

GUIA DOCENTE Teoría de la Imagen 2023-24

Especialidad: **Fotografía y Creación Audiovisual**

Curso **2023/2024**

→ 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	Diseño Gráfico, itinerario Fotografía y Creación Audiovisual		
Departamento	Fotografía		
Mail del departamento			
Asignatura	Teoría de la Imagen		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	4
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	2º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano
Tipo de formación	Básica Obligatoria	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Ana M ^a Martínez Gorostiza
Correo electrónico	ammartinez@easdvalencia.com
Horario tutorías	
Lugar de tutorías	Departamento de fotografía

→ 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 varios autores que determinarán los contenidos a desarrollar.

El objetivo es contribuir a fomentar en el alumnado el pensamiento crítico y la conciencia sobre el poder de las imágenes. Es decir, se trata de reflexionar sobre la imposibilidad de dissociar 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. Esta asignatura reflexiona sobre estas cuestiones con la intención de que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos a futuros proyectos tanto en la práctica profesional como artística.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Los conocimientos y destrezas adquiridos en las asignaturas Diseño Básico, Narrativa y Montaje y Fundamentos Históricos del Diseño.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura Teoría de la Imagen.

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>11. Identifica, sintetiza y redacta con claridad las ideas principales de los textos propuestos utilizando el vocabulario y la nomenclatura propia de la materia.</p> <p>12. Emplea como base teórica en la redacción y/o defensa oral de su trabajo las cuestiones abordadas en las unidades correspondientes.</p> <p>13. Investiga y reflexiona sobre la relación entre cultura y las cuestiones de representación</p>	CT2, CT8, CG3, CE6
<p>R2 - Reconoce y analiza las diferencias entre percepción e interpretación, así como las sinergias entre el papel de la imagen y el papel del espectador.</p> <p>11. Conoce y describe la relación entre el ojo y la percepción del espacio y del tiempo en los distintos tipos de representaciones.</p> <p>12. Comprende las relaciones entre el papel de la imagen y del espectador/a y sus supuestas repercusiones culturales.</p>	CT2, CT8, CG3, CE6, CE9, CE15
<p>R3 - Se aprecia en el discurso oral y/o escrito la comprensión de la relación entre imagen y verdad, así como su potencial aplicación al discurso activista.</p> <p>11. Analiza el poder de las imágenes como generadoras de conciencia.</p> <p>12. Analiza imágenes a partir de diferentes metodologías.</p>	CT2, CT8, CT14 CG3, CG9, CE6, CE9, CE15
<p>R4 - Muestra una actitud positiva en el aula. Interviene y aporta ideas demostrando respeto y sensibilidad hacia las opiniones ajenas.</p> <p>14.1 - Manifiesta conocimiento sobre el tema, lo expone asertivamente y es tolerante con las opiniones ajenas.</p> <p>14.2 - Interviene, aporta ideas y muestra interés en las cuestiones abordadas en el aula.</p> <p>14.3 - Promueve el intercambio de ideas favoreciendo el aprendizaje compartido.</p>	CT2, CT8, CT14 CG3, CG9, CE6, CE9, CE15

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Aproximación a la Teoría de la Imagen.

- Qué es una imagen. Análisis y representación de las imágenes visuales bidimensionales
- Tipos de imágenes
- Sobre la Cultura Visual
- El giro pictorial
- Metaimágenes

Unidad 2. El ojo y la imagen.

- Percibir vs. Interpretar
- Percepción, representación e interpretación del espacio
- Percepción, representación e interpretación del tiempo

Unidad 3. Imagen y realidad.

- Imagen y verdad
- Caso de estudio

Unidad 4. El papel de la imagen y del espectador.

- Valor representativo y valor expresivo de las imágenes
- ¿Qué quieren las imágenes?
- El papel del espectador
- La imagen publicitaria

Unidad 5. Imágenes y activismo.

- El poder las imágenes como generadoras de conciencia
- Caso de estudio

Unidad 6. El poder las imágenes.

- El poder las imágenes. Recapitulación
- Metodologías de análisis de imágenes

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1, R2, R3	20
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. 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 alumnado.	R1, R2, R3, R4	20
<i>Exposición trabajo individual</i>	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.	R1, R2, R3, R4	10
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R1, R2, R3, R4	10
SUBTOTAL			60

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual 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.	R1, R2, R3	30
<i>Estudio práctico</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.	R1, R2, R3, R4	5
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias...	R1, R2, R3, R4	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 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Redacción y/o exposición oral de los trabajos propuestos basados en análisis de textos y/o imágenes de diferentes tipologías.</p> <p>Suponen el 90% de la calificación total.</p> <p>Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del docente.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos. Los trabajos presentados fuera de plazo sin causa justificada serán calificados con una nota máxima de 5.</p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.</p> <p>Actitud (observación directa del docente y autoevaluación). Supondrá el 10% de la calificación total.</p>	<p>R1, R2, R3, R4</p>

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Redacción y/o exposición oral de los trabajos propuestos basados en análisis de textos y/o imágenes de diferentes tipologías.</p> <p>Suponen el 40% de la calificación total.</p> <p>Examen teórico. Supone el 60% de la calificación total.</p>	<p>R1, R2, R3</p>

Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Redacción y/o exposición oral de los trabajos propuestos basados en análisis de textos y/o imágenes de diferentes tipologías.</p> <p>Suponen el 50% de la calificación total.</p> <p>Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del profesor o la profesora.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos. Los trabajos presentados fuera de plazo sin causa justificada serán calificados con una nota máxima de 5.</p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.</p> <p>Examen teórico. Supone el 40% de la calificación total. Se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5. Para evaluar el examen se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.</p> <p>Actitud (observación directa del profesor/a y autoevaluación). Supondrá el 10% de la calificación total.</p>	R1, R2, R3, R4

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Redacción y/o exposición oral de los trabajos propuestos basados en análisis de textos y/o imágenes de diferentes tipologías.</p> <p>Suponen el 40% de la calificación total.</p>	R1, R2, R3

Examen teórico. Supone el 60% de la calificación total.

Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.

→ 10. Bibliografía

- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Paidós.
- Barthes, R. (1994). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Paidós.
- Barthes, R. (2009). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*. Paidós.
- Barthes, R. (2009). *Mitologías*. Siglo XXI
- Benjamin, W. (2013). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Casimiro
- Berger, J. (2007). *Modos de ver*. GG.
- Brea, J.L. (2010). *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, e-Image*. Akal.
- Brea, J.L. (2019). *3_Eras*. Metales Pesados.
- Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes*. Galaxia Gutenberg.
- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real*. Akal.
- Martín Prada, J. (2018). *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*. Akal.
- Martínez, S. (2019). *Cultura visual. La pregunta por la imagen*. Sans Soleil Ediciones.
- Mirzoeff, N. (2016). *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*. Paidós
- Mitchell, W.J.T. (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Akal.
- Mitchell, W.J.T. (2017). *¿Qué quieren las imágenes?* Sans Soleil Ediciones.
- Mitchell, W.J.T. (2019). *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Akal.
- Villafañe, J. (2006). *Introducción a la Teoría de la Imagen*. Pirámide.
- Zunzunegui, S. (2010). *Pensar la Imagen*. Cátedra.