

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Comunicación Audiovisual		
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Análisis de la Imagen		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	3
Curso:	1	Código:	3016
Periodo docente:	Segundo semestre		
Materia:	Lenguaje Audiovisual		
Módulo:	Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades)		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	75		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Arturo Encinas Cantalapiedra	arturo.encinas@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en los conceptos elementales de la imagen. A lo largo de la historia, los seres humanos han construido culturas y civilizaciones en torno a su asombrosa facultad creativa, y muy específicamente, a la de poder comprender la realidad que le circunda y proyectar su pensamiento mediante imágenes. Decimos que vivimos en un mundo de imágenes, y al decirlo, la mayoría de las veces no tomamos plena conciencia de lo que semejante afirmación implica: nuestra vida está constituida en imágenes que conforman una visión concreta del mundo y de nosotros mismos.

Pero para alcanzar a comprender el poder de la imagen, es necesario que conozcamos sus elementos y mecanismos más básicos, los cuales nos permitirán alcanzar un entendimiento de las posibilidades que ofrece el

poder creativo de la imagen, al tiempo que nos permite construir racionalmente un discurso visual coherente con los objetivos propuestos. El curso se dirigirá especialmente, a conocer cuáles son y cómo funcionan los mecanismos internos de la imagen, lo que sin duda, le proporcionará al alumno de comunicación audiovisual una comprensión más plena del ámbito del conocimiento en el que se desenvuelve, así como diversas herramientas que le permitirán afrontar su futuro profesional desde una perspectiva mucho más profunda.

OBJETIVO

El objetivo final de la asignatura integra tres aspectos:

- Conocer los rudimentos básicos del lenguaje audiovisual.
- Aprender a analizar imágenes desde una perspectiva estético-filosófica que sepa descubrir la lógica que relaciona los recursos expresivos del lenguaje audiovisual y la antropología presente en la obra.
- Realizar experiencias satisfactorias de investigación individual y grupal y producción audiovisual.

Los fines específicos de la asignatura son:

Realizar investigaciones (individuales o grupales) sobre aspectos concretos del lenguaje audiovisual.

Elaborar análisis de obras audiovisuales.

Comprender la íntima vinculación entre el fondo (antropología subyacente) y la forma (elementos audiovisuales) de una imagen, tanto estática como en movimiento.

Conocer la importancia de la imagen para generar cultura.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conocimientos previos para afrontar el estudio de "Análisis de la imagen" son los correspondientes al grado, incluyendo un dominio suficiente de la ortografía y la gramática de la lengua española. Además, es recomendable que el alumno tenga asimilados los contenidos de "Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I".

CONTENIDOS

1. Hermenéutica.

- Por qué interpretamos obras audiovisuales.
- El lugar de la intención del autor en el análisis de la obra.
- Los resultados del autor como materia principal de análisis.
- Regla de oro del análisis: la obra es el método.
- Otras consideraciones hermenéutica.

2. Lenguaje audiovisual.

- Tipos de planos, encuadre y composición.
- Movimientos de cámara.
- Fotografía.
- Color.
- Edición y montaje.
- Diseño sonoro.
- Música.

3. Cómo se elabora un análisis escrito de una obra audiovisual.

- Formatos académicos.
- Fuentes bibliográficas.
- Estructura del análisis.
- Escritura y reescritura.

4. Dimensiones de la imagen.

- Metafísica. El ser de la imagen.
- Antropológica. El hombre como imagen y semejanza del Absoluto. La imagen como portadora de presencia.
- Ética. Imagen y acciones de la persona.

- Estética. La verdad poética: el fondo y la forma.
- Religiosa. Signo, símbolo y sacramento.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales.

- Lección magistral participativa.
- Resolución, revisión y comentario de ejercicios.
- Tutorías personalizadas.
- Discusiones.
- Estudio de casos.
- Análisis y crítica.
- Exposiciones en clase.
- Pruebas escritas y orales.
- Conferencias, charlas, mesas redondas y exposiciones.

Actividades no presenciales.

- Trabajo individual y en grupo.
- Estudio teórico y práctico.
- Trabajo sobre textos y obras audiovisuales.

