

1. Dades del mòdul

Departament: Projectes i teoria del disseny

Idioma d'impartició: Castellà

Web de l'assignatura: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/teoria_imagen_foto/home

1.1. Contextualització del mòdul dins el pla d'estudis

En un ciclo donde ya existen otras materias teóricas, como *Historia de la fotografía* o *Teoría de la Fotografía*, la asignatura pretende mejorar ciertas destrezas del alumnado, que pueden ser útiles en su posterior trayectoria profesional. A nadie estorba una redacción clara y directa, una buena ortografía o una expresión sencilla pero rigurosa de los procesos conceptuales que se encuentran detrás de todo proyecto fotográfico.

De una manera más específica, se informa sobre los diferentes modelos de análisis y estudio de las imágenes y se aportan referencias que permitirán una perspectiva más amplia del papel de la fotografía en el panorama de las manifestaciones visuales.

1.2. Requisits per cursar el mòdul: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar el mòdul i/o recomanacions, si escau)

Cualquier lectura anterior será bienvenida, pero no es imprescindible.

Sí que se agradecerá (y exigirá) una correcta ortografía y la capacidad para expresar por escrito las propias ideas con sencillez y claridad.

1.3. Professorat

Nom del professor: Florentino Flórez Fernández

Correu electrònic: fflorez@escoladisseny.com

1.4. Cap del departament

Nom del professor: Toni Riera

Correu electrònic: triera@escoladisseny.com

2. Normativa de referència

REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE 25/05/2007)

3. Objectius d'aprenentatge del mòdul

Descripció del que un estudiant ha d'haver après en finalitzar l'assignatura. Mínims: Real Decreto 1432/2012

1. Identificar, valorar e interpretar imágenes aplicando diferentes modelos de análisis.
2. Conocer los principios teóricos de la percepción visual.
3. Interpretar los códigos significativos de la imagen.
4. Identificar y valorar la función expresiva de la imagen en su contexto.
5. Identificar y analizar las estrategias de comunicación en la imagen.
6. Conocer los diferentes ámbitos y entornos de producción de la imagen fija y en movimiento.

Además:

Adquirir una base teórica que sustente su posterior desarrollo profesional, dentro del marco de la comunicación visual, en cuanto que creador y productor de imágenes, capaz de reflexionar y asumir una actitud crítica hacia su propia práctica.

Abordar el análisis de la imagen a través de métodos y técnicas adecuados.

Diferenciar los diversos modelos de análisis de la imagen, identificando sus aspectos complementarios y contradictorios.

Catalogar los conceptos básicos utilizados por las diferentes escuelas de interpretación de la imagen.

Identificar los autores y las obras de referencia de las diversas corrientes metodológicas.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d'aprenentatge)

Mínims: Real Decreto 1432/2012

-La representación y los elementos morfológicos, dinámicos y mensurables de la imagen.

- Identificación, análisis y valoración de la imagen.
- Sintaxis visual.
- La visualización de la realidad. Teorías perceptivas.
- El signo: expresión y contenido. Denotación y connotación.
- Tipos de signos. Propiedades y convenciones. Los signos y sus valores significativos.
- La comunicación visual. El proceso comunicativo.

Desarrollo de los contenidos:

1. Introducción. La representación y los elementos morfológicos, dinámicos y mensurables de la imagen.

- 1.1. Imagen. Definición y clasificación. Grados de iconicidad. La naturaleza de la imagen. Materialidad. Originales y copias
- 1.2. El alfabeto visual: elementos morfológicos. El punto. La línea. El plano. Textura. Color.
- 1.3. Formalismo. Concepto de estilo. Alois Riegl y la Kunstwollen. Los conceptos fundamentales en la historia del arte de Wölfflin. Pacht y la Óptica correcta.

2. La visualización de la realidad. Teorías perceptivas.

- 2.1. Modelos.
- 2.2. Constancia. Constancia ¿innata o adquirida?
- 2.3. Tercera Dimensión.
- 2.4. Ilusiones visuales.

