

DATOS IDENTIFICATIVOS

Comunicación: Teorías de la imagen

Asignatura	Comunicación: Teorías de la imagen			
Código	P04G070V01105			
Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual			
Descriptores	Creditos ECTS 6	Seleccione FB	Curso 1	Cuatrimestre 1c
Lengua Impartición	Castellano Gallego			
Departamento	Comunicación audiovisual y publicidad			
Coordinador/a	Rodríguez Fernández, Fortunato			
Profesorado	Rodríguez Fernández, Fortunato			
Correo-e	fortunatorf@uvigo.es			
Web				
Descripción general	Análisis de la imagen, de las unidades que definen el mensaje icónico y de las variables que fundamentan los códigos del lenguaje audiovisual.			

Competencias

Código	
A1	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
B1	Conocimiento de las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
B3	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
B4	Habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
B6	Conocimientos sobre la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, en sus diferentes formatos
C17	Conocimiento y aplicación de los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos audiovisuales.
C18	Conocimiento sobre los fundamentos de la historia y teoría de la comunicación
C19	Conocimiento y aplicación de las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus capacidades expresivas.
C20	Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en movimiento.
D5	Comprender la importancia de desarrollar un respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, por los valores universales de educación, cultura, paz y justicia, por los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, raza o religión.
D6	Comprender la necesidad de la conservación del patrimonio lingüístico, audiovisual y cultural de Galicia

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje		
1 - Citar, describir y diferenciar las principales teorías y escuelas de la imagen	A1	B1 B4 B6	C18 C20
2 - Analizar las imágenes y sus representaciones icónicas en el espacio		B3 B4 B6	C17 C20
			D6

3 - Interpretar, diferenciar y explicar los componentes estético-narrativos (miméticos, simbólicos, arbitrarios) que configuran una imagen icónica/audiovisual	B1	C18
4 - Analizar y valorar imágenes (fija y/o audiovisual) en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales	C19	D5
5 - Construir, analizar y utilizar cualquier imagen sujeta a cambios tecnológicos (de pintura, cartel, fotografía, cómic, cinematografía, electrónica, sintética).	C17 C19	
6 - Apremiar y valorar el conjunto del patrimonio (audio)visual, a través de la evolución histórica de las diferentes culturas		D5 D6

Contenidos

Tema	
Bloque 1: La teoría de la imagen.	Tema 1. Introducción. Naturaleza y definición de la imagen. La imagen a lo largo de la historia. Imagen y contemporaneidad. El valor comunicativo de la imagen. Tema 2. Percepción y conocimiento visual. El proceso cognitivo de la percepción visual: sensación, memoria y pensamiento. Fenomenología de la percepción. Principales corrientes teóricas. Teoría de la Gestalt. Figura y fondo Tema 3 - Historia de la imagen
Bloque 2. La representación de la imagen estática.	Tema 4. Elementos morfológicos de la imagen. Elementos morfológicos del diseño visual. El punto. La línea. El plano. El color. La forma. La textura. Tema 5. Elementos escalares de la imagen. Espacio de representación y espacio representado. Tamaño de imagen. La escala. La proporción. El formato. El encuadre. La dimensión. Tema 6. Elementos dinámicos de la imagen. Imagen secuencial. Imagen narrativa. Imagen dinámica. La dirección. Tensión. Ritmo. Técnicas de expresión visual. Contraste y armonía. La elipsis: un recurso narrativo
Bloque 3. La representación de la imagen en movimiento.	Tema 7. La imagen secuencial. Encuadre y composición. Tipos de planos. Movimientos de cámara. Escena y secuencia. Campo y fuera de campo. Narración y punto de vista. Tema 8. El montaje. Teorías del montaje: Balazs, Griffith, Eissenstein. El montaje cinematográfico. Tema 9. Análisis de la imagen. Análisis de la imagen cinematográfica: del cine mudo al cine de animación. Análisis de la imagen publicitaria: del cartel al spot Tema 10 - El guión. Principios básicos

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Lección magistral	18	27	45
Estudio de casos	16	32	48
Trabajo tutelado	12	30	42
Eventos científicos	3	0	3
Examen de preguntas objetivas	1	11	12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

	Descripción
Lección magistral	Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Estudio de casos	Análisis de obras visuales y audiovisuales.
Trabajo tutelado	Elaboración, de manera individual, por parte del estudiante, de documentos sobre la temática de la materia.
Eventos científicos	Conferencias, tertulias, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponentes de prestigio, que permiten profundizar o complementar los contenidos de la materia.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Lección magistral	En horario de tutorías, el alumno podrá ampliar o consultar cualquier duda sobre el temario
Trabajo tutelado	El alumno dispone del horario de tutorías para consultar cualquier duda relativa al trabajo encargado
Estudio de casos	El alumno dispone de tutorías para consultar cualquier duda relativa al trabajo encargado

