

**FITXA IDENTIFICATIVA****Dades de l'Assignatura**

Codi	33416
Nom	Teoria de la imatge i narrativa audiovisual
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2019 - 2020

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	2	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	10 - Anàlisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
MESTRE PEREZ, ROSANNA	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

Aquesta assignatura es compon de dues parts completament diferenciades: Teoria de la imatge i Narrativa audiovisual.

La Teoria de la Imatge proposa un estudi dels fonaments bàsics de la teoria general de la imatge a través de la presentació d'algunes escoles, tendències i autors més destacats en aquesta disciplina. Aborda la història de la relació amb la imatge com a procés evolutiu de la percepció del nostre entorn i com a part integrant del procés cognitiu. Tracta de la generació d'imatges com a forma d'expressió i comunicació i analitza els elements constitutius de la imatge i els mecanismes pels quals aquesta s'integra en el conjunt del procés comunicatiu.



Es tracta d'estudiar les teories narratològics en general i en l'àmbit específic de la creació i producció audiovisual i d'oferir pautes per a la pràctica de l'anàlisi dels diferents i variats textos i discursos audiovisuals.

Per part de la Narrativa audiovisual s'estudien els conceptes bàsics de la narratologia i s'apliquen al camp dels relats audiovisuals. El punt de partida és la definició del que constitueix un text narratiu, tot discurs que explica una història. s'estudien els seus elements essencials: acció, personatges, estructura temporal, marc espacial i totes les qüestions referents al punt de vista i la modalització narrativa, amb especial atenció a l'aplicació d'aquests conceptes en l'àmbit específic del llenguatge audiovisual, especialment el cinematogràfic. Acabarem amb l'estudi dels components bàsics, visuals i sonors, de la sintaxi audiovisual.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

No es demanen

COMPETÈNCIES

1301 - Grau Comunicació Audiovisual

- Conèixer la comunicació com a procés i els diferents elements que el constitueixen. Posseir i comprendre els coneixements de l'especificitat dels discursos, així com les formes de representació pròpies dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals. Conèixer les diferents teories, mètodes i problemes de la comunicació audiovisual i els seus diversos llenguatges.
- Competència per a l'anàlisi comparada dels distints mitjans i suports mediàtics contemporanis.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i formes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cinema, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, Internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.
- Coneixement i capacitat per aplicar recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, l'establiment i el desenvolupament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals.
- Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en la imatge en moviment, així com els elements constitutius de la direcció artística. Capacitat per analitzar i planificar les relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. Capacitat per aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge en els diferents suports audiovisuals, a partir del



coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. També s'hi inclouen els coneixements dels models psicològics específicament desenvolupats per a la comunicació visual.

RESULTATS DE L'APRENTATGE

El contingut proposat per l'assignatura té com a objectiu fer adquirir l'alumnat:

1. Un coneixement teòric i conceptual sobre les teories més destacades en l'estudi de la imatge i els models de la comunicació visual;
2. Coneixement sobre els mecanismes i la manera de funcionament del procés perceptiu humà i el desenvolupament de les representacions de naturalesa icònica natural i des del punt de vista estètic i expressiu.
3. Coneixement dels elements bàsics de la composició de la imatge en diversos suports
4. Comprensió i maneig dels conceptes bàsics de la narratologia, per ser capaç d'analitzar de forma teòrico-pràctica qualsevol text narratiu i, especialment, els elements narratius del llenguatge audiovisual i la seva funció en textos cinematogràfics o televisius.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Epistemologia de la imatge

Definició dels conceptes bàsics relatius a la imatge des d'una perspectiva multidisciplinària que clarifiquen les diferents accepcions adoptades i la diversitat de les perspectives que es plantegen en el debat sobre la definició mateixa de la imatge.

Presentació dels fonaments de la Teoria general de la imatge a partir d'una metodologia dialògica en la qual conflueixen les diferents propostes teòriques.

2. Genealogia de la imatge

L'evolució de la imatge a través de les diferents etapes històriques mitjançant una anàlisi comparativa entre diverses cultures humanes des de l'antiguitat fins avui en dia. Les diferents relacions històriques establertes amb la imatge com a mitjà de comunicació, de representació, d'expressió.

3. El procés cognitiu i psicològic de la percepció.

Les aportacions de diverses escoles en l'estudi de la percepció humana i la comunicació visual a través d'un breu repàs de les teories més destacades des de l'antiguitat fins avui en dia. Es farà una incidència especial en les aportacions teòriques i empíriques de l'escola de la Gestalt les lleis de la qual han marcat els estudis psicològics contemporanis de la percepció en diverses disciplines. S'analitzaran els mecanismes que regeixen el funcionament del pensament, la sensació i la memòria visual.



4. Els elements morfològics de la imatge

Anàlisi dels elements que componen la imatge, la definició de la qual representa un requisit imprescindible per entendre el llenguatge de les imatges i les seves dimensions perceptives i expressives: el punt, la línia, el plànol, la textura, la forma, el color, dinàmiques i escalesis .

Es tracta en certa manera de l'abecedari bàsic que permet la lectura de la imatge i el maneig de les seves tècniques estètiques i comunicatives.

5. La semiòtica de la imatge

Proposar una síntesi de les bases teòriques que sustenten la metodologia semiòtica utilitzada en l'anàlisi de la variada tipologia textual. Conèixer la funció sígnica i les seves aplicacions a la comunicació visual a partir de les propostes de Peirce, ECo, Morris sobre la funció sígnica i de semiosis.

6. Narrar i mostrar. El relat audiovisual.

Introducció sobre els precedents històrics dels conceptes utilitzats actualment en l'anàlisi del llenguatge narratiu.

7. L'acció. Trama i argument. La lògica del relat.

Es defineixen les unitats mínimes en què es pot dividir l'acció per a la seva anàlisi en termes de funcions i la seva articulació en seqüències més o menys complexes fins a compondre la totalitat de la història com a unitat. 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. Personatges, actors, actants

Estudi del personatge com a una unitat complexa formada per funcions o rols actancials, així com per característiques nominals o descriptives que l'individualitzen.

9. Lestructura temporal del relat.

A partir de la distinció estructuralista ens els conceptes de temps del relat i temps de la història, s'estudien les relacions d'ordre, durada i freqüència entre els dos paràmetres de l'estructura temporal.

**10. La dimensió espacial: el món dallò narrat.**

Molt menys estudiat que el temps en la tradició crítica, l'espai és un element vertebrador sine qua non per a l'estructura i composició de tot relat, el que es fa molt més evident en el cas dels audiovisuals. Les relacions entre els diferents espais i les seves característiques són una via per articular el significat i simbolisme de molts dels elements essencials de la història, que prenen cos visualment d'una forma molt potent encara que es dissimulin en els missatges que utilitzen la paraula com a forma de expressió.

11. La modalització narrativa.

Es tracten en aquesta unitat les qüestions relatives al punt de vista o perspectiva narrativa, els estudis van començar en l'àmbit de la narració literària, però que han tingut un interessant desenvolupament en la seva aplicació als textos audiovisuals, especialment els cinematogràfics.

12. La sintaxi audiovisual

Les unitats que componen el discurs audiovisual i la seva articulació: el fotograma, el pla, la seqüència, el concepte de ràcord o l'articulació d'imatge i so.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	60,00	100
Estudi i treball autònom	30,00	0
Lectures de material complementari	30,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	30,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Com assignatura teòrica, la metodologia consistirà essencialment en classes teòriques, que inclouen explicació sobre els conceptes i la seva aplicació, així com exemples comentats sobre material audiovisual.

AVALUACIÓ

L'avaluació es durà a terme mitjançant un examen final escrit i unes activitats pràctiques. L'examen versarà sobre els continguts tractats i explicats a classe al llarg del semestre; valdrà el 80% de la nota final. Les pràctiques seran tasques individuals en les quals s'aplicaran continguts teòrics tractats en l'aula; valdran el 20% de la nota final.



REFERÈNCIES

Bàsiques

- 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

ADDENDA COVID-19

Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell de Govern

1. Continguts

Es mantenen els continguts inicials, amb l'excepció de l'últim tema, Narrativa transmèdia, que s'elimina.

2. Volum de treball i planificació temporal de la docència

-En substitució de la docència presencial, a través d'Aula Virtual es posa a disposició de l'estudiantat diversos materials (presentacions, comentaris audiovisuals gravats en vídeo per la professora, enllaç per al visionat d'una pel·lícula...). S'hi tracten els continguts programats que finalment coincideixen amb al període de docència no presencial.

-No es manté l'horari programat per a les sessions docents i es dona llibertat a l'estudiantat per accedir als materials docents en qualsevol moment, a partir de la seua publicació en Aula Virtual. S'estableixen uns terminis per a la publicació progressiva de continguts.

3. Metodologia docent

Les següents ferramentes docents substitueixen la docència presencial:

- 1.Publicació de materials en Aula Virtual
- 2.Proposta d'activitats per Aula Virtual
- 3.Videoconferència síncrona BBC
- 4.Presentacions amb locucions en Aula Virtual
- 5.Fòrum en Aula Virtual per a dubtes
- 6.Vídeos enregistrats per la professora disponibles per Aula Virtual
- 7.Tutories per xat i videoconferència en Aula Virtual
- 8.Wiki per a consultes a l'estudiantat en Aula Virtual



4. Avaluació

- Es manté la distribució percentual: 20% pràctiques i 80% prova escrita.
- Es limita el nombre de pràctiques a les ja entregades abans de ser cancel·lada la docència presencial. No hi ha pràctiques noves durant el període de classes no presencials.
- Es modifiquen les característiques de la prova escrita que ara contempla els següents apartats i valors:
 - un qüestionari tipus test amb preguntes tant sobre els continguts explicats presencialment com sobre les presentacions publicades en Aula Virtual: 45%
 - una pregunta escrita d'autoavaluació d'una pràctica realitzada (per a qui no l'entregara dins del termini s'obrirà un segon termini d'entrega): 20%
 - comentari de fragments audiovisuals: 15%
- La prova es realitzarà online el dia i l'hora assignats per a la prova escrita presencial. La pregunta d'autoavaluació s'haurà fet abans; el dia de l'examen sols es pujarà el document en pdf a través de l'enllaç corresponent del test online.

Aquest sistema d'avaluació, si no s'indica el contrari, serà vàlid també per a la segona convocatòria.

5. Bibliografia

Sense canvis