Teoría de la Imagen

Curso Académico: (2019 / 2020) **Fecha de revisión: 27-05-2020**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: WALZER MOSKOVIC, ALEJANDRA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 2

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Esta asignatura se imparte en el 1º curso del grado y no requiere haber superado materias correlativas para poder cursarla y ser evaluado.

OBJETIVOS

CONCEPTUALES

1. Aproximación al concepto de imagen y de teoría de la imagendesde diferentes perspectivas y desde las nuevas relaciones de emisión/recepción que caracterizan actualmente a los medios de comunicación audiovisual y multimedia.
2. Conocimiento de los diferentes elementos y características de la imagen así como de los principios básicos de la composición.
3. Conocimiento de los principios generales del lenguaje visual y su aplicación al análisis de diferentes tipos de imágenes
4. Conocimiento del papel social, cultural, estético y educativo de la imagen en la sociedad contemporánea.

PROCEDIMENTALES

1. Fomentar en los alumnos un proceso de indagación que se concreta en la realización de preguntas bien formuladas y en la orientación del estudio y análisis de los diferentes contenidos del programa
2. Establecer procesos de diálogo, discusión, argumentación y defensa de proyectos que hagan viable una comunicación fructífera y enriquecedora.
3. Fomentar la responsabilización en el trabajo grupal que precisa la comunicación audiovisual, provocando el reparto de funciones de los diferentes integrantes de los equipos de trabajo.
4. Promover el estudio y análisis de fuentes documentales a partir de las cuales desarrollar hipótesis de trabajo
5. Promover el trabajo autónomo y/o colectivo en la búsqueda, selección, análisis y reflexión sobre los temas objeto de esta asignatura.

ACTITUDINALES

1. Que los alumnos sean activos y se sientan partícipes en el proceso de construcción del conocimiento.
2. Que los alumnos respeten las opiniones de sus compañeros
3. Que los alumnos aprendan a expresarse argumentando con solidez sus ideas
4. Que los alumnos muestren motivación y sepan comparar entre viejas y nuevas teorías, viejos y nuevos medios
5. Que los alumnos sepan desarrollar un pensamiento analítico y crítico
6. Que los alumnos desarrollen la autonomía en la realización de los trabajos

RESULTADOS

1. Conocimiento de las principales concepciones de la imagen
2. Conocimiento de los procesos de percepción de la imagen visual
3. Conocimientos de elementos básicos de la gramática de la imagen
4. Análisis del papel de la imagen visual en la sociedad contemporánea
5. Análisis de imágenes de manera aislada y de manera contextual o secuencial
6. Relación entre los procesos de diseño, producción y recepción de las imágenes mediáticas

7. Expresión por medio de imágenes fijas aisladas
8. Desarrollo de la creatividad icónica

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

TEORÍA DE LA IMAGEN
PROGRAMA COMPLETO
Profesora: Alejandra Walzer Moskovic

1. PENSAR LAS IMÁGENES
1.1 Materialidad de las imágenes
1.2 Imagen y realidad
1.3 Imagen y representación
1.4 Tipos de imágenes

2. BREVE HISTORIA DE LA IMAGEN: DEL BISONTE A LA IMAGEN DIGITAL
2.1 Contar la realidad: ¿mimesis pura?
2.2 Del arte a la videosfera
2.3 La producción mediática de imágenes: la fotografía, el cine, la televisión
2.4 El entorno digital

3. LA SOCIEDAD DE LA IMAGEN: LA ICONOSFERA
3.1 Concepto de sociedad, civilización, cultura de la imagen
3.2 La sociedad del espectáculo / La sociedad como espectáculo
3.3 La imagen ¿paisaje o esencia del lazo social?

4. LA PERCEPCIÓN COMO CONOCIMIENTO: EL PERCEPTO, LA CULTURA Y EL SUJETO
4.1 Los sentidos como fuente de conocimiento
4.2 ¿Cómo percibimos las imágenes?
4.3 El valor cultural de la imagen
4.4 El sujeto perceptor: la significación

5.IMAGEN VIRTUAL
5.1 Lo virtual. Concepto
5.2 ¿Es toda imagen virtual?
5.3 Lo digital, lo analógico, la virtualidad
5.4 Arte contemporáneo

6. ELEMENTOS MORFOLÓGICOS, DINÁMICOS Y ESCALARES DE LA IMAGEN
6.1 Elementos escalares: el punto, la línea, el plano, la textura, el color, la forma
6.2 Elementos dinámicos: tensión, ritmo
6.3 Elementos escalares: dimensión, formato, escala, proporción

7. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA IMAGEN
7.1 Iconicidad-abstracción
7.2 Simplicidad-complejidad
7.3 Monosemia-polisemia
7.4 Originalidad-redundancia
7.5 Connotación-denotación

8. LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN
8.1 Sobre la composición
8.2 El equilibrio dinámico
8.3 Peso y dirección visual
8.4 El cuadro

9. IMAGEN FIJA, IMAGEN SECUENCIAL, IMAGEN EN MOVIMIENTO
9.1 Características de la imagen fija aislada: la pintura y la fotografía
9.2 La secuencia: comic, fotonovela, storyboard
9.3 Características de la imagen secuencial en movimiento: la televisión y el Cine

