

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ASIGNATURA: Análisis de la Imagen

PROFESOR(ES): D. Fernando Hernández Barral

CURSO: 2 TPO: OB

CÓDIGO: 019803743

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2017

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN:

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 03/11/2017 14:55:27

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

1. Adquisición de conocimientos básicos de creación y análisis de las imágenes, especialmente las audiovisuales.
2. Adquisición de capacidades analíticas y críticas para enfrentarse a las imágenes.
3. Conocimiento de otras manifestaciones audiovisuales distintas de las más difundidas.

Prácticos

1. Desarrollo de la capacidad de pensar con imágenes, y no solamente sobre las imágenes.
2. Adquisición de capacidades creativas básicas, y conocimiento básico sobre los componentes del lenguaje audiovisual.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

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

Específicas

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.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Delacroix: "En arte, todo es mentira".

Del primer documental a la imagen del rostro de Bin Laden asesinado, de la fotografía del ejército rojo en Berlín a las portadas de La Razón, un fantasma de sospecha recorre las imágenes contemporáneas: ¿podemos fiarnos de aquello que vemos? En un mundo digital, donde se ha perdido ya hasta la huella de lo real en el soporte fotográfico, ¿siguen siendo las imágenes esos referentes del mundo exterior? Quizás ha llegado la hora de tomarlas como lo que auténticamente son y siempre han sido: construcciones, y no pedazos congelados de realidad. Y sin embargo, pese a que la cultura digital ha roto definitivamente el último vínculo físico que ataba a las imágenes a la realidad, seguimos vinculados a ese pensamiento mágico que atribuye a las imágenes parte de aquello que representan, como demuestra la polémica de las caricaturas de Mahoma o, más sencillo, la afición por inundar nuestras casas con retratos de los seres queridos.

Tomando como punto de partida lo trabajado en la asignatura Cultura de la imagen, esta materia pretende formar a los alumnos en la capacidad de entender las imágenes como construcciones, nunca inocentes, siempre cargadas de intención y significados, piezas elementales de la cultura contemporánea tras las que se esconden siempre un cómo, un porqué y un *para qué*. Futuros comunicadores y futuros creadores de imágenes han de conocer las herramientas que ayudan a dotar de significados y connotaciones a las imágenes, y no solo ser capaces de entenderlas y descifrarlas, sino de conocer y emplear esas herramientas básicas: desde el punto de vista al color, pasando por la composición, la perspectiva, la iluminación, los movimientos de cámara, el montaje o la calidad de la imagen, entre otros elementos.

La propuesta de la asignatura es teórica aunque, en línea con las directrices de Bolonia, se hará especial hincapié en la parte práctica: aprovechando las herramientas y destrezas que los alumnos han ido desarrollando en otras materias, se tratará de reflexionar sobre la creación de las imágenes, propias y ajenas. No se trata por tanto solo de aprender a analizar las imágenes, sino de ser capaces de crearlas de manera consciente y voluntaria, conociendo sus referentes y sus efectos, su contenido explícito e implícito. Por otro lado, la asignatura pretende de servir de puente entre la materia de Cultura visual y materias de realización televisiva y cinematográfica posteriores, como un enlace que no se adentre en tareas de narrativa audiovisual, pero que profundice en la conciencia de la potencia de una imagen, y todo lo que es capaz de esconder y contener.

TEMARIO

TEMA 1: Introducción: falsas (verdaderas imágenes).

TEMA 2: Imágenes verdaderas (o no).

TEMA 3: Crítica vs. análisis.

TEMA 4: Ver y mirar: el proceso perceptivo.

TEMA 5: Imágenes del yo.

TEMA 6: La batalla de las imágenes.

TEMA 7: Escuchando imágenes.

TEMA 8: La imagen digital.

TEMA 9: Conceptos de puesta en escena: los elementos básicos de una imagen.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (entra en examen)

- BALLÓ, J. (2000) Imágenes del silencio, los motivos visuales en el cine. Barcelona: Anagrama
- DIDI-HUBERMAN, G. (2013) Cómo abrir los ojos. En H. Farocki, Desconfiar de las imágenes (pp. 13-35). Buenos Aires: Caja Negra.
- Zunzunegui, Santos (2007): "Tres tristes tópicos". En Marzal, Javier y Gómez Tarín, Francisco Javier (Ed), Metodologías de análisis del film. Madrid: Edipo S.A.
- FONTCUBERTA, J. (2013). Introducción y Yo conocí a las Spice Girls. En La cámara de Pandora (pp. 8-15 y 65). Barcelona: Gustavo Gilli.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA (entra en examen)

Disponible para descarga aquí: <https://goo.gl/OeaeCz> con password: analisis

- Morris, E. (2008). Standard Operating Procedure(Película). Estados Unidos: Participant Media.
- Scott. T. (2006). Déjà vu (Película). Estados Unidos: Touchstone Pictures / Jerry Bruckheimer Films / Scott Free Productions.

- Cameron, J. (2009). Avatar (Película). Estados Unidos: Lightstorm Entertainment / Dune Entertainment / Ingenious Film Partners.
- Godard, J.L. (2013) Les 3 Désastres (Película). Portugal: Fundação Cidade de Guimarães

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ZUNZUNEGUI, SANTOS. *Pensar la imagen*. Editorial Cátedra.

GUBERN, ROMAN. *Del bisonte a la realidad virtual*. Editorial Anagrama.

MARTIN, MARCEL. *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa.

CATALÁ, JOSEP M^a. *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Editorial Paidós.

CASSETTI, FRANCESCO; DI CHIO, FEDERICO. *Cómo analizar un film*. Editorial Paidós.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Imposible acercarse a la realidad de las imágenes sin trabajar con ellas. La asignatura aborda este trabajo con las imágenes desde dos lados: un lado más analítico y otro más práctico.

Los alumnos habrán de tener al menos dos tutorías con el profesor (una en grupo, para la presentación final) y otra individual, a lo largo del desarrollo de la asignatura.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. La asistencia a clase se considera obligación del alumno, por lo que no será objeto de valoración positiva. Sí podría serlo de forma negativa.
2. Sí se valorará la participación activa en clase, porque uno de los objetivos es fomentar la capacidad crítica, analítica y el debate.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

1. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALES:

1a. Examen final, que incluye el estudio de los textos obligatorios señalados en la bibliografía, las películas de visionado obligatorio, y la materia impartida en clase, además de un análisis práctico. Es OBLIGATORIO aprobar el examen para mediar y aprobar la asignatura.

Valor porcentual: 80%.

2. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES CRÍTICAS:

2a. Presentación pública de un análisis en grupo de una secuencia o película asignada previamente. 5%

2b. Un ejercicio de análisis individual en clase. 5%

2c. Cinco ejercicios rápidos de análisis individuales. 10%

Valor porcentual: 20%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De forma general, se valorará la capacidad del alumno para ver más allá de lo evidente, para entender que la forma en el lenguaje

audiovisual es una cuestión central, el vehículo de las ideas, y no una simple cuestión azarosa o puramente decorativa.

Se valorará también la ortografía, la gramática y la redacción, como ejemplos de orden mental.

En los ejercicios de análisis, el principal criterio de evaluación es entender que las decisiones formales responden a una idea central, a una intención, y cumplen unos objetivos, y el trabajo del alumno como analista consiste en entender y tratar de desentrañar el porqué de esas decisiones.

En la presentación en grupo se valorará además la capacidad de generar un discurso ordenado, de trabajar en grupo, y de presentar de forma pública unas conclusiones.

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA EVALUACIÓN

Los métodos de evaluación podrán variar por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberían considerarse como definitivos y cerrados.

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO
