

DATOS IDENTIFICATIVOS

Comunicación: Teoría y técnica de la imagen

Asignatura	Comunicación: Teoría y técnica de la imagen			
Código	P04G071V01103			
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, tanto estática como en movimiento, de las unidades que definen el mensaje icónico y 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
B3	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	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.
B5	Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
B7	Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
C14	Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos audiovisuales
C17	Conocer la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en movimiento.
D1	Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje			
Citar, describir y diferenciar las principales teorías y escuelas de la imagen.	A1	B5	C14 C17	D1
Analizar las imágenes y sus representaciones icónicas en el espacio	A1	B4 B7	C14 C17	
Interpretar, diferenciar y explicar los componentes estético-narrativos (miméticos, simbólicos, arbitrarios) que configuran una imagen icónica/audiovisual	A1	B3 B7	C14 C17	D1
Analizar y valorar imágenes (fija y/o audiovisual) en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales	A1	B3 B4 B5	C14 C17	D1

Contenidos	
Tema	
La teoría de la imagen	<p>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. Imagen digital</p> <p>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.</p>
La representación de la imagen estática	<p>Tema 3 - Técnicas de expresión visual. Contraste y armonía.</p> <p>Tema 4. Elementos morfológicos de la imagen. El punto. La línea. El plano. El color. La forma. La textura.</p> <p>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.</p> <p>Tema 6. Elementos dinámicos de la imagen. Imagen secuencial. Imagen narrativa. Imagen dinámica. La dirección. Tensión. Ritmo.</p>
La representación de la imagen en movimiento	<p>Tema 7. Imagen en movimiento. Encuadre y composición. Tipos de planos. Movimientos de cámara. Escena y secuencia. Campo y fuera de campo.</p> <p>Tema 8. Principios fundamentales de la edición de imágenes en movimiento. Montaje cinematográfico. Continuidad de la escena.</p> <p>Tema 9. Recursos expresivos de la imagen en movimiento. El tratamiento del espacio y el tiempo audiovisual</p> <p>Tema 10 - Introducción a los recursos narrativos de la imagen en movimiento. Elipsis</p>

Planificación			
	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Estudio de casos	2	20	22
Trabajo tutelado	3	20	23
Prácticas con apoyo de las TIC	18	38	56
Lección magistral	22	27	49

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

Metodologías	
	Descripción
Estudio de casos	Análisis de obras audiovisuales.
Trabajo tutelado	Elaboración por parte del estudiante, de manera individual o colectiva, de documentos o piezas audiovisuales sobre la temática de la materia.
Prácticas con apoyo de las TIC	Realización de grabaciones de pequeños guiones por parte de los alumnos, incluyendo la planificación técnica de los mismos
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.

Atención personalizada	
Metodologías	Descripción
Lección magistral	El alumno dispone del horario de tutorías para consultar cualquier duda relativa a los contenidos teóricos.
Estudio de casos	El alumno dispone del horario de tutorías para consultar cualquier duda relativa al análisis audiovisual
Trabajo tutelado	El alumno dispone del horario de tutorías para consultar cualquier duda relativa al trabajo tutelado.

Prácticas con apoyo de las TIC El alumno dispone del horario de tutorías para consultar cualquier duda relativa a las prácticas de la materia

Evaluación			
	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje
Estudio de casos	Los alumnos analizaran obras audiovisuales con el objetivo de indentificar los recursos y técnicas explicadas en la materia	20	A1 B4 C14 B7 C17
Trabajo tutelado	Planificación, grabación y edición de una pieza audiovisual como trabajo final, que permita evaluar el grado de adquisición de competencias. Será un trabajo en grupo, o individual si la disposición de medios técnicos lo permite	30	B3 C14 D1 B5 C17
Prácticas con apoyo de las TIC	Los alumnos realizaran semanalmente una práctica de planificación técnica y grabación de una pieza audiovisual	10	B3 C14 D1 B5 C17 B7
Lección magistral	Para evaluar los conocimientos teórico prácticos, se harán dos exámenes. El primero, a mediados de curso, sobre imagen estática y análisis y composición de planos. El segundo, a final de curso, sobre análisis de continuidad de una escena y planificación técnica de una secuencia.	40	C14 D1 C17

Otros comentarios sobre la Evaluación

La asistencia a las clases no será obligatoria ni puntuará en la calificación final. Ahora bien, puesto que la realización de las prácticas puntúa, si un alumno no acude a la clase práctica para defenderla, perderá la mitad de su calificación. En el apartado de estudio de casos, se valorará la presentación del recurso (10%) y su adecuación a lo explicado en clase (10%). En la segunda convocatoria (julio) se aplicarán los mismos criterios de calificación, aunque las prácticas con apoyo de las TIC y el trabajo tutelado, en caso de que fuera entregado, no serán re-evaluados, manteniéndose la calificación de la primera edición. El alumno tendrá que mejorar su calificación mediante el examen y/o el Estudio de casos.

