TITULACIÓN: **GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **TEORÍA DE LA IMAGEN**

Curso: PRIMERO Semestre: PRIMERO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Obligatoria
Horas de clase semanales: 4 Créditos totales (ECTS): 6
Año del Plan de Estudio: 2010

Profesor: Miguel Ángel Abuja Rodríguez
Dirección electrónica: miguelangel.abuja@eusa.es

2. DESCRIPTORES

Profundiza en aspectos vinculados a la conceptualización y fundamentos de la teoría de la imagen, historia, análisis, percepción y fenómenos como la representación, el significado, la retórica y el discurso visual.

3. SITUACIÓN

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PREVIOS:

No es necesario ningún conocimiento previo.

RECOMENDACIONES:

Es aconsejable disponer de ordenador / iPad y conexión a Internet.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES (ESTUDIANTES EXTRANJEROS, ESTUDIANTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, …)

Sin comentario

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación por medio de imágenes.
- Adquirir los conceptos necesarios para la comprensión y el análisis de las imágenes.
- Comprender los modos de integración de diferentes formas expresivas para producir una comunicación eficaz.
- Reflexionar sobre la influencia de las imágenes en los espectadores, analizando el comportamiento del público ante las mismas (cómo se usan y qué efectos pueden producir).

COMPETENCIAS

Competencias Trasversales Genéricas:

- G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.
- G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
  G07.Conciencia solidaria: 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 respecto por los derechos humanos.

- G08. Fomento del espíritu emprendedor.
- G09. Fomento de las garantías de igualdad.

Competencias específicas:

- E03. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
- E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.
- E06. Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo, así como el panorama de la comunicación, considerando los mensajes icónicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- E38. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados.

5. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

TEMA 1. EL CONCEPTO DE IMAGEN

TEMA 2. LA PERCEPCIÓN VISUAL

TEMA 3. LA REPRESENTACIÓN

TEMA 4. LA IMAGEN SECUENCIAL

TEMA 5. EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN

6. TEMARIO DESARROLLADO

TEMA 1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE IMAGEN

1.1. El estudio de la imagen
1.2 La naturaleza de la imagen: imagen y realidad
1.3 La definición de la imagen
1.4 La modelización icónica de la realidad
1.5 El nivel de realidad
1.6 La materialidad de la imagen

TEMA 2. EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN

2.1 Método de análisis para la imagen, fija y secuencial.

TEMA 3. LA PERCEPCIÓN VISUAL

3.1. El proceso cognitivo de la percepción: ojo y cerebro
- 3.1.1. El sistema visual
  - 3.1.1.1. *Aspectos ópticos.*
  - *3.1.1.2. Aspectos neurofisiológico*
- 3.1.2. La percepción del espacio
  - *3.1.2.1. La dirección visual*
  - *3.1.2.2. La distancia visual*
- 3.1.4. La percepción del movimiento
  - *3.1.4.1. El movimiento real*
  - *3.1.4.2. El movimiento aparente*

3.2. La cognición visual
- 3.2.1. Organización y reconocimiento
- 3.2.2. Percepción y conocimiento

TEMA 4. LA REPRESENTACIÓN

4.1. Elementos morfológicos de la imagen
- 4.1.1. El punto
- 4.1.2. La línea
- 4.1.3. El plano
- 4.1.4. El color

4.1.5. La forma
4.1.6. La textura
4.2. Elementos dinámicos de la imagen
4.2.1. El orden temporal
4.2.2. La tensión
4.2.3. El ritmo
4.3. Elementos escalares de la imagen
4.3.1. El tamaño
4.3.2. La escala
4.3.3. La proporción
4.3.4. El formato
4.4. La composición de la imagen
4.4.1. El peso visual
4.4.2. Las direcciones visuales
4.4.3. La composición normativa
4.5 La iluminación en la imagen
4.6 Elementos técnicos

TEMA 5. LA IMAGEN SECUENCIAL
5.1. El espacio de la secuencia
5.1.1. Cuadro, marco y campo visual
5.1.2. La perspectiva
5.1.3. La profundidad de campo
5.1.4. El concepto de plano, secuencia y plano-secuencia
5.1.5. El punto de vista
5.2 El orden temporal de la secuencia
5.2.1. Movimiento y ritmo

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

METODOLOGÍA

Las clases alternarán la exposición de contenidos teóricos con la elaboración de actividades prácticas en el aula (tanto individuales como en grupo).

