

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Curso académico 2008/2009

Identificación y características de la asignatura			
Denominación	TEORÍA Y TÉCNICA DE LA IMAGEN	Código	105484
Créditos (T+P)	6T + 3P		
Titulación	LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
Centro	BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN		
Curso	1º	Temporalidad	ANUAL
Carácter	TRONCAL		
Descriptor (BOE)	El análisis y la expresión de formas y medios audiovisuales		
Profesor/es	Nombres	JAVIER TRABADELA ROBLES	
	Despacho	2.05	
	Correo-e	jtrarob@alcazaba.unex.es	
	Página web		
Área de conocimiento	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD		
Departamento	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Profesor coordinador (si hay más de uno)	JAVIER TRABADELA ROBLES		

Objetivos y/o competencias

Se pretende que los estudiantes adquieran competencias básicas sobre percepción y representación de la imagen, el lenguaje visual y análisis de imagen (como introducción a las asignaturas "Análisis de Imagen" -2º- y "Narrativa Audiovisual" -3º-).

El objetivo de esta asignatura es que los alumnos comiencen a analizar críticamente las imágenes, a conocer el lenguaje audiovisual y dotarles de unas herramientas y de un método de análisis de carácter práctico.

Temas y contenidos

(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso)

La asignatura consta de cinco bloques principales. En los tres primeros se establecen los principios teóricos que ayudarán al estudiante a realizar los análisis de imágenes. El cuarto bloque incluye contenidos teóricos de iniciación sobre la imagen en movimiento (estos contenidos se desarrollarán en posteriores asignaturas). Finalmente, en el quinto bloque, se hace una introducción a la Imagen Digital (que también se ampliará posteriormente en la carrera).

Programa de la asignatura para el Curso Académico 2008 / 2009 :

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN

TEMA 1.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

1. 1. Objeto científico de la asignatura
1. 2. Metodología
1. 3. Los límites epistemológicos de la Teoría de la Imagen
1. 4. Otros enfoques generales

TEMA 2.- TEORÍA Y ESTUDIO DE LA IMAGEN

2. 1. La Teoría de la Imagen como paradigma para el análisis de la Historia de la Imagen.
2. 2. Sistema y técnicas de representación visual: la evolución de los "modos de ver".

TEMA 3.- LA NATURALEZA DE LA IMAGEN

3. 1. La modelización icónica de la realidad
3. 2. La realidad modelizada

TEMA 4.- LA DEFINICIÓN DE LA IMAGEN

4. 1. El nivel de realidad

4. 2. La materialidad de las imágenes
4. 3. Originales y copias
4. 4. Definición estructural de la imagen

BLOQUE II: LA SELECCIÓN DE LA REALIDAD: LA PERCEPCIÓN VISUAL

TEMA 5.- TEORÍAS HISTÓRICAS DE LA PERCEPCIÓN I: LA TEORÍA DE LA GESTALT

5. 1. Concepto de Gestalt
5. 2. Concepto de Campo
5. 3. Concepto de Isomorfismo
5. 4. Concepto de Pregnancia
5. 5. Leyes de organización perceptiva

TEMA 6.- TEORÍAS HISTÓRICAS DE LA PERCEPCIÓN II: LA PSICOFÍSICA

6. 1. Percepción del color
6. 2. Percepción de la profundidad
6. 3. Percepción del movimiento

TEMA 7.- LA PERCEPCIÓN VISUAL COMO PROCESO COGNITIVO

7. 1. Percepción y conocimiento
7. 2. La sensación visual
7. 3. La memoria visual
7. 4. El pensamiento visual

BLOQUE III: ESTUDIO DE LA REPRESENTACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS DE LA IMAGEN AISLADA

TEMA 8.- PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

8. 1. La estructura de la representación
8. 2. El alfabeto visual
8. 3. La imagen fija aislada: definición estructural

TEMA 9.- ELEMENTOS ESPACIALES DE LA IMAGEN

9. 1. El Punto
9. 2. La Línea
9. 3. El Plano
9. 4. La Textura

TEMA 10.- LA FORMA

10. 1. Forma y estructuralismo
10. 2. La simplicidad estructural: concepto y criterios de evaluación
10. 3. Opciones y funciones plásticas de representación de la forma

TEMA 11.- EL COLOR

11. 1. Naturaleza cromática
11. 2. Dimensiones objetivas de la experiencia cromática
11. 3. Funciones plásticas del color
11. 4. Nomenclatura cromática

TEMA 12.- ESTRUCTURA TEMPORAL DE LA IMAGEN

12. 1. Concepto y tipos de temporalidad

- 12. 2. La Tensión
- 12. 3. El Ritmo

TEMA 13.- LA ESTRUCTURA DE RELACIÓN DE LA IMAGEN

- 13. 1. El Tamaño
- 13. 2. El Formato
- 13. 3. La Escala
- 13. 4. La Proporción

TEMA 14.- LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN AISLADA

- 14. 1. Concepto de significación plástica
- 14. 2. Fundamentos teóricos de la composición icónica
- 14. 3. Leyes generales de la composición de la imagen
- 14. 4. El equilibrio dinámico

TEMA 15.- EL ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LA IMAGEN (propuesta de un Método para el Análisis de la imagen)

- 15. 1. Teoría y análisis de la imagen
- 15. 2. El análisis sin sentido
- 15. 3. Lectura pautada de la imagen aislada

BLOQUE IV: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

TEMA 16.- LOS ELEMENTOS ESPACIALES DE LA IMAGEN SECUENCIAL

- 16. 1. Naturaleza y esencia de la imagen secuencial
- 16. 2. Cuadro, campo y fuera de campo-espacio off
- 16. 3. Profundidad
- 16. 4. El Plano
- 16. 5. El Punto de vista

TEMA 17.- ELEMENTOS TEMPORALES DE LA IMAGEN SECUENCIAL

- 17. 1. El Movimiento
- 17. 2. El Ritmo
- 17. 3. El Orden
- 17. 4. La Duración

TEMA 18.- EL MONTAJE: Las grandes opciones teóricas

BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN DIGITAL

TEMA 19.- LA IMAGEN DIGITAL

- 19. 1. Concepto de imagen digital
- 19. 2. Tipología y formatos

La asignatura se evaluará mediante dos pruebas, correspondientes a las dos partes de la asignatura (parte teórica y parte práctica). La parte teórica se examinará mediante dos ejercicios mixtos que incluirán preguntas tipo test y de respuesta corta (de los que se calculará la nota media –habrá que aprobar ambos–).

La distribución de la nota final será como se detalla a continuación:

- 70% de la nota final: parte teórica – dos exámenes (Marzo y Junio)
- 30% de la nota final: análisis de imagen (Junio)

Será imprescindible aprobar ambas partes para poder superar positivamente la evaluación de la asignatura.

Existe la posibilidad de realizar una práctica voluntaria (+0,5 puntos como máximo y sólo para subir de nota cualitativa), a realizar en Mayo-Junio (siempre antes del examen final) y según el modelo estudiado, consistente en analizar una imagen, previa consulta al profesor de la obra a estudiar.

Para poder ser evaluado es obligatoria la entrega de la ficha de la asignatura.

Bibliografía

Bibliografía Elemental

- AMBROSE, Gavin, (2006). *Imagen*, Parramón, Barcelona.
- ANDREW, Dudley, (1992). *Las principales teorías cinematográficas*, Rialp, Madrid.
- ARNHEIM, Rudolf, (1976). *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza.
- ARNHEIM, Rudolf, (1998). *El pensamiento visual*. Barcelona, Paidós.
- ARNHEIM, Rudolf, (2001). *El poder del centro*, Akal, Madrid.
- AUMONT, Jacques, (1996). *Estética del cine*, Paidós, Barcelona.
- BERGER, John, (2000). *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
- BETTETINI, Gianfranco, (1986). *La conversación audiovisual*. Madrid, Cátedra.
- BORDWELL, David, (1995). *El arte cinematográfico*. Barcelona, Paidós.
- CEBRIÁN, Mariano, (1978). *Introducción al lenguaje de la Televisión*. Madrid, Pirámide.
- DOMINGUEZ PERELA, Enrique, (1993) *Conducta estética y sistema cultural*, Editorial Complutense, Madrid.
- FURIÓ, Viçent, (1991). *Ideas y formas en la representación pictórica*, Anthropos, Barcelona, 1991.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio (et al.), (2006). *La Cultura de la Imagen*, Fragua, Madrid.
- GAUDREAU, André/ JOST, François, (1995). *El relato cinematográfico*, Paidós, Barcelona.
- GOLDSTEIN, E.Bruce, (2006). *Sensación y Percepción*, Thomson cop., Madrid.
- GUBERN, Román, (1987). *El simio informatizado*. Fundesco , Madrid.
- GUBERN, Román, (1992). *La mirada opulenta*. Gustavo Gili, Barcelona.
- KANDINSKY, Wassily, (1995). *De lo espiritual en el arte*, Labor, Barcelona.
- KANIZSA, Gaetano, (1986). *Gramática de la visión*, Paidós, Barcelona.
- LARREA, Juan, (1977). *Guernica*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid.

- MITRY, Jean, (1999). *Estética y psicología del cine. Vol. 1: Las estructuras*, Siglo XXI, Madrid.
- PALAU I FABRE, Josep, (1979). *El Guernica de Picasso*, Blume, Barcelona.
- PANOFSKY, Erwin, (1994). *Estudios sobre iconología*, Alianza, Madrid.
- PASTOREAU, Michel, (2006). *Breve historia de los colores*, Paidós, Barcelona.
- VILLAFAÑE, Justo, (1992). *Introducción a la teoría de la imagen*, Ediciones Pirámide, S.A, Madrid.

Tutorías (se confirmará en función de los nuevos horarios)

	Horario	Lugar
Miércoles	18:00-20:00	Despacho 2.05
Jueves	18:00-20:00	
Viernes	09:00-10:00 y 11:00-12:00	