3. Sintaxis visual.

- 3.1. Gestalt. Leyes Gestalt.
- 3.2. Ideas esenciales de la Gestalt.
- 3.3. Lectura de la imagen: Elementos dinámicos.
- 3.4. Lectura de la imagen: Composición.

4. Identificación, análisis y valoración de la imagen.

- 4.1. Iconología. Aby Warburg. La obra como síntoma cultural. Erwin Panofsky. Las tres etapas de análisis. Ernst Gombrich. Representación y convención. Psicología y microsociología. El mapa y el espejo.
- 4.2. Psicoanálisis. Simbolismo, sublimación y creatividad. Complejo de Edipo. Más allá del principio del placer. Las personas del sexo.
- 4.3. Sociología del arte. Historia social del arte (Klingender, Hauser, Antal, Francastel...). Otros autores: Berger, Clark...

5. Semiótica.

- 5.1. La comunicación. Comunió e identidad. El modelo Telegráfico y el de la Orquesta.
- 5.2. Terminología semiótica. Ruido y redundancia. Connotación y denotación. Sintaxis, semántica y pragmática. Saussure y Pierce. Signo y código, sistemas de signos. Tipos de signos. Propiedades y convenciones. Los signos y sus valores significativos. Los medios de masas. La publicidad, modelos. La comunicación visual. El proceso comunicativo.
- 5.3. Semiótica de la imagen. De los niveles de interpretación a la deconstrucción. Barthes, Eco, Derrida, Krauss.

5. Bibliografia i altres recursos pedagògics

Bibliografia bàsica:

- Arnheim, Rudolf
Arte y Percepción visual. Alianza Forma. Madrid, 1980
- Barasch, Mosche
Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann. Alianza Forma. Madrid, 1991
- Berger, René
El conocimiento de la pintura. Ed. Noguer. Barcelona, 1976
- Drew Egbert, D.
El arte y la izquierda en Europa. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981
- Gombrich, E. H.
La imagen y el ojo. Alianza Forma. Madrid, 1987
- Gombrich esencial*. Ed. Debate. Madrid, 1997
- Hughes, Robert
El impacto de lo nuevo. Círculo de lectores. Barcelona, 2000
- Scharf, Aaron
Arte y fotografía. Alianza Forma. Madrid, 1994
- Wölfflin, Heinrich
Conceptos fundamentales de la historia del arte. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1997

Bibliografia complementària:

- Alpers, S.
El arte de describir. Hermann Blume. Madrid, 1987
- La creación de Rubens*. A. Machado libros S. A. Madrid, 2001
- Antal, Frederick
El mundo florentino y su ambiente social. Alianza Forma. Madrid, 1989