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
30 horas	45 horas
Clases prácticas, presentaciones, revisión de trabajos y tutorías. 18h Clase expositiva participativa. 10h Evaluación. 2h	Trabajos en grupo o individuales. 30h Visionados y lecturas. 15h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Competencias generales

Ser capaz de generar opinión pública y crear puentes con los distintos sectores sociales que permitan el

desarrollo y la difusión de una información y una cultura al servicio del hombre, transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad y del bien común a través de los medios audiovisuales.

Competencias específicas

Adquirir un conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como audiovisual, así como medir la luz y la calidad cromática.

Desarrollar la capacidad para elaborar contenidos en diferentes formatos (ficción, documentales, entretenimiento, etc) y soportes (cine, video, radio, televisión y multimedia).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza imágenes audiovisuales desde una perspectiva que integra los recursos expresivos y la antropología de fondo.

Elabora textos académicos que analizan obras audiovisuales.

Domina los conceptos básicos del lenguaje audiovisual.

Reflexiona sobre los recursos expresivos necesarios para contar una historia con una intencionalidad determinada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- Evaluación continua:

La mera asistencia a clase no reportará al alumno puntuación alguna en su evaluación final.

Trabajo (individual o en grupo) sobre un aspecto del lenguaje audiovisual: 25%.

Trabajo escrito de análisis audiovisual (proyecto transversal, en caso de que lo hubiera): 25%.

Prueba escrita: 50%.

- Evaluación no continua:

Pueden acogerse a esta modalidad de forma excepcional aquellos alumnos que cursan la asignatura por segunda vez.

Este sistema de evaluación se aplica en las convocatorias finales ordinarias y extraordinarias. Todo alumno que quiera acogerse a esta modalidad, deberá contactar con el profesor, como tarde, un mes antes de la fecha de examen asignada por la coordinación del grado y publicada en la web de la universidad.

Esta modalidad de evaluación consiste, por un lado, en un trabajo individual de análisis que el alumno deberá entregar el día del examen y, por otro, de un examen escrito. Cada una de estas partes supone el 50% de la nota final.

- Observaciones generales tanto para la evaluación continua como para la evaluación no continua:

El plagio y el uso de fuentes no referenciadas supone el suspenso en el trabajo o examen y la notificación inmediata de esa falta grave a las autoridades académicas.

Las faltas de ortografía o gramaticales y la mala sintaxis en los ejercicios escritos o exámenes conllevan el suspenso de dicho ejercicio o examen.

La calidad de la presentación, las fuentes bibliográficas, la claridad expositiva y la creatividad son factores determinantes para la evaluación de los trabajos y ejercicios.

El alumno debe darse de alta en el aula virtual de la asignatura durante la primera semana de clase.

La prueba presencial puede ser sustituida por un trabajo o por un examen on-line si la situación sanitaria lo hiciera aconsejable.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

José María Castillo, La composición de la imagen. Del Renacimiento al 3D, Paraninfo, Madrid 2012.
Alfonso López Quintás, La experiencia estética y su poder formativo, Universidad de Deusto, Bilbao 2010.
Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo, Rialp, Madrid 2008.

Complementaria

Néstor Almendros, Días de una cámara, Seix Barral, Barcelona 1990.
Rafael Beltrán Moner, Ambientación musical, IORTV, Madrid 1991.
Carmen Sofía Brenes, ¿De qué tratan realmente las películas?, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2001.
Pedro L. Cano, De Aristóteles a Woody Allen. Poética y retórica para cine y televisión, Gedisa, Barcelona 2002.
Wil Eisner, El comic y el arte secuencial, Norma, D.L., Barcelona 1996.
Luis Gasca y Román Gubern, El discurso del comic, Cátedra, Madrid 1991.
Román Gubern, Historia del cine, Lumen, Barcelona 1998.
Alfonso López Quintás, Cómo formarse en ética a través de la Literatura. Análisis de obras literarias, Rialp, Madrid 2008.
Julián Marías, Tres visiones de la vida humana, Salvat, Navarra 1972.
Luis Martín Arias, El cine como experiencia estética, Caja España, Valladolid 1997.
Juan José Muñoz García, Cine y misterio humano, Rialp, Madrid 2003.
Juan Orellana y Pablo Gutiérrez (Eds.), Hombre y Dios en el cine contemporáneo, CEU Ediciones, Madrid 2014.
Juan Orellana y Jorge Martínez Lucena, Celuloide Posmoderno. Narcisismo y autenticidad en el cine actual, Ediciones Encuentro, Madrid 2010.