

Estudios: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Asignatura: LA CULTURA DE LA IMAGEN (803730)

Curso: Primero de Grado (2013-2014)

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS: 6

Profesores: Alfonso Puyal Sanz | Federico García Serrano

e-mail: puyal@ccinf.ucm.es

Despacho: C-224 (Facultad de Ciencias de la Información. Edificio nuevo)

Horario de clases:

Grupo A (primer semestre):

Aula 409: Jueves de 11 a 13 horas; Viernes de 9 a 11 horas

Grupo C (primer semestre):

Aula 409: Jueves de 18 a 20 horas; Viernes de 16 a 18 horas

Grupo B (segundo semestre):

Aula: 411: Jueves de 9 a 11 horas; Viernes de 11 a 13 horas

Tutorías:

Primer semestre: Jueves de 13 a 14 y de 16 a 18; Viernes de 11 a 14

Segundo semestre: Jueves de 11 a 14; Viernes de 13 a 14 y de 16 a 18

I. Denominación

La asignatura La Cultura de la Imagen se engloba en el módulo Historia y Teoría Audiovisual y en la materia Historia y Cultura de la Imagen dentro del Grado en Comunicación Audiovisual que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

II. Sistema de evaluación

En líneas generales, la evaluación será continua a lo largo del semestre en el que se imparte la docencia. La participación activa y fundamentada del estudiante tanto en clase como en la realización de las actividades y ejercicios que indique el profesor para cada uno de los temas de la asignatura, así como el seguimiento en tutorías del mismo, determinarán la nota global de sus resultados.

Los contenidos de la asignatura La Cultura de la Imagen atienden a un planteamiento teórico, de estudio y análisis que se proyecta fundamentalmente en el aula, porque las explicaciones contemplan el uso de ejemplos visuales y audiovisuales como garantía de aprendizaje, así como en los visionados que ha de realizar el alumno con la orientación del profesor.

En este sentido, la distribución que se hace de la carga lectiva, grupal y personal, responde al siguiente criterio:

- Las clases, el examen y la tutoría: 75 % de la nota global.
- Las actividades y las prácticas del alumno: 25% de la nota global.
- La participación activa del alumno en su formación (asistencia e intervención en clase; tutorías, prácticas y trabajos; exposiciones en el aula) ayudarán en la mejora de la nota global.

Requisitos de evaluación: tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria es necesario presentar las prácticas para optar al examen, así como aprobar el examen para poder calcular la media con los trabajos prácticos del alumno.

III. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

La metodología a aplicar en la práctica docente de la asignatura La Cultura de la Imagen combinará los imprescindibles fundamentos teóricos y las propuestas prácticas que el profesor aplique en cada caso, todo ello encaminado a obtener los resultados formativos que consoliden el aprendizaje y la adquisición de competencias del alumno. En esta metodología se aplicará un aprendizaje que entienda de la participación del alumno, fomentando la colaboración entre los miembros del grupo (del aula).

Desde el primer día, el alumno contará con toda la información que le permitirá saber cuál va a ser su proceso de aprendizaje.

La asignatura tendrá una serie de actividades formativas que, en líneas generales, serán:

- Clases magistrales: en las que se impartirán los contenidos teóricos de la asignatura. (2 créditos ECTS)
- Clases prácticas: análisis de casos o lecturas que ayuden a comprender los contenidos teóricos. Serán desarrollados en el aula y los alumnos participarán de manera individual o grupal, en función de lo específico del caso a abordar y del número de alumnos. (2 créditos ECTS)
- Trabajo del alumno: Estudio de piezas audiovisuales y lectura de textos teóricos, tutelados por el profesor, a partir de los materiales vistos dentro o fuera del aula. (1,5 créditos ECTS)
- Tutorías: Tiempo dedicado al apoyo y asesoramiento del profesor quien dirigirá el trabajo personal del alumno a lo largo del semestre. La formación será de colaboración permanente entre el profesor y el alumno. (0,5 créditos ECTS)

La asignatura tendrá el grado de flexibilidad que exigen los contenidos de la misma, siempre manteniendo su especificidad. Las actividades formativas en Cultura de la imagen son obligatorias.

El alumno dispondrá de todas las directrices y los materiales formativos que requiera la asignatura. El alumno tendrá que utilizar estas herramientas tecnológicas a lo largo del semestre.

IV. Observaciones

A lo largo de la Historia de la Humanidad se ha generado y acumulado un sin fin de referencias icónicas cuyo conocimiento hoy es imprescindible para todo alumno que quiera dedicarse profesionalmente al mundo audiovisual. Desde los soportes más antiguos hasta las tecnologías actuales que hoy dominan el mundo del ciudadano, las manifestaciones icónicas que han generado la aparición de otras más novedosas no son más que recursos visuales o audiovisuales que desde la simplicidad han alcanzado un modelo mosaico, generando conceptos muy variopintos de la cultura audiovisual.

En este sentido se debe contemplar la cultura de la imagen como un proceso que ha influido de manera determinante en la sociedad contemporánea.

En este itinerario se contemplan no sólo el pasado pictórico o las variantes del mural, sino también la estampa, la caricatura, el cartel, la fotografía, el cómic, el cine, la televisión, el vídeo o la imagen de síntesis y el videojuego. Manifestaciones que hablan del hombre, de su creatividad, vivencias y modelos comunicativos y de entretenimiento, y que influyeron de manera importante en sus costumbres sociales.

Con todo ello se pretende que el alumno entienda la obra audiovisual como algo que se interrelaciona con otras disciplinas como la literatura, la historia, el arte, la filosofía, pues los medios audiovisuales no se mueven en un mundo cerrado, sino que se establece una relación de ida y vuelta, de mutua influencia con otros campos del saber.

Los contenidos de la asignatura La Cultura de la Imagen coordinarán sus niveles formativos de tal manera que el alumno progrese en conocimientos y alcance los objetivos que se proponen en las mismas.

V. Descripción de las competencias

De carácter general:

CG1. *Capacidad para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia y su interrelación con la sociedad.*

De carácter específico:

CE2. *Conocimiento de los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica.*

CE31. *Capacidad para entender y asimilar los procesos estéticos de la cultura de la imagen. Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual: cine, televisión, internet.*

CT3. *Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etcétera, que le permitan disponer de los recursos necesarios para decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.*

VI. Programa de la asignatura

1. Definiciones de cultura
2. ¿Qué es una imagen?
 - 2.1. La imagen como representación visual y acústica
 - 2.2. La combinación audiovisual
3. Entorno analógico
 - 3.1. Imagen manual: plástica, cómic, storyboard
 - 3.2. Imagen mecánica: fotografía, cine
 - 3.3. Imagen electrónica: televisión, videoarte
4. Entorno digital
 - 4.1. Nuevos medios: internet, hipermedia, videojuegos, net art
5. Cultura del sonido
 - 5.1. Radio, arte sonoro, vídeo musical

VII. Método docente

Clases presenciales. El desarrollo de cada tema se articula en dos bloques:

- Clase magistral (dos horas a la semana)
- Clases prácticas (dos horas a la semana)

La exposición teórica del profesor sentará las bases para el posterior análisis, tanto de textos escritos como de fragmentos audiovisuales.

Las metodologías de estudio empleadas en la asignatura son las siguientes:

- Factor tecnológico: arqueología, soportes y medios
- Periodo estético: genealogía, tendencias y movimientos
- Análisis textual: composición, lenguajes, narrativas, marcas de autor

- Análisis de contenido: iconografía, significados, interpretación
- