

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	36555
Nom	Teoria i anàlisi de la imatge
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2023 - 2024

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	2	Primer quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	2 - Comunicació	Formació Bàsica

Coordinació

Nom	Departament
EL KETITI YAHMEDI, AOUATEF	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

Estudi dels fonaments bàsics de la teoria general de la imatge i anàlisi i aplicació de les metodologies i tècniques d'anàlisi de la imatge fixa i en moviment. L'assignatura proporciona eines teòriques i pràctiques que permeten la lectura dels missatges explícits i implícits que contenen les imatges, amb l'objectiu d'entendre els efectes que produeixen en la vida social i en les representacions individuals i col·lectives.

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

- Capacitat d'anàlisi teòrica que permet d'entendre els fonaments conceptuals dels continguts proposats.
- Coneixements bàsics sobre el funcionament dels mitjans audiovisuals.
- Coneixements tècnics bàsics per al maneig dels programes software per al tractament informàtic de les imatges.

COMPETÈNCIES

1333 - Grau en Comunicació Audiovisual

- Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé descansa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguen la capacitat d'arreglar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Que els estudiants siguen capaços de treballar en equip, de comunicar les pròpies idees i d'integrar-se en projectes comuns destinats a l'obtenció de resultats.
- Que els estudiants siguen capaços d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la solució de problemes i l'elaboració d'estratègies.
- Que els estudiants manifesten respecte solidari per les diferents persones i pobles del planeta, així com coneixement dels grans corrents culturals en relació amb els valors individuals i col·lectius i respecte pels drets humans.
- Capacitat per a buscar, seleccionar, llegir, interpretar i analitzar textos i documents tant escrits com audiovisuals (capacitat analítica, sintètica i crítica) .
- Conèixer els aspectes socials, històrics, econòmics i culturals dels contextos propis i aliens rellevants.

- Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnicos, dialògics i opinatius de la comunicació.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, 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 a 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 a aplicar recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent el disseny, establiment i desenrotllament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals.
- Capacitat per a desenrotllar un treball personal, siga de creació o d'investigació, posant en pràctica les competències adquirides. Saber plantejar i assumir la responsabilitat d'un projecte propi, encara que davall l'orientació del tutor.
- Capacitat per a aprofundir en els coneixements adquirits i per a aplicar i desenrotllar les competències en els diversos camps a què s'estén la comunicació audiovisual.

RESULTATS DE L'APRENTATGE

-Conéixer els codis i maneres de representació propis de la imatge en particular i de la comunicació audiovisual en general.- Identificar la rellevància social cultural i històrica de les propostes estètiques de les indústries audiovisuals.- Dur a terme anàlisi de relats i obres icòniques i visuals.- Identificar les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual.- Utilitzar documents en bases de dades analògiques i digitals.- Expressar intencionalitat en l'ús de les imatges.- Assumir la responsabilitat d'un projecte propi.- Desenvolupar un treball creatiu o d'investigació.- Construir tècnicament relats visuals- Dissenyar estratègies visuals persuasives.- Crear elements d'identitat corporativa

- Analitzar la rellevància de la creativitat de les imatges.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Epistemologia de la imatge

Definició dels conceptes bàsics relatius a la imatge des d'una perspectiva multidisciplinària que llança la llum sobre 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. Història y 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 un enfocament principal sobre 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 i 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 escalessis.

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 sègnica i les seves aplicacions a la comunicació visual a partir de les propostes properes en Peirce, Resson, Morris de funció sègnica i de semiosis.

6. Ètica de la imatge

A través de l'anàlisi d'exemples concrets d'imatges que han generat polèmiques socials, es desenvolupa una reflexió sobre l'ètica de l'ús de les imatges en els diferents suports audiovisuals i les xarxes socials.

7. Imatge y societat del espectacle

Les idees més destacades de la pensada de el filòsof francès Guy Debord sobre la imatge en la societat contemporània, a partir de la seva obra "La Societat de l'Espectacle".

8. Imatge y velocitat en el pensament de Paul Virilio

Des de la perspectiva de la dromologia i la velocitat, Paul Virilio ha desenvolupat un reflexió crítica sobre la imatge en la societat postmoderna i l'impacte de la tecnologia sobre la intel·ligència i la capacitat perceptiva humana.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	45,00	100
Pràctiques en aula informàtica	15,00	100
Assistència a esdeveniments i activitats externes	3,00	0
Elaboració de treballs en grup	5,00	0
Elaboració de treballs individuals	10,00	0
Estudi i treball autònom	33,00	0
Lectures de material complementari	5,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	7,00	0
Preparació de classes de teoria	7,00	0
Preparació de classes pràctiques i de problemes	15,00	0
Resolució de casos pràctics	5,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Metodologia teórico-pràctica:

1.Lliçó magistral: centrada fonamentalment en l'explicació general de la matèria i les necessàries acotacions metodològiques.

2.Classes pràctiques que s'imparteix en dos grups i en les quals l'alumnat aplica el coneixement teòric adquirit a través de tasques autònomes, l'estudi i anàlisi de casos i la resolució de problemes teórico-pràctics.

3.Tutoria individual i en grup.

4. Consulta i estudi de la bibliografia
5. Exposició en aula i treball per grups.

AVALUACIÓ

El sistema general de qualificacions seguirà la normativa de la Universitat de València aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de maig del 2017. ACGUV 108/2017

L'avaluació de l'assignatura és contínua i consta de dos apartats: Treballs grupals i treball individual

- El projecte grupal de l'assignatura consisteix en una anàlisi iconogràfica i visual d'un esdeveniment, la qual cosa ha de realitzar-se d'una manera progressiva i pautada per 8 activitats dirigides. Les activitats han de reflectir els continguts estudiats i els coneixements pràctics adquirits sobre les tècniques de l'anàlisi de la imatge.
- Una exposició individual voluntària: desenvolupament i exposició d'un tema relacionat amb el temari.
- Realització de 8 activitats grupals: (80%) de la nota global. Cada activitat es puntua de 0.0 a 1 punt.
- Una exposició individual voluntària: (10%) de la nota global. 1 punt
- Assistència i participació en classe: (10%) de la nota global. 1 punt.

Els problemes d'ortografia, sintaxi i/o expressió escrita puntuaran negativament podent comportar el suspens de la prova. En el cas de comprovar-se plagi en un treball d'avaluació d'un estudiant, aquest es podrà puntuar amb la qualificació numèrica de zero, amb independència del procediment disciplinari que es puga incoar i, si escau, de la sanció que siga procedent d'acord amb la legislació vigent

REFERÈNCIES

Bàsiques

- 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.
- Jimenez, José (2019) Crítica del mundo imagen. Metrópolis

Complementàries

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