10. LA IMAGEN COMO TEXTO: LA LECTURA DE IMÁGENES
10.1 ¿Qué es un texto?
10.2 ¿Por qué la imagen es un texto?

10.3 ¿Existen itinerarios de lectura en las imágenes?
10.4 Leer lo visual: la imagen artística, la imagen publicitaria, la imagen informativa

11. IMAGEN Y EDUCACIÓN
11.1 Cambio generacional y circulación de saberes
11.2. Logos e imagen
11.3. Informar, entretener, educar
11.4 Pedagogía de la imagen y educación mediática

12. EL CUERPO DE LAS IMÁGENES, LAS IMÁGENES DEL CUERPO
12.1 El cuerpo y su representación: espacio simbólico y ritual
12.2 Adorno corporal: hacerse ver
12.3 El retrato y el sujeto
12.4 El tatuaje y otras prácticas de marcaje y modificación corporal: tunear el cuerpo

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología de trabajo basculará entre el análisis de textos teóricos e icónicos y la búsqueda, propuesta, análisis y creación de imágenes

El trabajo se desarrollará a través de:

1. Clases magistrales

2. Clases prácticas

3. Trabajo del estudiante (análisis, debate, propuesta, creación)

4. Tutorización de contenidos teórico-prácticos y de propuestas creativas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para cumplir con la evaluación los alumnos deberán:
- Aprobar los exámenes parciales (40% de la nota final)
- Aprobar un examen final (60% de la nota final)

Peso porcentual del Examen Final:	60
Peso porcentual del resto de la evaluación:	40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ARNHEIM, R (1996) ¿El pensamiento visual, Paidós, Barcelona.
- AUMONT, J (1992) ¿La imagen¿:, Paidós, Barcelona.
- Aparici, R y otros La imagen, UNED, 2002
- Barthes, R Lo obvio y lo obtuso, Paidos, 2009
- Csiksenmihaly. M Crativiidad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención, Paidós, 1998
- DONDIS D ¿La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, Gustavo Gili, 2002
- Debord, Guy La sociedad del espectáculo, La marca, 1995
- Foncuberta, Joan La furia de las imágenes, Galaxia Gutemberg, 2016
- GUBERN, R (1996) ¿Del bisonte a la realidad Virtual: la escena y el laberinto¿;, Anagrama, Barcelona.
- Gombrich, Ernest Meditaciones sobre un caballo de juguete o las raíces de la forma artística; en Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos, Debate, 2002
- Le Breton, D La sociología del cuerpo, Nueva Visión, 2002
- Levy, Pierre ¿Qué es lo virtual?, Paidós, 1999
- Martín Barbero Jesús La sociedad convertida en espectáculo audiovisual; en "Oficio de cartógrafo", Fondo de cultura económica, 2002
- VILLFAÑE, J y MINGUEZ N. (1996-2002) Principios de Teoría de la Imagen, Pirámide, Madrid.
- Walzer, A Trayectorias de la imagen en la escuela. De herramienta didáctica a dimensión epistemológica, en Revista Comunicación y pedagogía, 2005

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BENJAMIN, W (1936) ¿La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica¿, en Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid.
- BERGER, J (1974) ¿Modos ver¿; Ensayo nº 1, Gustavo Gili, Barcelona ¿.
- Baricco, A Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación, Anagrama, 2007
- COHEN-SEAT G. y FUGEYROLLAS P. (1961) ¿La influencia del cine y la televisión¿;, Fondo de Cultura Económica, México.
- DEBRAY, R (1994) ¿Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente¿;, Paidós, Barcelona.
- FREUD, S (1898) ¿La interpretación de los sueños¿; en Obras completas; Tomo I,, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid.
- GOMBRICH E (1922) ¿Arte e ilusión¿,, Gustavo Gili, Barcelona.
- GUBERN, R (1987) ¿La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea¿;, Gustavo Gili, Barcelona.
- Le Bretón. D Sociología del cuerpo, Nueva Visión, 2002
- MARTÍN BARBERO, J (2004) ¿Espectadores, los alumnos del siglo XXI¿;, en http://www.dialogica.com.ar/megafon/archivos/2004/11/espectadores_lo.php.
- POSTMAN, N. (1985) ¿Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del `show business¿¿,, Ediciones de tempestad, Barcelona.
- RENAUD, A (1989) ¿Comprender la imagen hoy. Nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo imaginario¿; en VVAA Videoculturas de fin de siglo;, .
- RODRIGUEZ DE LA FLOR, F El giro visual, Delirio, 2009
- VILCHES, J (1994) ¿La lectura de la imagen¿;, Paidós, Barcelona.
- VILLAFAÑE J. (1985) ¿Introducción a la teoría de la imagen¿;, Pirámide, Madrid.
- VVAA : (1988) ¿La imagen en movimiento¿; Vídeo,, UNED, Madrid.
- VVAA : (1988) ¿La imagen¿;, Vídeo, UNED, Madrid.