

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores

Guía docente de TEORÍA DE LA IMAGEN

ESPECIALIDAD DISEÑO GRÁFICO; ITINERARIO FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2021/2022

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	Vivers	Horas semanales	4
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	2º
Duración	Semestral		
Carácter de la asignatura	Básica Obligatoria		
Tipo de asignatura	Presencialidad 60%- Trabajo autónomo 40%		
Lengua en que se imparte	Castellano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s	Ana Martínez Gorostiza		
Correo electrónico	ammartinez@easdvalencia.com		
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

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

Esta asignatura ofrece una aproximación a la Teoría de la Imagen entendida como un intento de estudiar el campo de la representación visual a partir del análisis de, fundamentalmente, tres autores que determinan los contenidos a desarrollar: Jacques Aumont, José Luis Brea y W.J.T. Mitchell.

El objetivo es contribuir a fomentar en los alumnos/as el pensamiento crítico y la conciencia sobre el poder de las imágenes. Es decir, se trata de reflexionar sobre la imposibilidad de disociar la cultura con las cuestiones de representación.

Vivimos en una era dominada por las imágenes, inmersos en una revolución acelerada de las tecnologías de la representación que propician modelos diferentes de producción, reproducción y distribución de las imágenes. Teoría de la Imagen reflexiona sobre estas cuestiones con la intención de que los alumnos/as apliquen los conocimientos adquiridos a futuros proyectos tanto en la práctica profesional como artística.

3. Conocimientos previos recomendados

CURSO	ASIGNATURA	COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
1º	Diseño Básico	CT1, CT2, CT8, CG1, CG18, CG19, CE5
1º	Narrativa y Montaje	CT3, CT8, CG2, CG3, CE3, CE4, CE10
1º	Fundamentos Históricos del Diseño	CT2, CT8, CT11, CG3, CG6, CG12, CG13, CE15

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
<p>R1. Distingue y aplica en cada trabajo los conceptos explicados sobre las distintas propuestas teóricas de la imagen utilizando el vocabulario y la nomenclatura propia de la materia.</p> <p>I1. Emplea como base teórica en la redacción y/o defensa oral de su trabajo el análisis de las distintas teorías de la imagen.</p> <p>I2. Identifica y describe las relaciones entre imagen-texto en la construcción y lectura de imágenes.</p>	<p>CT2, CT8, CTG3, CE6</p>
<p>R2. Conoce las sinergias entre el ojo, el papel de la imagen y el espectador/a.</p> <p>I1. Conoce y describe la relación entre el ojo y la percepción del tiempo y del espacio en los distintos tipos de representaciones.</p> <p>I2. Comprende las relaciones entre el papel de la imagen y del espectador/a y sus potenciales repercusiones culturales.</p> <p>I3. Distingue entre espacio y tiempo representado según la tipología de imagen.</p>	<p>CT2, CT8, CG3, CE6</p>
<p>R3. Se aprecia en el discurso oral y/o escrito el conocimiento de las distintas tipologías de imágenes visuales bidimensionales.</p> <p>I1. Distingue las ontologías de los diferentes tipos de imágenes.</p> <p>I2. Analiza imágenes a partir de diferentes metodologías.</p>	<p>CT2, CT8, CT14 CG3, CG9, CE6, CE9, CE15</p>

6. Contenidos

Unidad 1. Aproximación a la Teoría de la Imagen.

- El giro pictorial
- Metaimágenes
- La imagen-texto

Unidad 2. El ojo y la imagen.

- El ojo y la percepción del tiempo
- El ojo y la percepción del espacio

Unidad 3. El papel de la imagen y del espectador.

- La analogía
- El espacio representado
- El tiempo representado
- La significación en la imagen
- El papel del espectador

Unidad 4. La percepción de las imágenes visuales bidimensionales.

- La imagen-materia
- El film
- La imagen electrónica

Unidad 5. La cultura visual.

- El poder las imágenes
- ¿Qué quieren las imágenes?
- Metodologías de análisis de imágenes

7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial			
<i>ACTIVIDADES</i>	<i>Metodología de enseñanza-aprendizaje</i>	<i>Relación con los Resultados de Aprendizaje</i>	<i>Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)</i>
<i>Clase presencial</i>	<i>Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.</i>	R1, R2, R3	20
<i>Clases prácticas</i>	<i>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.</i>	R1, R2, R3	20
<i>Exposición trabajo individual</i>	<i>Aplicación de conocimientos interdisciplinares.</i>	R1, R2, R3	10
<i>Tutoría</i>	<i>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.</i>	R1, R2, R3	10
SUBTOTAL			60
7.2 Actividades de trabajo autónomo			
<i>ACTIVIDADES</i>	<i>Metodología de enseñanza-aprendizaje</i>	<i>Relación con los Resultados de Aprendizaje</i>	<i>Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)</i>
<i>Trabajo autónomo</i>	<i>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.</i>	R1, R2, R3	30
<i>Estudio práctico</i>	<i>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.</i>	R1, R2, R3	5

Actividades complementarias	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	RA 3, RA 5	5
		SUBTOTAL	40
		TOTAL	100

8. Recursos

- Aula equipada con proyector y conexión a internet
- Ordenadores / portátiles
- Biblioteca

