

CURSO ACADÉMICO 2015-2016

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual (0853)

Asignatura: Análisis de la Imagen (803743)

Curso: Segundo de Grado

Carácter: Obligatoria

Créditos: 6 ECTS

Profesor: Alfonso Puyal

Despacho: C-224 (Edificio nuevo)

Horario de Clases: Grupo C (segundo semestre)
Miércoles y jueves de 18: 00 a 20: 00 (aula 415)

Tutorías presenciales: jueves de 13: 00 a 14: 00 y 16: 00 a 18: 00

Las tutorías presenciales en el despacho C-224. Solicitar cita previa: puyal@ccinf.ucm.es

I. Denominación

La asignatura Análisis de la Imagen se engloba en el módulo Historia y Teoría Audiovisual y en la materia Lenguajes Audiovisuales dentro del Grado en Comunicación Audiovisual que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid

II. Sistema de evaluación

En líneas generales, la evaluación será continua a lo largo del semestre en el que se imparte la docencia. La participación activa y fundamentada del estudiante tanto en clase como en la realización de los trabajos y ejercicios que indique el profesor para cada uno de los temas de la asignatura, así como el seguimiento en tutorías del mismo, determinarán la nota global de sus resultados.

Los contenidos de la asignatura Análisis de la imagen atienden a un planteamiento teórico, de estudio y análisis que se proyecta fundamentalmente en el aula, porque las explicaciones contemplan el uso de ejemplos visuales y audiovisuales como garantía de aprendizaje, así como en los visionados que ha de realizar el alumno con la orientación del profesor.

En este sentido, la distribución que se hace de la carga lectiva, grupal y personal, responde al siguiente criterio:

- Las clases, el examen y las tutorías: 70 % de la nota global.
- El trabajo final en grupo: 30 % de la nota global.
- La participación activa del alumno en su formación (clases, tutorías, prácticas, trabajos) ayudarán en la mejora de la nota global.

Requisito de evaluación: tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria es necesario aprobar el examen para hacer media con los trabajos prácticos del alumno, así como presentar el trabajo final para poder calcular la nota global.

III. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

La metodología que se aplicará en la práctica docente de Análisis de la Imagen combinará los fundamentos teóricos de la asignatura y las propuestas prácticas que el profesor aplique en cada caso, todo ello encaminado a obtener los resultados formativos que consoliden el aprendizaje y la adquisición de competencias del alumno. En esta metodología se aplicará un

aprendizaje que entienda de la participación del alumno, fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.

Desde el primer día, el alumno contará con toda la información que le permitirá saber cuál va a ser su proceso de aprendizaje. Cada una de las asignaturas que componen esta materia tendrá una serie de actividades formativas que, en líneas generales y aplicadas a 6 créditos, serán:

- Clases magistrales: en las que se impartirán los contenidos teóricos de la asignatura. (2 créditos ECTS).
- Clases prácticas: análisis de casos que ayuden a comprender los contenidos teóricos. Serán desarrollados de manera individual o grupal, en función de lo específico del caso a abordar. (2 créditos ECTS).
- Trabajo escrito en grupo: Estudio tutelado por el profesor (1,5 créditos ECTS).
- Tutorías: Tiempo dedicado al apoyo y asesoramiento del profesor, quien dirigirá el trabajo personal del alumno (o grupal) a lo largo del semestre. La formación será de colaboración permanente entre el profesor y el alumno (0,5 créditos ECTS).

La asignatura tendrá el grado de flexibilidad que exigen los contenidos de la misma, siempre manteniendo su especificidad. Las actividades formativas en Análisis de la Imagen son obligatorias.

El alumno dispondrá en el Campus Virtual de todos los materiales formativos que requiera la asignatura. El alumno tendrá que utilizar estas herramientas tecnológicas a lo largo del semestre.

IV. Observaciones

El análisis de la imagen se orientará al estudio de las variables y mecanismos culturales que rigen el proceso de representación icónica para abordar, a continuación, el análisis de los principios generales de composición y su aplicación, desde una perspectiva teórica y práctica, a dicho ámbito de representación.

Dado el enorme influjo que la imagen tiene sobre distintos espacios sociales y culturales, en la parte práctica de la asignatura se tratará de que el alumno sea capaz de desarrollar una lectura crítica y analítica de la imagen en toda su diversidad: desde la imagen que busca la expresión artística o la experimentación a aquella que nos seduce para la compra de un producto o una marca; desde la imagen documental que nos informa a la imagen de ficción que nos entretiene. Cada imagen existe en una esfera determinada y propone una estrategia discursiva específica. El objetivo de la asignatura es ofrecer al alumno las herramientas necesarias para crear modelos con los que analizar los lenguajes de la imagen. Esto significa reflexionar no sólo sobre cómo las imágenes representan la realidad, sino también sobre cómo enuncian ideas, emociones o identidades.

Los contenidos de la asignatura Análisis de la imagen estarán coordinados con los niveles formativos de las otras asignaturas que forman parte de la materia de tal manera que el alumno progrese en conocimientos y alcance los objetivos propuestos.

V. Descripción de competencias

De carácter General

CG2. Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes.

De Carácter Específico

CE22. Conocimientos para entender los procesos estéticos de la cultura de la imagen. Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual.

VI. Programa de la asignatura

1. Forma, composición, expresión
2. Contenidos, significados, iconografía
3. Enfoque semiótico
4. Análisis textual
5. Intertextualidad e intermedialidad
6. Cultura visual y estudios culturales
7. Estética de la recepción

VII. Método Docente

La asignatura combina clases magistrales, en las que el profesor expondrá los aspectos teóricos más relevantes de cada tema, con clases prácticas en las que se realizarán ejercicios de análisis.

Otra aplicación práctica de la asignatura consiste en la presentación en el aula de ejercicios de análisis que tanto el profesor como el alumno irán proponiendo a lo largo del curso. Se realizarán a título individual o en grupo. Son de carácter voluntario. Estas prácticas servirán para subir nota.

El trabajo obligatorio consistirá en un análisis de las obras que el profesor vaya indicando. Será realizado en grupo y presentado por escrito a final de curso. Supone el 30% de la nota global.

El desarrollo teórico será complementado con la lectura de textos propuestos por el profesor, algunos de los cuales serán de obligada lectura.

En el campus virtual se especificarán aquellos materiales docentes (lecturas, visionados) de carácter obligatorio.

VIII. Bibliografía

- AUMONT, Jacques. *La imagen*, Paidós, Barcelona, 1992.
- BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona, 2002.
- BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" [1936], en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1987, pp. 15-57.
- BERGER, John. *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 2000.
- MANGHANI, Sunil. *Image Studies: Theory and Practice*, Routledge, Londres, 2013.
- MANGHANI, Sunil, PIPER, Arthur y SIMONS, Jon (eds). *Images: A Reader*, Sage, Londres, 2006.
- MIRZOEFF, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*, Paidós, Barcelona, 2003.
- MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la imagen*, Akal, Madrid, 2009.
- PANOFSKY, Erwin. *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1995.
- PANOFSKY, Erwin. "El estilo y el medio en la imagen cinematográfica", en *Sobre el estilo*, Paidós, Barcelona, 2000, pp. 113-51.
- PUYAL, Alfonso. *Teoría de la comunicación audiovisual*, Fragua, Madrid, 2006.
- VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. *Principios de teoría general de la imagen*, Pirámide, Madrid, 1996.
- WALKER, John A. *Una introducción a la cultura visual*, Octaedro/EUB, Barcelona, 2002.
- ZUNZUNEGUI, Santos. *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid, 1989.