VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Guía Docente
33416 Teoría de la Imagen y Narrativa Audiovisual

FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33416
Nombre	Teoría de la Imagen y Narrativa Audiovisual
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2019 - 2020

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	2	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	10 - Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
MESTRE PEREZ, ROSANNA	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

Esta asignatura se compone de dos partes completamente diferenciadas: Teoría de la imagen y Narrativa audiovisual.

La Teoría de la Imagen propone un estudio de los fundamentos básicos de la teoría general de la imagen a través de la presentación de algunas escuelas, tendencias y autores más destacados en esta disciplina. Aborda la historia de la relación con la imagen como proceso evolutivo de la percepción de nuestro entorno y como parte integrante del proceso cognitivo. Trata de la generación de imágenes como forma de expresión y comunicación y analiza los elementos constitutivos de la imagen y los mecanismos por los que ésta se integra en el conjunto del proceso comunicativo.

Se trata de estudiar las teorías narratológicas en general y en el ámbito específico de la creación y producción audiovisual y de ofrecer pautas para la práctica del análisis de los diferentes y variados textos y discursos audiovisuales.

Por parte de la Narrativa audiovisual se estudian los conceptos básicos de la narratología y se aplican al campo de los relatos audiovisuales. El punto de partida es la definición de lo que constituye un texto narrativo, todo discurso que cuenta una historia. se estudian sus elementos esenciales: acción, personajes, estructura temporal, marco espacial y todas las cuestiones referentes al punto de vista y la modalización narrativa, con especial atención a la aplicación de estos conceptos en el ámbito específico del lenguaje audiovvisual, especialmente el cinematográfico. Terminaremos con el estudio de los componentes básicos, visuales y sonoros, de la sintaxis audiovisual.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se requieren

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual

- Conocer la comunicación como proceso y los diferentes elementos que lo constituyen. Poseer y comprender los conocimientos de la especificidad de los discursos, así como de los modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales. Conocer las distintas teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus diferentes lenguajes.
- Competencia para el análisis comparado de los distintos medios y soportes mediáticos contemporáneos.
- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- Conocimiento y capacidad para aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

- Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en la imagen en movimiento, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Capacidad para analizar y planificar las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El contenido propuesto por la asignatura tiene como objetivo hacer adquirir al alumnado:

1. Un conocimiento teórico y conceptual sobre las teorías más destacadas en el estudio de la imagen y los modelos de la comunicación visual;

2. Conocimiento sobre los mecanismos y el modo de funcionamiento del proceso perceptivo humano y el desarrollo de las representaciones de naturaleza icónica natural y desde el punto de vista estético y expresivo.

3. Conocimiento de los elementos básicos de la composición de la imagen en varios soportes

4. Comprensión y manejo de los conceptos básicos de la narratología, para ser capaz de analizar de forma teórico-práctica cualquier texto narrativo y, especialmente, los elementos narrativos del lenguaje audiovisual y su función en textos cinematográficos o televisivos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Epistemología de la imagen

Definición de los conceptos básicos relativos a la imagen desde una perspectiva multidisciplinar que clarifiquen las diferentes acepciones adoptadas y la diversidad de las perspectivas que se plantean en el debate sobre la definición misma de la imagen. Presentación de los fundamentos de la Teoría general de la imagen a partir de una metodología dialógica en la cual confluyen las distintas propuestas teóricas de varios autores.

2. Genealogía de la imagen

La evolución de la imagen a través de las distintas etapas históricas mediante un análisis comparativo entre varias culturas humanas desde la antigüedad hasta hoy en día. Las distintas relaciones históricas establecidas con la imagen como medio de comunicación, de representación, de expresión.

3. El proceso cognitivo y psicológico de la percepción

Las aportaciones de varias escuelas en el estudio de la percepción humana y la comunicación visual a través de un breve repaso de las teorías más destacadas desde la antigüedad hasta hoy en día. Se hará una incidencia especial en las aportaciones teóricas y empíricas de la escuela de la Gestalt cuyas leyes han marcado los estudios psicológicos contemporáneos de la percepción en varias disciplinas. Se analizarán los mecanismos que rigen el funcionamiento del pensamiento, la sensación y la memoria visual.

4. Los elementos morfológicos de la imagen

Análisis de los elementos que componen la imagen, cuya definición representa un requisito imprescindible para entender el lenguaje de las imágenes y sus dimensiones perceptivas y expresivas: el punto, la línea, el plano, la textura, la forma, el color, dinámicas y escalares.
Se trata en cierto modo del abecedario básico que permite la lectura de la imagen y el manejo de sus técnicas estéticas y comunicativas.

5. La semiótica de la imagen

Proponer una síntesis de las bases teóricas que sustentan la metodología semiótica utilizada en el análisis de la variada tipología textual. Conocer la función sígnica y sus aplicaciones a la comunicación visual a partir de las propuestas de Peirce, Eco, Morris sobre la función sígnica y de semiosis

6. Narrar y mostrar. El relato audiovisual.

Introducción sobre los precedentes históricos de los conceptos utilizados actualmente en el análisis del lenguaje narrativo.

