.</p> <p>Tapia, A. <i>Retórica de la imagen</i>. UAM Xochimilco. México D.F.</p>
Sitios de Internet	<p>http://elarbodelaretorica.blogspot.mx/</p> <p>http://topicaydiseno.blogspot.mx/</p> <p>http://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/821/Metaforas.pdf?sequence=1</p> <p>http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/dimeta2.pdf</p> <p>www.mexicanosdisenando.org.mx</p> <p>www.encuadre.org</p> <p>http://prezi.com/7s_acazawka/topicos/</p>

UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Bases de datos	http://creativa.uaslp.mx http://www.ebsco.com