Título Superior de Diseño

*Nivel 2, (GRADO) del MECES**

Guía docente de Teoría de la Imagen

ESPECIALIDAD **DISEÑO GRÁFICO**; ITINERARIO FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2019/2020

Esquema de la guía

1. Datos de identificación • 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación • 3. Conocimientos recomendados 4. Competencias de la asignatura • 5. Resultados de aprendizaje • 6. Contenidos 7. Volumen de trabajo/ Metodología • 8. Recursos • 9. Evaluación • 10. Bibliografía

1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA			
Centro	Escola D´Art i Superior de Disseny de València		
Título Superior de Diseño	Diseño Gráfico. Itinerario Fotografía y Creación Audiovisual		
Departamento	Fotografía		
Mail del departamento	fotografia@easdvalencia.com		
Nombre de la asignatura	Teoría de la Imagen		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura			
Lugar donde se imparte		**Horas semanales**	6
Código		**Créditos ECTS**	6
Ciclo		**Curso**	2º
Duración	Semestral		
Carácter de la asignatura	Básica		
Tipo de asignatura	Tipo B. 60%-40%		
Lengua en que se imparte	Castellano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s			
Correo electrónico			
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

* El **Título Superior de Diseño** queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de GRADO del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y es equivalente al título universitario de GRADO. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de **GRADO,** se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del **Título Superior de Diseño.**

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Introducción a la imagen desde el punto de vista de la historia, los métodos críticos y los debates principales surgidos en el campo de los estudios visuales, y con carácter teórico orientado a comprender los fundamentos narrativos y la especialidad de la fotografía secuencial y su repercusión en la estética fotográfica.

Abordar la imagen desde el campo de los estudios visuales implica un enfoque interdisciplinar, que toma en cuenta la imagen y la visualidad en tanto prácticas culturales, y aporta herramientas para el análisis y la comprensión de la cultura visual contemporánea.

Desde este punto de vista, los temas y métodos a tratar durante el curso serán presentados a partir de estudios de caso seleccionados de entre una gran variedad de prácticas de imagen y modos de ver, en las que se incidirá en el carácter productivo y modulador de la imagen en la vida cotidiana.

3. Conocimientos previos recomendados

Dominar los conocimientos adquiridos en las siguientes asignaturas de primero:

Diseño básico
Los elementos morfológicos de la imagen, las leyes de la Gestalt, semiótica de la imagen, conceptos de ritmo, armonía, contraste, escala…
Análisis de la imagen
Narrativa y montaje
La importancia de la estructura narrativa, crear secuencialidad a partir de imágenes fijas.
Fundamentos históricos del diseño
Movimientos artísticos del siglo XX y XXI

4. Competencias de la asignatura

Competencias Transversales:
CT2 -Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
CT8 -Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos
CT14 -Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

Competencias Generales:
CG3 –Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG9 –Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.

Competencias Específicas:
CE6 –Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
CE9 –Analizar el comportamiento de los receptores del proceso de comunicación en función de los objetivos del proyecto.
CE15 –Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	*COMPETENCIAS RELACIONADAS*
R-1 –Entiende y analiza textos complejos relacionados con la Teoría de la Imagen **Indicador 1.1.** Es capaz de sintetizar las principales ideas de un texto. **Indicador 1.2.** Relaciona los principales conceptos de un texto con las ideas de otros autores.	**CT2** **CT8** **CG3** **CE6**
R-2 –Analiza fotografías y proyectos fotográficos aplicando un lenguaje específico **Indicador 2.1.** Contextualiza al autor y la obra dentro de las corrientes artísticas y estéticas. **Indicador 2.2.** Analiza formalmente la imagen. **Indicador 2.3.** Determina conceptualmente un trabajo fotográfico de forma crítica. **Indicador 2.4.** Analiza las estructuras narrativas de la imagen tanto individualmente como en su conjunto.	**CT2** **CT8** **CT14** **CG9** **CE9**
R-3 –Posee una perspectiva amplia del concepto de la imagen. **Indicador 3.1.** Es capaz de entender y analizar cualquier tipo de obra gráfica. **Indicador 3.2.** relaciona las distintas disciplinas de la imagen para contextualizar la obra en un marco determinado.	**CT2** **CG3** **CE6** **CE15**

6. Contenidos

Sintaxis y semiótica de la imagen. Elementos morfológicos, escalares y dinámicos.
Conocimiento y análisis de imágenes. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia (ORDEN 13/2017, de 4 de abril, de la *Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport*)
La aparente dispersión de los temas a tratar corresponde a la voluntad de los estudios visuales de abordar la imagen más allá de categorizaciones formales, fisiológicas, históricas, técnicas o disciplinarias. O más bien, de reintegrar estas categorías en el contexto de sus efectos y funciones en la constitución de la subjetividad y del espacio social contemporáneo.

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

Unidad 1. Modos de ver
- El placer visual y el cine narrativo
- El tránsito hacia la narración fotográfica. El arte de contar historias visuales" La secuencialidad fotográfica

Unidad 2. Relaciones transvisuales entre el diseño gráfico, el cine, el cómic, y la literatura.
- El movimiento inducido y el tiempo virtual
- El montaje dialéctico
- El montaje de atracciones
- Atracción y orientación del mensaje visual. Formato e interacción texto e imagen.

Unidad 3. Cultura visual y vida cotidiana.
- El poder de las imágenes
- Visión y visualidad: el papel del espectador.
- La querella de las imágenes: iconoclastía e idolatría.
- La cultura visual en la era postcolonial. El desafío de la antropología.
- El estadio del espejo como formador de la función del yo. Jacques Lacan
- Espectáculo y vigilancia: Teoría de la deriva y la sociedad del espectáculo. Guy Debord. El panoptismo. Michel Foucault

Unidad 4. Semiótica de la imagen
- El proceso artístico
- Análisis de la imagen

Unidad 5. Técnica e ideología. La cuestión del realismo
- Ontología de la imagen fotográfica. André Bazin
- El mensaje fotográfico. Roland Barthes
- El retorno de lo real. Hal Foster
-

Unidad 6. De la reproductibilidad técnica de la imagen a la postproducción.
- La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter Benjamin.
- Posiciones críticas. Imágenes: la apropiación de la apropiación. Douglas Crimp.
- Postproducción. Nicholas Bourriaud
- Medios y dispositivos.

Unidad 7. Arte en la red.
- La construcción de la imagen digitales
- Problemas de la autoría
- La manipulación de las imágenes, el software.
- La interactividad limitada

El propósito de este curso es acercar a los alumnos a un modo de comprender las imágenes en su multiplicidad, a la visión como un hecho cultural y productivo, y a considerar la importancia crucial de estos fenómenos en todo tipo de actos, campos y manifestaciones culturales, ya sea de forma explícita o implícita.

En segundo lugar, se trata de plantear un enfoque no dogmático ni disciplinario que permita a los alumnos pensar su propio campo de trabajo (diseño, audiovisual, publicidad, etc.) en conexión con otras maneras de hacer y relacionarse con las imágenes.

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1	**Actividades de trabajo presencial**		
ACTIVIDADES	*Metodología de enseñanza-aprendizaje*	*Relación con los Resultados de Aprendizaje*	*Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)*
Clase presencial	*Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.*	R-1 R-2 R-3 R-4	70
Clases prácticas y exposición trabajo en grupo	*Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.*	R-1 R-2 R-3 R-4	10
Tutoría	*Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.*	R-4	8
Evaluación	*Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumno.*	R-1 R-2 R-3	2
SUBTOTAL			90

7.2	**Actividades de trabajo autónomo**		
ACTIVIDADES	*Metodología de enseñanza-aprendizaje*	*Relación con los Resultados de Aprendizaje*	*Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)*
Trabajo autónomo	*Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para expone o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.*	R-1 R-2 R-3 R-4	40
Estudio práctico	*Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.*	R-1 R-2 R-3	18

Actividades complementarias	*Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,…*	R-1 R-2 R-3	2
SUBTOTAL			60

TOTAL	150

8. Recursos

Biblioteca de la escuela

Recursos multimedia (cañón de proyección, material audiovisual…).

9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria	
9.1.1 Alumnos con evaluación continua	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Resúmenes de los textos propuestos 20%	R-1 R-2 R-3
Análisis Proyecto fotográficos 70%	R-1 R-2 R-3
Participación en clase, aportaciones 5%	R-4
9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)	

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Resúmenes de los textos propuestos 25%	R-1 R-2 R-3
Análisis Proyecto fotográficos 55%	R-1 R-2 R-3
Examen escrito con los contenidos del curso 20%	R-1 R-2 R-3

9.2 Convocatoria extraordinaria	
9.2.1 Alumnos con evaluación continua	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Resúmenes de los textos propuestos 25%	R-1 R-2 R-3
Análisis Proyecto fotográficos 75%	R-1 R-2 R-3
9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

Resúmenes de los textos propuestos 25%	R-1 R-2 R-3
Análisis Proyecto fotográficos 55%	R-1 R-2 R-3
Examen escrito con los contenidos del curso 20%	R-1 R-2 R-3

10. Bibliografía

AUMONT, JACQUES, La imagen, Barcelona, Paidós, 1992.
BALDWIN, JONATHAN Y LUCIENNE ROBERTS. Comunicación visual. De la teoría a la práctica. Parramón, 2007
BARTHES, ROLAND, Introducción al análisis estructural de los relatos, Buenos Aires, América Latina, 1977.
BARTHES, ROLAND, Crítica y verdad, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.
BAQUÉ, DOMINIQUE, La fotografía plástica, Barcelona, Gustavo Gili 2003.
BENJAMIN, WALTER, Discursos interrumpidos, Madrid , Taurus, 1987.
BERGSTRÖM, BO. Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales de comunicación visual. Promopress, 2009
BERGER, JOHN, Modos de ver, Barcelona, GG, 2000.
BERGER, JOHN, y HERMANN, JOHN, Mirar, Madrid, Blume, 1987.
BOURDIEU, PIERRE, Un arte medio, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BREA, JOSÉ LUIS (ed.), Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Madrid, Akal, 2005.
BREA, JOSÉ LUIS (coord.), Revista Estudios Visuales.
CARRILLO, JESÚS, Arte en la red, Madrid, Cátedra, 2004.
CRARY, JONATHAN CENDEAC, Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo, Murcia, XIX, 2008.
CRIST, Steve, The contact sheet, Los Ángeles, California, Ammo, 2009.
CROW, DAVID. No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica. Promopress, 2008.
DARLEY, ANDREW, Cultura visual digital, Barcelona, Paidós, 2002.
DE LA CALLE, ROMÁN, Lineamientos de estética, València, Nau llibres, 1985.
DIDI-HUBERMAN, GEORGES, Imágenes pese a todo, Barcelona, Paidós, 2004.
DONDIS, D. A., La sintaxis de la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
DUBOIS, PHILIPPE , El Acto fotográfico, Barcelona, Paidós, 1986.
EISNER, Will, La narración gráfica, Barcelona, Norma, 2007.
FERNÁNDEZ, Horacio, El fotolibro latinoamericano, Madrid, RM, 2011.
FERNÁNDEZ, Horacio, Fotos & libros. España 1905-1977, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía AC/E y RM, 2014.
FREEDBERG, DAVID, El poder de las imágenes, Cátedra. Madrid, 1992.

FREEMAN, Michael, La narración fotográfica, Barcelona, Blume, 2013.
FUSTER, Jaume, La edición fotográfica en Ramón Masats. Jugando por los lindes entre fotografía, cine, cómic y literatura, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2012.
GARCÍA VARAS, ANA (ed.), Filosofía de la imagen, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011.
GAUTHIER, GUY, Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido, Madrid, Cátedra, 1992.
GUBERN, ROMAN, Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Barcelona, Anagrama, 1996.
HALL, SEAN. Esto significa esto, esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado. Blume, 2007
LÉVY, PIERRE, ¿Qué es lo virtual?, Barcelona, Paidós Multimedia, 1999.
LISTER, MARTIN, La imagen fotográfica en la cultura digital, Barcelona, Paidós Multimedia, 1999.
JAY, MARTIN, Ojos abatidos, Madrid, Akal, 2007.
LUBBEN, Kristen, Magnum. Hojas de contacto, Barcelona, Blume, 2011
MARZAL, JAVIER, Cómo se lee una fotografía, Cátedra, 2009.
MANOVICH, LEV, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital, Barcelona, Paidós, 2005.
MIRZOEFF, NICHOLAS, Una introducción a la cultura visual, Barcelona, Paidós, 2003.
MITCHELL, W.J.T., Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009.
RIBALTA, JORGE, Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
SANZ, JUAN CARLOS. El libro de la imagen. Alianza Editorial, 1996.

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

SUSPERREGUI, JOSÉ MANUEL, Fundamentos de la fotografía, Bilbao, Universidad del país Vasco, 1988
VARIOS AUTORES, Indiferencia y singularidad: la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona, Museu dárt contemporani, 1997.
VARIOS AUTORES, La confusión de los géneros, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
VIRILIO, PAUL, Estética de la desaparición, Barcelona, Anagrama, 1988.
VIRILIO, PAUL, La máquina de visión, Cátedra, 1989.
VITTA, MAURIZIO. El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas. Paidós Arte y Educación,2003.
YATES, STEVE, Poéticas del espacio, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
ZUNZUNEGUI, SANTOS, Paisajes de la forma, Madrid, Cátedra 1994
ZUNZUNEGUI, SANTOS, Pensar la imagen, Madrid, Cátedra / U.P.V., 1992

**Cada sesión irá acompañada de una selección de textos principales y secundarios. Este breve listado se refiere, por tanto, a textos que acotan el marco general (epistemológico) de la asignatura.

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com