

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36555
Nombre	Teoría y análisis de la imagen
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	2	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	2 - Comunicación	Formación Básica

Coordinación

Nombre	Departamento
EL KETITI YAHMEDI, AOUATEF	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

Estudio de los fundamentos básicos de la teoría general de la imagen y análisis y aplicación de las metodologías y técnicas de análisis de la imagen fija y en movimiento. La asignatura proporciona herramientas teóricas y prácticas que permiten la lectura de los mensajes explícitos e implícitos que contienen las imágenes, con el objetivo de entender los efectos que producen en la vida social y en las representaciones individuales y colectivas.

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

- Capacidad de análisis teórica que permite entender los fundamentos conceptuales de los contenidos propuestos.
- Conocimientos básicos sobre el Funcionamiento de los Medios Audiovisuales
- Conocimientos y habilidades para el acceso a la información y la búsqueda de los datos relacionados con el temario en los medios disponibles y en el espacio virtual.

COMPETENCIAS

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo, de comunicar las propias ideas y de integrarse en proyectos comunes destinados a la obtención de resultados.
- Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.
- Que los estudiantes manifiesten respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respeto por los derechos humanos.
- Capacidad para buscar, seleccionar, leer, interpretar y analizar textos y documentos tanto escritos como audiovisuales (capacidad analítica, sintética y crítica).
- Conocer los aspectos sociales, históricos, económicos y culturales de los contextos propios y ajenos relevantes.

- Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos fundamentales en los procesos de la comunicación, en concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, sígnicos, dialógicos y opinativos de la comunicación.
- 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.
- Capacidad para desarrollar un trabajo personal, sea de creación o de investigación, poniendo en práctica las competencias adquiridas. Saber plantear y asumir la responsabilidad de un proyecto propio, aunque bajo la orientación del tutor.
- Capacidad para profundizar en los conocimientos adquiridos y para aplicar y desarrollar las competencias en los diversos campos a que se extiende la comunicación audiovisual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los códigos y modos de representación propios de la imagen en particular y de la comunicación audiovisual en general.
- Identificar la relevancia social cultural e histórica de las propuestas estéticas de las industrias audiovisuales.
- Llevar a cabo análisis de relatos y obras icónicas y visuales.
- Identificar las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual.
- Utilizar documentos en bases de datos analógicas y digitales.
- Expresar intencionalidad en el uso de las imágenes.
- Asumir la responsabilidad de un proyecto propio.
- Desarrollar un trabajo creativo o de investigación.
- Construir técnicamente relatos visuales
- Diseñar estrategias visuales persuasivas.

- Crear elementos de identidad corporativa
- Analizar la relevancia de la creatividad de las imágenes.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Epistemología de la imagen

Definición de los conceptos básicos relativos a la imagen desde una perspectiva multidisciplinar que arroja luz sobre los diferentes enfoques y enfatiza sobre la diversidad de las perspectivas pragmáticas y estéticas que surgen 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. Historia y 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 y 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 centrará 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 y 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 próximas en Peirce, Eco, Morris de función sígnica y de semiosis.

6. Ética de la imagen

A través del análisis de ejemplos concretos de imágenes que han generado polémicas sociales, se desarrolla una reflexión sobre la ética del uso de las imágenes en los diferentes soportes audiovisuales y las redes sociales.

7. Imagen y sociedad del espectáculo

Las ideas más destacadas del pensamiento del filósofo francés Guy Debord sobre la imagen en la sociedad contemporánea, a partir de su obra *La Sociedad del Espectáculo*.

8. Imagen y velocidad en el pensamiento de Paul Virilio

Desde la perspectiva de la dromología y la velocidad, Paul Virilio ha desarrollado una reflexión crítica sobre la imagen en la sociedad posmoderna y el impacto de la tecnología sobre la inteligencia y la capacidad perceptiva humana.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	45,00	100
Prácticas en aula informática	15,00	100
Asistencia a eventos y actividades externas	3,00	0
Elaboración de trabajos en grupo	5,00	0
Elaboración de trabajos individuales	10,00	0
Estudio y trabajo autónomo	33,00	0
Lecturas de material complementario	5,00	0
Preparación de actividades de evaluación	7,00	0
Preparación de clases de teoría	7,00	0
Preparación de clases prácticas y de problemas	15,00	0
Resolución de casos prácticos	5,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología teórico-práctica:

1. Lección magistral: centrada fundamentalmente en la explicación general de la materia y las necesarias

acotaciones metodológicas.

1. Clases prácticas que se imparten en dos grupos y en las que el alumnado aplica el conocimiento teórico adquirido a través de tareas autónomas, el estudio y análisis de casos y la resolución de problemas teórico-prácticos.
2. Tutoría individual y en grupo.
3. Consulta y estudio de la bibliografía
4. Exposición en aula y trabajo por grupos.

EVALUACIÓN

Prueba escrita final (70%)

Presentación de esquemas, resúmenes

Y textos propuestos.

Valoración de actitud y participación en la (10%)

dinámica de clase.

Valoración del aprendizaje técnico (20%)

REFERENCIAS

Básicas

- Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona, Paidós, 1986.
- Debord, G (2004) La sociedad del espectáculo. Barcelona, Casa del libro (1967)
- Dondis, D.A. (1973). La sintaxis de la imagen. Barcelona, G. Gili, 1985
- Mitchell, W.J.T (1994) Teoría de la imagen, ensayos sobre representación verbal y visual, Madrid, Akal (2009).

- Villafañe, J. (1985) Introducción a la teoría de la imagen. Madrid, Pirámide.

Complementarias

- Gubern, R. (2004) Patologías de la imagen. Barcelona, Anagrama.
- Zunzunegui, S. (1985) Mirar la imagen. Erandio, S.Ed. Univ. País Vasco.