7. La acción. Trama y argumento. La lógica del relato.

Se definen las unidades mínimas en que se puede dividir la acción para su análisis en términos de funciones y su articulación en secuencias más o menos complejas hasta componer la totalidad de la historia como unidad.

8. Personajes, actores, actantes

Estudio del personaje como una unidad compleja formada por funciones o roles actanciales, así como por características nominales o descriptivas que lo individualizan.

9. La estructura temporal del relato.

A partir de la distinción estructuralista ente los conceptos de tiempo del relato y tiempo de la historia, se estudian las relaciones de orden, duración y frecuencia entre ambos parámetros de la estructura temporal.

10. La dimensión espacial: el mundo de lo narrado.

Mucho menos estudiado que el tiempo en la tradición crítica, el espacio es un elemento vertebrador sine qua non para la estructura y composición de todo relato, lo que se hace mucho más evidente en el caso de los audiovisuales. Las relaciones entre los diferentes espacios y sus características son una vía para articular el significado y simbolismo de muchos de los elementos esenciales de la historia, que toman cuerpo visualmente de una forma muy potente aunque se disimulen en los mensajes que utilizan la palabra como forma de expresión.

11. La modalización narrativa.

Se tratan en esta unidad las cuestiones relativas al punto de vista o perspectiva narrativa, cuyos estudios comenzaron en ámbito de la narración literaria, pero que han tenido un interesante desarrollo en su aplicación a los textos audiovisuales, especialmente los cinematográficos.

12. La sintaxis audiovisual

Las unidades que componen el discurso audiovisual y su articulación: el fotograma, el plano, la secuencia, el concepto de raccord o la articulación de imagen y sonido.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	60,00	100
Estudio y trabajo autónomo	30,00	0
Lecturas de material complementario	30,00	0
Preparación de actividades de evaluación	30,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

Como asignatura teórica , la metodología consistirá esencialmente en clases teóricas, que incluyen explicación sobre los conceptos y su aplicación, así como ejemplos comentados sobre material audiovisual.

EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en un eamen final escrito y unas actividades prácticas. El examen versará sobre los contenidos tratados y explicados en clase a lo largo del semestre; valdrá el 80%. Las prácticas serán tareas individuales en las que se aplicarán contenidos teóricos tratados en el aula; valdrán el 20% de la nota final.

REFERENCIAS

Básicas

- BARTHES y otros (1966) Análisis estructural del relato. Madrid, fundamentos.

GENETTE, G. (1973) Figuras III. Barcelona, Lumen.

JOST, F. Y GAUDREAULT, A. El relato cinematográfico

ZUNZUNEGUI, S. Mirar la imagen

ADENDA COVID-19

Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de Gobierno

1. Contenidos

Se mantienen los contenidos iniciales con excepcion del último tema, Narrativa transmedia, que se elimina.

2. Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia

-En sustitución de la docencia presencial, a través de Aula Virtual se pone a disposición del estudiantado diversos materiales (presentaciones, comentarios audiovisuals grabado en vídeo por la professora, enlace para el visionado de una película...). En ellos se tratan los contenidos programados que finalmente coinciden con el período de docencia no presencial.
-No se mantiene el horario programado para las sesiones docentes y se da libertad al estudiantado para acceder a los materiales docentes en cualquier momento, a partir de su publicación en Aula Virtual. Se establecen unos plazos para la publicación progresiva de contenidos.

3. Metodología docente

Las siguientes herramientas docentes sustituyen a la docencia presencial:

1.Publicación de materiales en Aula Virtual
2.Propuesta de actividades por Aula Virtual
3.Videoconferencia síncrona BBC
4.Presentaciones con locuciones en Aula Virtual
5.Foro en Aula Virtual para dudas
6.Vídeos grabados por la profesora disponibles por Aula Virtual
7.Tutorías por chat y videoconferencia en Aula Virtual
8.Wiki para consultas al estudiantado en Aula Virtual

4. Evaluación

-Se mantiene la distribución porcentual: 20% prácticas y 80% prueba escrita.
-Se limita el número de prácticas a las ya entregadas antes de cancelarse la docencia presencial. No hay prácticas nuevas durante el período de clases no presenciales.
-Se modifican las características de la prueba escrita que ahora contempla los siguientes apartados y valores:
-un cuestionario tipo test con preguntas tanto sobre los contenidos explicados presencialmente como sobre las presentaciones publicadas en Aula Virtual: 45%
-una pregunta escrita de autoevaluación de una práctica ya realizada (para quien no la entregara dentro del plazo se abrirá un segundo plazo de entrega): 20%
-comentario de fragmentos audiovisuales: 15%
-La prueba se realizará online el día y la hora asignados para la prueba escrita presencial. La pregunta de autoevaluación se habrá hecho antes; el día del examen solo se subirá el documento en pdf a través del enlace correspondiente del test online.

Este sistema de evaluación, si no se indica lo contrario, será también válido en la segunda convocatoria.

5. Bibliografía

Sin cambios