Fuentes de información

Bibliografía Básica

GIL, F. y SEGADO, F., **Teoría e historia de la imagen**, Síntesis, 2011

GUBERN, R., **Del bisonte a la realidad virtual**, Anagrama, 1997

PUYAL, A., **Teoría de la Comunicación Audiovisual**, Fragua, 2006

Rodríguez, Ángel, **La dimensión sonora del lenguaje audiovisual**, Paidós, 1998

VILLAIN, D., **El encuadre cinematográfico**, Paidós, 1997

SIETY, E., **El plano**, Paidós, 2004

Douglas Katz, Steven, **Plano a plano: De la idea a la pantalla. Dirección I**, Plot Ediciones, 2000

Douglas Katz, Steven, **Rodando: La planificación de secuencias. Dirección II**, Plot Ediciones, 2000

Bibliografía Complementaria

ARHEIM R., **Arte y percepción visual**, Alianza, 1981

AUMONT, J. y MARIE, M., **Análisis del film**, Paidós, 1990

AUMONT, J., **La imagen**, Paidós, 1992

BLOCK, B., **Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine, vídeo y medios digitales**, Omega, 2008

BREA, J. L., **Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización**, Akal, 2005

BREA, J. L., **Las tres eras de la imagen**, Akal, 2010

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

BURCH, N., **El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico**, Cátedra, 1987

COMPANY, J.M., **El trazo de la letra en la imagen**, Cátedra, 1987

CASETTI, F. y DI CHIO, F., **Cómo analizar un film**, Paidós, 2007

DELGADO LEYVA, R., **La pantalla futurista**, Cátedra,

ECO, Umberto, **La estrategia de la ilusión**, Lumen, 1996

FERNÁNDEZ DÍEZ, F., **Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual**, Paidós, 1999

Francés, M. y Llorca Abad, G., **La ficción audiovisual en España**, Edisa, 2012

GOMBRICH, Ernst H., **Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual**, Debate, 2003

Gómez Alonso, R., **Análisis de la Imagen: Estética Audiovisual**, Laberinto Comunicación, 1996

GUBERN, R., **La mirada opulenta**, Gustavo Hill, 1987

Gurney, James, **Luz y color**, Anaya Multimedia, 2015

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

KELLNER, D., **Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre la modernidad y la posmodernidad**, Akal, 2011

LUMET, Sydney, **Así se hacen las películas**, Rialp, 2002

MITCHELL, W.J.T., **Teoría de la imagen**, Akal, 2009

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

NICOLÁS, Francisco R., **Colorimetría**, 2ª, ORTV, 2000

PIERANTONI, R., **El ojo y la idea**, Paidós, 1984

PINEL, V., **El montaje**, Paidós, 2001

Rodríguez, Hugo, **Guía completa de la imagen digital**, Marcombo,

Silva Echeto, Víctor, **La desilusión de la imagen**, Edisa, 2016

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

Zerzan, John, **El crepúsculo de las máquinas**, Catarata, 20156

ZUMALDE, Imanola, **La experiencia fílmica**, Cátedra,

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Comunicación: Tecnología de los medios audiovisuales/P04G071V01108

Comunicación: Teoría e historia de la comunicación/P04G071V01106

Teoría y técnica cinematográfica/P04G071V01109

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Teoría y técnica de la fotografía/P04G071V01105

Plan de Contingencias

Descripción

=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===

Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece una planificación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planificadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eficaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===

* Metodologías docentes que se mantienen:

En caso de docencia mixta (presencial y a distancia), se mantienen todas las metodologías.

En caso de docencia en situación de confinamiento, con la totalidad de la docencia en modalidad a distancia, se mantienen las metodologías de Estudio de casos y Lección Magistral, que se impartirían a través del Campus Remoto.

* Metodologías docentes que se modifican;

En caso de docencia mixta, no se modifica ninguna metodología.

En caso de confinamiento, o con la imposibilidad de los alumnos de reunirse o retirar material de la Facultad, tanto las prácticas con apoyo de TIC como el trabajo tutelado se sustituirán por la planificación y ejecución de un story board. No obstante, si un alumno dispone de material técnico suficiente en su domicilio, se estudiará la posibilidad de aplicar ambos métodos (prácticas y trabajo tutorizado) de forma individual.

* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías):

A través del Campus Remoto de la Universidad

* Modificaciones (si proceden) de los contenidos a impartir

Se mantienen la totalidad de los contenidos

* Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje

No es precisa.

* Otras modificaciones

=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===

Los exámenes deberán realizarse de manera presencial. Si no fuera posible, tanto el previsto a mitad de curso, como el final, se eliminarán de la evaluación. El porcentaje correspondiente (20% o 40% dependiendo de si se suprime solo un examen o los dos) se distribuirá proporcionalmente entre los otros apartados de la evaluación, hasta alcanzar el 100%. Se mantiene la calificación del resto de apartados de la evaluación, una vez adaptadas las metodologías.

* Información adicional

Con independencia del método de enseñanza (presencial, mixto o a distancia), todo el material necesario para el

seguimiento de la teoría y la realización de las prácticas y trabajos, se pondrán a disposición de los alumnos de manera online.

Las sesiones que se efectúen a través del Campus Remoto, se grabarán y se pondrán a disposición del alumnado para su visionado online. Si los medios instalados en el aula lo permiten, también se grabarán las sesiones presenciales con la misma finalidad.