9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria		
9.1.1 Alumnos/as con evaluación continua		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Análisis de textos/lecturas <ul style="list-style-type: none"> • Redacción resumen texto propuesto • Exposición ideas y planteamientos fundamentales del texto propuesto 	50%	R1, R2, R3
Trabajo teórico Final	40%	R1, R2, R3
Actitud (observación directa del profesor/a y autoevaluación)	10%	R1, R2, R3
<ul style="list-style-type: none"> • A lo largo del curso se trabajarán varios textos/lecturas obligatorias. El programa de lecturas se facilitará al alumno/a al inicio del curso. • Tanto los análisis escritos de cada lectura como el trabajo teórico final, deberán obtener una calificación mínima de 5 para poder hacer media y superar la asignatura. • Antes de abordar cada trabajo, se facilitará al alumno/a una rúbrica o lista de chequeo de todos los aspectos a calificar. • El alumno/a que no haya superado o no haya entregado alguno de los análisis de lecturas propuestos podrá entregarlo en la semana de exámenes de la convocatoria ordinaria. En este caso, obtendrán un 5 como calificación máxima. • Los trabajos que no se entreguen en forma y fecha no serán evaluados y se considerarán como no presentados a todos sus efectos. • El alumno/a que no haya entregado alguno de los trabajos propuestos, no podrá ajustarse a la evaluación continua y deberán, además, presentarse al examen de la convocatoria ordinaria para alumnos con pérdida de evaluación continua. 		

9.1.2 Alumnos/as con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	<i>CALIFICACIÓN</i>	Resultados de Aprendizaje evaluados
Análisis de textos/lecturas <ul style="list-style-type: none"> • Redacción resumen texto propuesto • Exposición ideas y planteamientos fundamentales del texto propuesto 	30%	R1, R2, R3
Trabajo teórico Final	30%	R1, R2, R3
Examen teórico	40%	R1, R2, R3
<ul style="list-style-type: none"> • Tanto los trabajos de análisis de lecturas como el trabajo teórico final y el examen teórico deberán ser superados con una nota mínima de 5 para poder hacer media y superar la asignatura. 		

9.2 Convocatoria extraordinaria		
9.2.1 Alumnos/as con evaluación continua		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	<i>CALIFICACIÓN</i>	Resultados de Aprendizaje evaluados
Análisis de textos/lecturas <ul style="list-style-type: none"> • Redacción resumen texto propuesto • Exposición ideas y planteamientos fundamentales del texto propuesto 	50%	R1, R2, R3
Trabajo teórico Final	40%	R1, R2, R3
Actitud (observación directa del profesor/a y autoevaluación)	10%	R1, R2, R3
<ul style="list-style-type: none"> • A lo largo del curso se trabajarán varios textos/lecturas obligatorias. El programa de lecturas se facilitará al alumno/a al inicio del curso. • Tanto los análisis escritos de cada lectura como el trabajo teórico final, deberán obtener una calificación mínima de 5 para poder hacer media y superar la asignatura. • Antes de abordar cada trabajo, se facilitará al alumno/a una rúbrica o lista de chequeo de todos los aspectos a calificar. • El alumno/a que no haya superado o no haya entregado alguno de los análisis de lecturas propuestos podrá entregarlo en la semana de exámenes de la convocatoria extraordinaria. En este caso, obtendrán un 5 como calificación máxima. • Los trabajos que no se entreguen en forma y fecha no serán evaluados y se considerarán como no presentados a todos sus efectos. • El alumno/a que no haya entregado alguno de los trabajos propuestos, no podrá ajustarse a la evaluación continua y deberán, además, presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria para alumnos con pérdida de evaluación continua. 		

9.2.2 Alumnos/as con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	<i>CALIFICACIÓN</i>	<i>Resultados de Aprendizaje evaluados</i>
Análisis de textos/lecturas <ul style="list-style-type: none"> • Redacción resumen texto propuesto • Exposición ideas y planteamientos fundamentales del texto propuesto 	30%	R1, R2, R3
Trabajo teórico Final	30%	R1, R2, R3
Examen teórico	40%	R1, R2, R3
<ul style="list-style-type: none"> • Tanto los trabajos de análisis de lecturas como el trabajo teórico final y el examen teórico deberán ser superados con una nota mínima de 5 para poder hacer media y superar la asignatura. 		

10. Bibliografía

- Aumont, J.(1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, R. (1994). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Madrid: Paidós.
- Barthes, R. (2009). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*. Madrid: Paidós.
- Barthes, R. (2009). *Mitologías*. Madrid: Siglo XXI
- Benjamin, W. (2013). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Madrid: Casimiro
- Berger, J. (2007). *Modos de ver*. Barcelona: GG.
- Brea, J.L. (2010). *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, e-Image*. Madrid: Akal.
- Brea, J.L. (2019). *3_Eras*. Santiago de Chile: Metales Pesados.
- Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real*. Madrid: Akal.
- Martinez, S. (2019). *Cultura visual. La pregunta por la imagen*. Vitoria: Sans Soleil Ediciones
- Mitchell, W.J.T. (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid: Akal.
- Mitchell, W.J.T. (2017). *¿Qué quieren las imágenes?* Vitoria: Sans Soleil Ediciones.
- Mitchell, W.J.T. (2019). *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Madrid: Akal.