

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Teoría de la Imagen
Código	E000004406
Título	Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia Comillas
Impartido en	Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso] Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso]
Nivel	Reglada Grado Europeo
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	6,0 ECTS
Carácter	Obligatoria (Grado)
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
Responsable	Prof. Dr. Iván Bort Gual
Horario	Consultar web del CESAG
Horario de tutorías	Solicitar cita previa vía e-mail
Descriptor	La asignatura "Teoría de la Imagen" de 6 créditos es una asignatura semestral del primer trimestre del segundo curso, que se dedica especialmente a la adquisición de los conocimientos básicos para el análisis y la creación de imágenes. Un espacio para la reflexión sobre el estatus de la imagen en la sociedad contemporánea con el objetivo principal de estimular la comprensión y la capacidad crítica del estudiante frente a las imágenes. La asignatura completa el recorrido iniciado por el resto de asignaturas de este módulo dedicado al Teoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales.

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Iván Bort Gual
Departamento / Área	Departamento de Ciencias de la Comunicación
Despacho	Despacho junto a plató e-mail de contacto: ibort@cesag.org
Correo electrónico	ibort@cesag.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura	
Aportación al perfil profesional de la titulación	
Esta asignatura proporciona herramientas de análisis de la codificación semiótica de la imagen y una perspectiva general sobre la imagen en la comunicación.	
Prerrequisitos	

Conocimientos generales sobre comunicación e Historia del Arte. Capacidad crítica y pensamiento abstracto. Teoría adquirida en la asignatura Aproximación a la comunicación escrita y audiovisual.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG04	Conocer el estado del mundo y de la comunicación, así como de su evolución histórica reciente y comprender sus diferentes parámetros (políticos, económicos, culturales, estéticos y religiosos)
CG06	Desarrollar la capacidad analítica para la comprensión y el análisis de los diferentes relatos y de formatos hipertextuales
CG11	Valorar la obra audiovisual desde el punto de vista estético

TRANSVERSALES

CT02	Ser capaz de analizar y construir mensajes utilizando medios de expresión iconográficos, informáticos y gráficos para llevar a cabo la función propia del comunicador
CT04	Observar, analizar y procesar informaciones relevantes para emitir juicios fundamentados científicamente
CT09	Saber buscar las claves interpretativas de cualquier fenómeno natural, social, económico, histórico y político

ESPECÍFICAS

CE02	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 mediante las nuevas tecnologías de la información
CE04	Analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
CE09	Ser capaz de definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de lenguajes audiovisuales o su interpretación.

Resultados de Aprendizaje

RA01	Conocer el estado de la producción audiovisual contemporánea y de su evolución histórica reciente y comprender sus diferentes parámetros (políticos, económicos, culturales, estéticos).
RA02	Analizar los diferentes relatos audiovisuales y formatos hipertextuales.
RA03	Valorar los distintos productos audiovisuales desde un punto de vista estético.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Teoría de la imagen

PARTE PRIMERA: LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN

1. La naturaleza de la imagen
2. La definición de la imagen

PARTE SEGUNDA: LA SELECCIÓN DE LA REALIDAD

1. La falacia de las teorías perceptivas
2. El proceso cognitivo de la percepción

PARTE TERCERA: LA REPRESENTACIÓN (MODELO DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA)

1. Los elementos morfológicos de la imagen
2. Los elementos dinámicos de la imagen.
3. Los elementos escalares de la imagen.
4. La síntesis icónica
5. La composición de la imagen

PARTE CUARTA: LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS EN LA HISTORIA DEL ARTE Y EL AUDIOVISUAL

1. La belleza
2. La gracia
3. Lo sublime
4. Lo siniestro
5. Lo feo
6. La ironía, el sarcasmo, la sátira, la parodia, lo cómico y el humor
7. El buen gusto: la elegancia y el dandismo
8. El mal gusto: el snob, lo cursi y lo kitsch

PARTE QUINTA: EL CARTEL CINEMATOGRAFICO, HISTORIA, FUNCIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PARTE SEXTA: TIPOGRAFÍA, LETRAS QUE FUNCIONAN COMO IMÁGENES

PARTE SÉPTIMA: PENSAR CON IMÁGENES

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Se facilitarán en gran medida las tutorías con el alumnado, tanto presenciales, en el despacho, como *online* a través de la atención personalizada vía correo electrónico. Se propiciará el seguimiento continuado del trabajo de la asignatura y se valorará el interés y la actitud activa del estudiantado, especialmente su implicación en las sesiones complementarias a las clases que conformarán las sesiones vespertinas del *másCESAG*.

El Campus Virtual será la herramienta basilar de seguimiento de la asignatura, tanto a nivel de consulta y acceso a los materiales básicos como a modo de canal de información oficial y comunicación de novedades a la totalidad del alumnado.

Del mismo modo, cualquier caso o condición especial que impida al estudiante asistir regularmente a clase o cumplir con los mecanismos de seguimiento continuado de la asignatura debe ser expuesto al profesor, preferiblemente durante el primer mes de clase, para pautar así

las medidas que permitan su seguimiento y evaluación sopesando posibles itinerarios alternativos.