Evaluación					
	Descripción	Calificación		Resultados de Formación y Aprendizaje	
Trabajo tutelado	Se plantearán tres trabajos individuales: análisis de la imagen, guión y realización. Cada uno de ellos puntuará un 20%	60		B3 B4 B6	C17 C19 C20
Examen de preguntas objetivas	Exámen escrito sobre los contenidos teóricos de la materia. Se prodrán realizar varias pruebas a lo largo del curso, con el objetivo de evitar una excesiva concentración de contenidos en el exámen final de la materia	40	A1	B1	C17 C18 D5 D6

Otros comentarios sobre la Evaluación

Con independencia de la calificación en el apartado de trabajos tutelados, una nota inferior a 4 en las pruebas escritas supondrá el suspenso en la edición correspondiente, conservándose, en todo caso, la calificación de los trabajos.

Para la edición de julio, no se re-evaluarán los trabajos tutelados. Es decir: no habrá opción de repetirlos para la segunda edición, manteniéndose, en ese apartado, la calificación de la primera edición.

Fuentes de información

Bibliografía Básica

- BREA, J. L., **Las tres eras de la imagen**, Akal, 2010
- GIL, F. y SEGADO, F., **Teoría e historia de la imagen**, Síntesis, 2011
- GÓMEZ, R., **Análisis de la imagen. Estética audiovisual.**, Laberinto, 2001
- GUBERN, R., **Del bisonte a la realidad virtual**, Anagrama, 1997
- GUBERN, R., **La mirada opulenta**, Gustavo Gili, 1987
- PUYAL, A., **Teoría de la Comunicación Audiovisual.**, Fragua, 2006
- Rodríguez, Ángel., **La dimensión sonora del lenguaje audiovisual.**, Paidós, 1998
- SIETY, E., **El plano**, Paidós, 2004
- VILLAIN, D., **El encuadre cinematográfico**, Paidós, 1997
- #### Bibliografía Complementaria
- AUMONT, J. y MARIE, M., **Análisis del film**, Paidós, 1990
- BLOCK, B., **Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine, video y medios digitales**, Omega, 2008
- BREA, J. L., **Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización**, Akal, 2005
- BURCH, N., **El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico**, Cátedra, 1987
- CASETTI, F. y DI CHIO, F., **Cómo analizar un film**, Paidós, 2007
- COMPANY J.M., **El trazo de la letra en la imagen**, Cátedra, 1987
- DELGADO LEYVA, Rosa, **La pantalla futurista**, Cátedra,
- ECO, Umberto, **La estrategia de la ilusión**, Lumen, 1996
- GOMBRICH, Ernst H., **Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual**, Debate, 2003
- KELLNER, D., **Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre la modernidad y la posmodernidad**, Akal, 2011
- MITCHELL, W.J.T., **Teoría de la imagen**, Akal, 2009
- PIERANTONI, R., **El ojo y la idea**, Paidós, 1984
- ZUMALDE, Imanol, **La experiencia fílmica**, Cátedra,
- FERNÁNDEZ DÍEZ, F., **Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual.**, Paidós, 1999
- Gómez Alonso, Rafael, **Análisis de la Imagen: Estética Audiovisual.**, Laberinto Comunicación, 1996
- AUMONT, J., **La imagen**, Paidós, 1992
- ARHEIM R., **Arte y percepción visual**, Alianza, 1981
- PINEL, V., **El montaje**, Paidós, 2001
- LUMET, Sydney, **Así se hacen las películas**, Rialp, 2002
- STEVEN D. KATZ, **Plano a Plano, de la idea a la pantalla**, Plot Ediciones., 2000
- Rodríguez, Hugo, **Guía completa de la imagen digital**, Marcombo,
- Gurney, James, **Luz y color**, Anaya Multimedia, 2015
- Silva Echeto, Víctor, **La desilusión de la imagen**, Edisa, 2016
- Francés, Miguel y Llorca Abad, Germán, **La ficción audiovisual en España**, Edisa, 2012
- NICOLÁS, Francisco R., **Colorimetría**, 2ª, IORTV, 2000

Jover Ruíz, Fernando, **Control de iluminación y Dirección de Fotografía**, Altaria Editorial, 2016

Briones Delgado, Jesús, **Promesas y realidades de la 'revolución tecnológica'**, Catarata, 2016

Carlos Taibo, **Walter Benjamin. La vida que se cierra**, Catarata, 2015

Zerzan, John, **El crepúsculo de las máquinas**, Catarata, 2016

Molina, César Antonio, **Tan poderoso como el amor**, Destino,

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Comunicación: Tecnología de los medios audiovisuales/P04G070V01203

Teoría e historia de la comunicación/P04G070V01204

Teoría y técnica cinematográfica/P04G070V01205

Teoría e historia de los géneros audiovisuales/P04G070V01305

Narrativa audiovisual/P04G070V01503

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Sociología: Sociología del cambio social y cultural/P04G070V01104

Teoría y técnica de la fotografía/P04G070V01106