

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Curso académico 2008/09

Identificación y características de la asignatura			
Denominación	ANÁLISIS DE LA IMAGEN	Código	100231
Créditos (T+P)	2 T + 4 P		
Titulación	LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
Centro	FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN		
Curso	SEGUNDO	Temporalidad	CUATRIMESTRAL
Carácter	OBLIGATORIA		
Descriptor (BOE)	Conceptualización y análisis de las representaciones icónicas y acústicas; estudio de y aplicación desde una perspectiva metodológica y pluridisciplinar de análisis e investigación		
Profesor/es	Nombre	Gerardo Palomo Pinto	
	Despacho	FBYD D. 1.03	
	Correo-e	gpalpin@alcazaba.unex.es	
	Página web		
Área de conocimiento	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD		
Departamento	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Profesor coordinador (si hay más de uno)			

Objetivos y/o competencias

1. Aprender a conceptualizar y analizar las representaciones icónicas y acústicas.
2. Obtener conocimientos y habilidades analíticos respecto a la imagen.
3. Entender las Ciencias de la Imagen como integradoras de las aportaciones de otras disciplinas en el estudio de la imagen.
4. Motivar la investigación de nuevas formas de expresión basadas en la elaboración de mensajes audiovisuales posteriores a los analizados, en función de los resultados obtenidos en los análisis.

Temas y contenidos

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

1 CONSIDERACIONES GENERALES AL ANÁLISIS DE LA IMAGEN

1.1. Realidad, imagen e iconicidad

- 1.1.1. Modelización icónica de la realidad, según los profesores Villafañe y Minguez
- 1.1.2. Interpretación de la imagen en el cerebro
- 1.1.3. Escala de iconicidad, según el profesor Villafañe
- 1.1.4. Ilusión de la realidad

1.2. Percepción de los mensajes audiovisuales

- 1.2.1. Percepción de un mensaje audiovisual
- 1.2.2. El cerebro, transductor de la percepción
- 1.2.3. Percepción y Psicología
- 1.2.4. Percepción y Semiología
- 1.2.5. Codificación significativa

1.3. Estructuras y soportes de la imagen

- 1.3.1. Imagen
- 1.3.2. Estructura
- 1.3.3. Soporte
- 1.3.4. Vocabulario del análisis fílmico
- 1.3.5. Etapas en el proceso de elaboración de una película
- 1.3.6. El sonido en la obra audiovisual
- 1.3.7. Semiótica sonora
- 1.3.8. Análisis de la imagen figurativa
- 1.3.9. Ficha para el análisis fílmico
- 1.3.10. Metodología de análisis de la imagen

- 1.4. Intencionalidad de los mensajes audiovisuales
 - 1.4.1. Evolución de la intencionalidad de la imagen expresiva
 - 1.4.2. La imagen fílmica y su articulación en el mensaje audiovisual
 - 1.4.3. Codificación de la imagen fílmica
 - 1.4.4. La intencionalidad como elemento de la comunicación
 - 1.4.5. Intencionalidad y manipulación

2 ANÁLISIS DE LA IMAGEN

- 2.1. Imagen y expresión
 - 2.1.1. Imagen expresiva
 - 2.1.2. Expresividad estática
 - 2.1.3. Expresividad cinemática
 - 2.1.4. Expresión dinámica
 - 2.1.5. Expresión semántica
- 2.2. Imagen e Información
 - 2.2.1. La imagen como recurso informativo
 - 2.2.2. La imagen en el discurso informativo
 - 2.2.3. Tipos de imagen informativa
 - 2.2.4. Imagen y veracidad en el mensaje informativo
 - 2.2.5. Valoración de la imagen en la fiabilidad informativa
- 2.3. Imagen y narración
 - 2.3.1. Formas del relato audiovisual
 - 2.3.2. Estructuración codificada de la narración
 - 2.3.3. Técnicas narrativas audiovisuales
 - 2.3.4. Análisis de los elementos en función de los contenidos de la narración audiovisual
 - 2.3.5. Segmentación de un texto audiovisual
- 2.4. Imagen y persuasión
 - 2.4.1. Imagen persuasiva
 - 2.4.2. Técnicas persuasivas a través de la imagen
 - 2.4.3. Estrategias para persuadir con imágenes
 - 2.4.4. Adaptación de la imagen persuasiva dirigida a cada tipo de destinatario
 - 2.4.5. Análisis de los formatos audiovisuales utilizados para persuadir

3 PRAXIS DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN

- 3.1. Imagen aislada
 - 3.1.1. Trabajo en grupos reducidos
 - 3.1.2. Actividad en aula
- 3.2. Imagen secuencial
 - 3.2.1. Trabajo en grupos reducidos
 - 3.2.2. Actividad en aula

ANEXO

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN

Dr. Gerardo Palomo

1.- DENOTACIÓN PREVIA AL ANÁLISIS.

1.1.- Sinopsis audiovisual.

2.- ANÁLISIS TÉCNICO.

2.1.- Estructura y soporte.

2.2.- Composición formal.

2.3.- Iluminación.

2.4.- Cromatismo.

2.5.- Perspectiva.

2.6.- Fondo y separación de fondo.

2.7.- Puntos fuertes.

2.8.- Polarización y dispersión.

2.9.- Secuencialización.

2.10.- Cohesión y fluencia.

2.11.- Intervalo y frecuencia.

3.- ANÁLISIS SEMÁNTICO.

3.1.- Conceptualización iconológica y acústica.

3.2.- Contexto cultural.

3.3.- Codificación.

3.4.- Iconosfera subyacente.

3.5.- Proyección social.

4.- CONNOTACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL Y AUDITIVO.

5.- CONCLUSIÓN INTEGRADORA Y PROPUESTA EVOLUTIVA.

Criterios de evaluación

Valoración de los ejercicios y examen (30% - 70%)

Bibliografía

ALCALDE, Jesús: Música y Comunicación, Madrid, Editorial Fragua, 2007.

ALCALDE, Jesús: Forma, función y articulación del segmento sonoro en el film, Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, D.L. 1990.

ALCALDE, Jesús: El Sonido, una pauta comunicativa: (conceptos preliminares para un estudio de la comunicación acústica), Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1988.

ALCALDE, Jesús: El paisaje sonoro: un estado de comunicación, Telos 13, 1988.

APARICI, R.; G. MATILLA, A. y VALDIVIA, M.: La imagen, UNED, Madrid, 1992.

ARHEIM, Rudolf: El poder del centro, Alianza Editorial, Madrid, 1984.

ARNHEIM, Rudolf: Percepción y arte visual, Alianza, Madrid, 1984.

AUMONT, J. y otros: Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Paidós, Barcelona, 1985.

AUMONT, Jacques: La imagen, Paidós, Barcelona, 1992.

AUMONT, Jacques y MARIE, Michel: Análisis del film, Barcelona, Paidós, 1999.

BARTHES, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, G. Gili, Barcelona, 1982.

BARTHES, Roland: Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Paidós, Barcelona, 1985.

BARTHES, Roland: S/Z, S. XXI, Madrid, 1980.

BAZIN, André: ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1966.

BAZIN, André: El cine de la crueldad, Mensajero, Bilbao, 1977.

BETTETINI, Gianfranco: La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación fílmica y televisiva, Catedra, Madrid, 1986.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin: El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1995.

BORDWELL, David, STAIGER, Janet y THOMPSON, Kristin: El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Paidós, 1997.

BORDWELL, David: El significado del filme, Barcelona, Paidós, 1995.

BRISSET, Demetrio E.: Los mensajes audiovisuales, Univ. Málaga, 1996.

- BURCH, Noël: Praxis del cine, Fundamentos, Madrid, 1985.
- CARMONA, Ramón: Como se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1996.
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico: Como analizar un film, Barcelona, Paidós, 1994.
- CHATMAN, Seymour: Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine, Taurus, Madrid, 1990.
- CHION, Michel: La audiovisión, Paidós, Barcelona, 1993.
- COLOMBO, Furio: TV: la realidad como espectáculo, G. Gili, Barcelona, 1976.
- COMPANY, J.M.: El trazo de la letra en la imagen. Texto literario y texto fílmico, Cátedra, Madrid, 1987.
- COSTA, Antonio: Saber ver cine, Paidós, Barcelona, 1988.
- CURTIS, David: Experimental Cinema, Universe Books, New York, 1971.
- DEBRAY, Régis: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Paidós, Barcelona, 1994.
- DELEUZE, Gilles: La imagen-movimiento. Estudios sobre cine, Paidós, Barcelona, 1984.
- DONDIS, Donis A.: La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- DURAN, Régis: El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998.
- ECO, Umberto: Tratado de semiótica general, Lumen, Barcelona, 1991.
- EHRENZWEIG, A.: Psicoanálisis de la percepción artística, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- EISENSTEIN, S. M.: Reflexiones de un cineasta, Lumen, Barcelona, 1970.
- FERRO, Marc: Historia contemporánea y cine, Planeta, Barcelona, 1996.
- FREUD, Sigmund: Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, en Obras Completas, tomo V, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974.
- FREUD, Sigmund: La interpretación de los sueños, en Obras Completas, tomo II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974.
- FREUND, Gisèle: La fotografía como documento social, G. Gili, Barcelona, 1983.

- GARCIA JIMENEZ, Jesús: La imagen narrativa, Paraninfo, Madrid, 1994.
- GARCIA JIMENEZ, Jesús: Narrativa audiovisual, Cátedra, Madrid, 1993.
- GASCA, L. y GUBERN, R.: El discurso de los comics, Cátedra, Barcelona, 1988.
- GAUDREULT, André y JOST, François: El relato cinematográfico. Cine y narratología, Paidós, Barcelona.
- GOMBRICH, Ernst H.: Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la replantación pictórica, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- GOMBRICH, Ernst H.: La imagen y el ojo, Alianza, Madrid, 1993.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (comp.): El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, metodologías, ejercicios de análisis, Editorial Complutense, Madrid, 1995.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad, Cátedra, Madrid, 1992.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: El espectáculo informativo. O la amenaza de lo real, Akal, Madrid, 1989.
- GOODMAN, Nelson: Los lenguajes del arte, Seix y Barral, Barcelona.
- GREIMAS, Algirdas-Julien: La semiótica del texto. Ejercicios prácticos. Análisis de un cuento de Maupassant, Paidós, Barcelona, 1983.
- GUBERN, Roman: Del bisonte a la realidad virtual, Anagrama, Barcelona, 1996.
- GUBERN, Roman: Historia del cine, Lumen, Barcelona, 1989.
- GUBERN, Roman: La mirada opulenta, Gustavo Gili, Barcelona, 1996.
- HERVE, Huot: El sujeto en la imagen, Nueva Visión, Buenos Aires.
- HOGG, J.: Psicología y artes visuales, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
- LACAN, Jacques: El Seminario XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Barral, Barcelona, 1977.
- LÓPEZ, Antía: La publicidad en televisión, Caja España, Valladolid, 1998.
- LOTMAN, Jurij M.: Estructura del texto artístico, Itsmo, Madrid, 1978.
- LOZANO, J., PEÑA-MARTÍN, C. y ABRIL, G.: Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual, cátedra, Madrid, 1982.

- LYOTARD, Jean-François: Discurso, Figura, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- MARTÍN ARIAS, Luis: El cine como experiencia estética, Caja España, Valladolid, 1997.
- MATTELART, Armand y Michèle: El carnaval de las imágenes, Akal, Madrid, 1988.
- METZ, Christian: Lenguaje y cine, Planeta, Barcelona, 1973.
- METZ, Christian: Psicoanálisis y cine. El significante imaginario, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- MITRY, Jean: Estética y psicología del cine, Siglo XXI, Madrid, 1978.
- MOLES, Abraham A.: Teoría de la información y percepción estética, Júcar, Madrid, 1975.
- MORAGAS, Mikel de (ed.): Sociología de la comunicación de masas, 4 vols. , G. Gili, Paidós, Barcelona, 1985.
- NASIO, Juan David: La mirada en psicoanálisis, Gedisa, Barcelona, 1992.
- PANOFSKY, Erwin: Estudios sobre iconología, Alianza, Madrid, 1979.
- PANOFSKY, Erwin: El significado de las artes visuales, Alianza, Madrid, 1991.
- PERKINS, V.F.: El lenguaje del cine, Madrid, Fundamentos, 1976.
- PORTER, Miquel y otros: Las claves del cine y otros medios audiovisuales, Planeta, Barcelona, 1994.
- PROPP, Wladimir: Morfología del cuento, Fundamentos, Madrid, 1971.
- PROPP, Wladimir: Morfología del cuento maravilloso, Fundamentos, Madrid, 1977.
- REISZ, Karel: Técnica del montaje cinematográfico, Taurus, Madrid, 1980.
- ROMAGUERA, J. y ALSINA, H.(eds.): Textos y manifiestos del cine, Cátedra, 1989.
- SARTORI, Giovanni: Homo videns, Taurus, Madrid, 1998.
- SOUGEZ, Marie-Loup: Historia de la fotografía, Cátedra, Madrid, 1988.
- TALENS, J.: Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine), Cátedra, Madrid, 1978.
- TODOROV, Tzvetan: Poética, Losada, México, 1975.
- TODOROV, Tzvetan: Teorías del símbolo, Monte Ávila, Caracas, 1981.

THIBAUT - LAULAN, Anne - Marie: La imagen en la sociedad contemporánea, Fundamentos, 1976.

VAN DIJK, Teun: La ciencia del texto, Paidós, Barcelona, 1983.

VICTOROFF, David: La publicidad y la imagen, G. Gili, Barcelona, 1980.

VIGOTSKI, Liev Semionovich: Psicología del arte, Barral, Barcelona, 1972.

VILCHES, Lorenzo: La lectura de la imagen, Paidós, Barcelona, 1983.

VILLAFAÑE, J. y Mínguez, N.: Principios de teoría general de la imagen, Pirámide, Madrid, 1996.

ZUNZUNEGUI, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico, Paidós, Barcelona, 1996.

ZUNZUNEGUI, Santos: Pensar la imagen, Cátedra, Madrid, 1991.

ZUNZUNEGUI, Santos: Mirar la imagen, San Sebastián, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1984.

Tutorías		
	Horario	Lugar
Lunes	CUATRIMESTRE SEGUNDO De 10 a 13 horas	FBYD D. 1.03
Martes	CUATRIMESTRE PRIMERO De 11 a 13 horas PERÍODO NO LECTIVO De 10 a 13 horas	FBYD D. 1.03 FBYD D. 1.03
Miércoles	PERÍODO LECTIVO De 10 a 11 horas De 18 a 19 horas PERÍODO NO LECTIVO De 10 a 13 horas	FBYD D. 1.03 FBYD D. 1.03 FBYD D. 1.03
Jueves	CUATRIMESTRE PRIMERO De 11 a 13 horas CUATRIMESTRE SEGUNDO De 9 a 10 horas	FBYD D. 1.03 FBYD D. 1.03
Viernes		