Arnheim, Rudolf
Arte y Percepción visual. Alianza Forma. Madrid, 1980
El pensamiento visual. Paidós Estética. Barcelona, 1986
Nuevos ensayos sobre psicología del arte. Alianza Forma. Madrid, 1989
El poder del centro. Alianza Forma. Madrid, 1993
El quiebro y la estructura. Editorial Andres Bello. Barcelona, 2000
 Barasch, Mosche
Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann. Alianza Forma. Madrid, 1991
Giotto y el lenguaje del gesto. Ed. Akal Madrid, 1999
 Barthes, Roland
Lo obvio y lo obtuso. Ediciones Paidós. Barcelona, 1986
 Bateson, G.
Pasos hacia una ecología de la mente. Ed. Carlos Lohlé. Buenos Aires, 1976
Espíritu y naturaleza. Amorrortu. Buenos Aires, 1980
 Bau, Joseph
El pintor de Cracovia. Ediciones B. Barcelona, 2008
 Bauer, H.
Historiografía del Arte. Ed. Taurus. Madrid, 1983
 Benjamin, W.
Discursos Interrumpidos (I). Ed. Taurus. Madrid, 1987
 Berger, J.
Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Hermann Blume. Madrid, 1986
Mirar. Hermann Blume. Madrid, 1987
Exito y fracaso de Picasso. Ed. Debate. Madrid, 1990
El sentido de la vista. Alianza Forma. Madrid, 1990
Algunos pasos hacia una teoría de lo visible. Ardora Ediciones. Madrid, 1997
Modos de ver. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2000
El tamaño de una bolsa. Taurus. Ed. Santillana. Madrid, 2004
 Berger, René
El conocimiento de la pintura. Ed. Noguer. Barcelona, 1976
 Bloom, Harold
¿Dónde se encuentra la sabiduría?. Taurus, madrid, 2005
 Bouleau, Charles
Tramas. La geometría secreta de los pintores. Ed. Akal Madrid, 1996
 Breger, Louis
Freud, el genio y sus sombras. Javier Vergara. Buenos Aires, 2001
 Brown, J.
Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII. Alianza Forma. Madrid, 1980
 Dondis, D. A.
La sintaxis de la imagen. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1985
 Drew Egbert, D.
El arte y la izquierda en Europa. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981
 Eco, Umberto
Apocalípticos e Integrados. Ed. Lumen. Barcelona, 1997
 Enzersberger, H. M.
Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Ed. Anagrama. Barcelona, 1981
Mediocridad y delirio. Ed. Anagrama. Barcelona, 1991
 Foucault, Michel
Las palabras y las cosas. Siglo Veintiuno. Madrid, 1982
Esto no es una pipa. Ed. Anagrama. Barcelona, 1989
 Freud, Sigmund
Psicoanálisis del arte. Alianza Editorial. Madrid, 1971
 Girard, René
La ruta antigua de los hombres perversos. Anagrama. Barcelona, 2002
La violencia y lo sagrado. Anagrama. Barcelona, 2005
Los orígenes de la cultura. Ed. Trotta. Madrid, 2006
Aquel por el que llega el escándalo. Caparrós Editores. Madrid, 2006
 Gombrich, E. H.
Ideales e ídolos. Gustavo Gili. Barcelona, 1981
Arte e ilusión. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1982
El legado de Apeles. Alianza Forma. Madrid, 1985
Norma y forma. Alianza Forma. Madrid, 1985
La imagen y el ojo. Alianza Forma. Madrid, 1987
Gombrich esencial. Ed. Debate. Madrid, 1997
Temas de nuestro tiempo. Ed. Debate. Madrid, 1997
Meditaciones sobre un caballo de juguete. Ed. Debate. Madrid, 1998
Los usos de las imágenes. Ed. Debate. Madrid, 2003
 Gombrich, E. H. y D. Eribon
Lo que nos cuentan las imágenes. Ed. Debate. Madrid, 1992
 González Requena, Jesús
 "El texto: tres registros y una dimensión". Revista Trama y Fondo nº 1. Madrid, 1996
El spot publicitario. Ed. Cátedra. Madrid 1999
 González, Angel
 "...Documentos de barbarie". En Revista de Occidente nº 127. Fundación José Ortega y Gasset. Madrid, 1991
Pintar sin tener ni idea. Lampreave y Millán. Madrid, 2007
 Haskell, F.

Pasado y presente en el arte y en el gusto. Alianza Forma Madrid, 1989
 Hauser, Arnold
Pintura y manierismo. Ed. Guadarrama. Madrid, 1972
Historia social de la literatura y el arte. Ed. Guadarrama. Barcelona, 1978
Teorías del arte. Ed. Guadarrama. Barcelona, 1981
 Heath, Joseph y Potter, Andrew
Rebelarse vende. Ed. Taurus. Madrid, 2004
 Hofmann, Werner
Nana. Mito y realidad. Alianza Forma. Madrid, 1991
 Hughes, Robert
Barcelona. Ed. Anagrama. Barcelona, 1992
La cultura de la queja. Ed. Anagrama. Barcelona, 1994
A toda crítica. Ed. Anagrama. Barcelona, 1997
El impacto de lo nuevo. Círculo de lectores. Barcelona, 2000
Visiones de América. Círculo de lectores. Barcelona, 2001
Goya. Círculo de lectores. Barcelona, 2004
 Johnson, Paul
Tiempos modernos. Javier Vergara editor. Buenos Aires, 2000
El renacimiento. Mondadori. Barcelona, 2001
Creadores. Ediciones B. Barcelona, 2008
 Klingender, F. D.
Arte y revolución industrial. Ed. Cátedra. Madrid, 1983
 Krauss, Rosalind E.
La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza Forma. Madrid, 1996
Lo fotográfico. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
 Kris, E. y O. Kurz
La leyenda del artista. Ed. Cátedra. Madrid, 1982
 Kubler, George
La configuración del tiempo. Ed. Nerea, Madrid, 1988
 Kultermann, Udo
Historia de la historia del arte. Ed. Akal Madrid, 1996
 Lupton, Ellen y Abbott Miller, J.
El ABC de: La Bauhaus y la teoría del diseño. Gustavo Gili. Barcelona, 1994
 Marr, David
La visión. Alianza Psicología. Madrid, 1985
 McCloud, Scott
Cómo se hace un comic. Ediciones B Barcelona, 1995
 McLuhan, M.
La comprensión de los medios como las extensiones del hombre. Ed. Diana. México, 1969
 Ocampo, E. y M. Perán
Teorías del Arte. Icaria Editorial. Barcelona, 1998
 Pächt, Otto
Historia del arte y metodología. Alianza Forma. Madrid, 1986
 Paglia, Camille
Vamps & Tramps. Más allá del feminismo. Valdemar. Madrid, 2001
Sexual Personae. Valdemar. Madrid, 2006
 Panofsky, Erwin
La perspectiva como forma simbólica. Tusquets editor. Barcelona, 1980
El significado de las artes visuales. Alianza Forma. Madrid, 1985
Sobre el estilo. Paidós ibérica. Barcelona, 2000
 Riegl, Alois
Problemas de Estilo. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980
 Rock, Irwin
La percepción. Prensa Científica. Ed. Labor. Barcelona, 1985
 Schapiro, Meyer
Estilo, artista y sociedad. Ed. Tecnos. Madrid, 1999
 Scharf, Aaron
Arte y fotografía. Alianza Forma. Madrid, 1994
 Schneider Adams, Laurie
Arte y psicoanálisis. Ed. Cátedra. Madrid, 1996
 Sedlmayr, H.
El arte descentrado. Editorial Labor. Madrid, 1959
 Sokal, Alan y Bricmont, Jean
Imposturas intelectuales. Ed. Paidós. Barcelona, 1999
 Steiner, George
Lenguaje y silencio. Ed. Gedisa. Barcelona, 2000
Nostalgia del absoluto. Ed. Siruela. Madrid, 2001
Presencias reales. Ed. Destino. Barcelona, 2001
 Vargas Llosa, Mario
Los cuadernos de Don Rigoberto. Ed. Santillana. Madrid, 1997
El paraíso en la otra esquina. Ed. Santillana. Madrid, 2003
 Villafañe, J. y Mínguez, Norberto
Principios de Teoría General de la Imagen. Ed. Pirámide. Madrid, 2002
 Wagensberg, Jorge
La rebelión de las formas. Tusquets editores. Barcelona, 2004
 Watzlawick, P. y otros

Teoría de la comunicación humana. Ed. Herder. Barcelona, 1986
Wick, Rainer
La pedagogía de la Bauhaus. Alianza Editorial. Madrid, 1998
Wingler, Hans M.
Las escuelas de arte de vanguardia. Ed. Taurus. Madrid, 1983
Winkin, Yves
La nueva comunicación. Ed. Kairós. Madrid, 1984
Wittkower, Rudolf y Margot
Nacidos bajo el signo de Saturno. Ed. Cátedra. Madrid, 1985
Wölfflin, Heinrich
Conceptos fundamentales de la historia del arte. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1997
El arte clásico. Alianza Forma. Madrid, 1995
Worringer, W.
Abstracción y naturaleza. Fondo de Cultura Económica. México, 1983
El arte egipcio. Ed. Nueva visión. Buenos Aires, 1985

Altres recursos:

Fes clic per escriure

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

Las clases serán fundamentalmente teóricas con abundante información visual complementaria, cuando ésta sea pertinente.

Se comprobará la asimilación de los conceptos estudiados aplicándolos en ejercicios prácticos muy puntuales y mediante pruebas teóricas.