Se fomentará la participación de los alumnos con la aportación de ejemplos prácticos y la construcción colaborativa del conocimiento.

También será importante la generación de debate entre los alumnos dada la temática de la asignatura y los distintos enfoques que puede tener un análisis, todos ellos enriquecedores para el conjunto de la clase.

Todo el material que se cuelgue en la plataforma virtual, tanto el que aporte el profesor como el que aporten los alumnos, será tenido en cuenta en clase y en la evaluación final.

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

El Sistema de Evaluación utilizado será el Estándar propuesto por el centro, considerando las siguientes ponderaciones:

La ponderación para los estudiantes que lleguen al 75% de asistencia a clase será la siguiente:

1. Actividades de clase. Su porcentaje será del 20%.
2. Tareas. Se entregarán una serie de proyectos enunciados por el profesor en clase y publicados en la plataforma. Su porcentaje será del 30%.
3. Prueba final. Teórico/práctica. Su porcentaje será del 50%

La ponderación para los estudiantes que no superen el 75% de asistencia a clase (caso B) será:

1. Tareas. Se entregarán una serie de proyectos enunciados por el profesor en clase y publicados en la plataforma: Su porcentaje será del 40%.
2. Prueba final. Teórico/práctica. Su porcentaje será del 60%.

SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

El alumno deberá proceder exactamente igual que en el sistema B de la primera convocatoria, es decir, entregar las prácticas y trabajos correspondientes, además de realizar el examen final de la asignatura. El docente aplicará los porcentajes reflejados anteriormente para la misma. Se recomienda poner en común con el profesor la manera de proceder antes del periodo de exámenes.

9. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ESPECÍFICA

- Arnheim, R. (1988): Arte y percepción visual: psicología del ojo creador, Madrid,
- Alianza Editorial.
- --- (1988): El poder del centro : estudio sobre la composición en las artes visuales,
- Madrid, Alianza Editorial.
- Castillo, J.M. (2002): Elementos del lenguaje audiovisual en televisión, Madrid, IORTV, 1997
- Fernández, F. y Martínez, J. (1999): Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Barcelona, Paidós
- García-Noblejas, J.J. (1982): Poética del texto audiovisual, Pamplona, EUNSA
- Gombrich, E. H. (1998): Arte e ilusión, Madrid, Cátedra.
- Manovich, L. (2005): El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la digital, Barcelona, Paidós
- Moles, A. (1991): La imagen. Comunicación funcional, México, Ed. Trillas.
- Pericot, J. (2002): Mostrar para decir. La imagen en contexto, Barcelona, UAB
- Vilches, L. (1990): La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión, Barcelona, Paidós, 1986
- Villafañe, J. (1996): Introducción a la teoría de la imagen, Madrid, Pirámide.
- Villafañe, J. y Mínguez, N. (2006): Principios de teoría general de la imagen, Madrid, Pirámide, 1996
- Zunzunegui, S. (1995): Pensar la imagen, Cátedra / Universidad del País Vasco, Madrid.

GENERAL

- Aumont, J. (1992): La imagen, Barcelona, Paidós.
- Darley, A. (2003): Cultura visual digital, Barcelona, Paidós
- Debray, R. (1994): Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona, Paidós.
- Dondis, D. (1988): La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, Barcelona, Gustavo Gili.
- Groupe Phi (1993): Tratado del signo visual, Madrid, Cátedra.
- Hoffman, D. D. (2000): Inteligencia visual: cómo creamos lo que vemos, Barcelona,
- Paidós.
- Panofsky, E. (1987): El significado en las artes visuales, Madrid, Alianza Editorial.
- Panofsky, E. (1991): La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets Editores

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN (DIRECCIONES DE INTERNET)

- Páginas web de interés.