Metodología Presencial: Actividades

1. Interacción profesor-estudiante
 - Clases teóricas y clases prácticas
 - Seminarios, talleres, estudios de caso, actividad evaluativa

Metodología No presencial: Actividades

1. Trabajo autónomo del estudiante
 - Estudio de teoría, preparación de actividades preparación de actividades evaluativas
 - Estudio de teoría, preparación de actividades preparación de actividades evaluativas

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES	
Clases teóricas y clases prácticas	
60.00	
HORAS NO PRESENCIALES	
Estudio de teoría, preparación de trabajos, preparación de actividad de evaluación	
90.00	
CRÉDITOS ECTS: 6,0 (150,00 horas)	

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El uso de IA para crear trabajos completos o partes relevantes, sin citar la fuente o la herramienta o sin estar permitido expresamente en la descripción del trabajo, será considerado plagio y regulado conforme al Reglamento General de la Universidad.

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Prueba escrita final (5 preguntas de desarrollo de un punto máximo de calificación cada una)	Grado de conocimiento de los contenidos teóricos, capacidad de pensamiento abstracto, profundidad analítica, madurez en la escritura y riqueza intertextual.	50

Prácticas de evaluación continua (3 ensayos en el aula a 5% de la nota cada uno)	Grado de asimilación de los contenidos teóricos de la asignatura a medida que se va avanzando en la impartición de los distintos bloques temáticos	15
Actitud e implicación en la asignatura.	Atención e interés del alumnado en las clases, así como participación en actividades y proyecciones adscritas a la asignatura. La asistencia a las sesiones del másCESAG serán valoradas muy positivamente, pese a que no se penalizará la ausencia.	15
Trabajo ANÁLISIS DE LA IMAGEN (Tema 3)	Aplicación de los contenidos teóricos impartidos en el TEMA 3. El alumnado deberá escoger una IMAGEN ESTÁTICA (portada de libro, de disco, cartel cinematográfico, gráfica publicitaria, fotografía) y analizarla siguiendo la metodología explicada en clase.	20

Calificaciones

La prueba escrita final y las prácticas de evaluación continua son recuperables. La actitud e implicación en la asignatura no. **No existen mínimos en ningún instrumento de evaluación.** Para superar la asignatura la media final obtenida ha de superar el 5 sobre 10.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
Práctica 1 (presencial): ensayo de reflexión sobre la naturaleza de la imagen (5%).	Primera semana de clase	Primera semana de clase
Práctica 2 (presencial/no presencial): ensayo de reflexión sobre un texto audiovisual visionado en el salón de actos (5%).	Primera semana de octubre	Finales de octubre
Práctica 3 (presencial/no presencial): aportación ejemplificaciones temario (5%).	A lo largo del TEMA 3	Antes de finalizar el TEMA 3
Práctica 4 (presencial/no presencial): análisis imagen estática (20%)	Noviembre-diciembre	A la vuelta de vacaciones de Navidad

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

Villafañe, J. Introducción a la Teoría de la Imagen. Ediciones Piramide. Madrid 1992
Zunzunegui, S. Pensar la Imagen. Editorial Catedra, Madrid 1992
Jardí, E. Pensar con imágenes. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2016

Bibliografía Complementaria

"Mostrar y sugerir en 70×100. Análisis comparativo del cartel cinematográfico y el teaser poster". Trabajo Fin de Grado, Aina Vicens Sastre, CESAG (2014)

McCloud, Scott (2007): Entender el cómic. Bilbao: Astiberri.

Un segundo más y los caciques desaparecerían. El flash político de Julián Barón (Marta Martín Núñez y Shaila García Catalán, Fotocinema, 2014)

Martín Montesinos, J.L. y Mas Hurtuna, Montse (2001): Manual de tipografía, del plomo a la era digital. Valencia: Campgràfic

Bort Gual, Iván (2012): Nuevos paradigmas en los telones del relato audiovisual contemporáneo, partículas de apertura y cierre en las series de televisión dramáticas norteamericanas. Castellón: Universitat Jaume I

La estética de nuestro mundo (Joan M. Marín, Universitat Jaume I)

Historia de la belleza (Umberto Eco, DeBolsillo, 2010)

Lo sublime, lo gótico y lo romántico: la experiencia estética en el Romanticismo Inglés (Beatriz González Moreno, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007)

Lo bello y lo siniestro (Eugenio Trías, Ariel, 2011)

La caricatura y lo siniestro (Umberto Eco, Historia de la fealdad, Lumen, 2007)

Chris Cunningham: entre el videoclip y el cortometraje, entre narrativa y alegoría (Luis Noriega, Universidade da Beira interior, 2012)

Pedro Almodóvar y el kitsch español (Carlos Polimeni)

La metáfora del cuerpo en el dandismo (Joan M. Marín)

Busquet, Jordi (2008): Lo sublime y lo vulgar: la cultura de masas o la pervivencia de un mito, UOC Press, Barcelona

Concepto estético de lo cursi (Mariano Balsarga Ramírez)

Otros recursos

Para proporcionar su acceso al alumnado, todos los textos y fragmentos audiovisuales analizados en clase podrán ser seguidos y consultados, en caso de especial idoneidad y ejemplariedad, a modo de paradigmas, a través del Campus Virtual de la asignatura, que se convertirá en la ineluctable brújula para transitar el curso.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

[https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)