Las explicaciones del profesor y el estudio razonado de la bibliografía se consideran partes ineludibles del proceso de aprendizaje.

Se incentivará el libre intercambio de ideas y opiniones y la búsqueda personal de toda aquella información que enriquezca el curso.

6.2. Organització i tipus d'activitats d'aprenentatge

La clase escuchará las explicaciones del profesor. Para facilitar su atención y su posible participación se les distribuirán unos apuntes.

Se alternarán constantemente los desarrollos teóricos con aplicaciones de esos modelos sobre imágenes concretas, que se proyectarán en clase.

También se comentaran textos de los principales autores de las diversas escuelas.

Los alumnos también tendrán ocasión de comentar la obra de algún compañero.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Para impartir la asignatura se necesita un aula que se pueda oscurecer y acceso a un reproductor de DVD y televisión o proyector de diapositivas y/o de vídeo.

6.4. Activitats interdisciplinàries

No hay previstas.

6.5. Activitats complementàries

Asistencia a conferencias y exposiciones.

7. Criteris, procediments i instruments d'avaluació i qualificació

(L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'estudiant es basarà en el grau i nivell d'adquisició i consolidació dels objectius establerts d'acord amb el perfil professional del títol)

7.1. Criteris d'avaluació generals del departament (si és el cas):

Fes clic per escriure

7.2. Criteris d'avaluació del mòdul:

Mínimos: Real Decreto 1433/2012

Se valorará la capacidad del alumnado para:

1. Identificar los elementos morfológicos y sintácticos de imágenes dadas.
2. Analizar imágenes de acuerdo a los contenidos expresivos del lenguaje visual utilizado y su significado.
3. Elaborar propuestas de representación gráfica para los conceptos y principios fundamentales de la percepción visual.
4. Proponer soluciones gráficas adecuadas a problemas de comunicación y valorarlas argumentadamente.
5. Elaborar estrategias de comunicación visual para la transmisión de ideas y mensajes propios o asignados y explicarlas argumentadamente.

Las destrezas mínimas exigibles al finalizar el curso son:

- Utilitzar con propietad el vocabulario básico de la asignatura.
 - Diferenciar los autores, los modelos de análisis y los conceptos utilizados por las distintas escuelas.
 - Analizar imágenes propias y ajenas y evaluarlas, tomando como referencia los conceptos estudiados en clase.
- Se valorará la participación y el trabajo diario en clase (asistencia y puntualidad, aportación de ideas, conocimientos o materiales complementarios), la metodología seguida en la realización de los ejercicios prácticos así como su resultado final.

7.3. Procediments i instruments d'avaluació i qualificació

		AVALUACIÓ CURS						
		Núm.	contínua	complementària	Núm.	Avaluació final febrer/juny	Núm.	Avaluació extraordinària setembre
☐	Tècniques d'observació: registres, llistes de control, aptitud, assistència...	1	2 %	1				
☐	Treballs orals individuals i/o en grup: debats, presentacions...	0	0 %	0			0	0 %
☐	Treballs escrits individuals i/o en grup: assajos, memòries, informes...	1	8 %	0	0	0 %	0	0 %
☐	Projectes/Treballs de llarga durada	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %
☐	Treballs en equip	0	0 %	0	0	0 %		
☐	Exercicis pràctics	0	0 %	0			0	0 %
☐	Quadern d'apunts/de camp/de problemes	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %
☐	Sistemes d'autoavaluació	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %
☐	Proves objectives parcials	3	90 %	3	0	0 %		
☐	Prova objectiva final		0 %		1	100 %	1	100 %
☐	Altres procediments: Fes clic per escriure	0		0	0	0 %	0	0 %
☐	Altres procediments: Fes clic per escriure	0	100 %	0 %	0	0 %	0	0 %
			100 %	0 %		100 %		100 %
		100 %						

7.4. Criteris, procediments i instruments d'avaluació d'alumnes amb el mòdul pendent

Los alumnos con la asignatura pendiente deberán realizar los mismos exámenes y trabajos que los que la cursan por primera vez, aunque no se considera imprescindible su asistencia a todas las clases.

8. Altres observacions

(si és el cas)

Fes clic per escriure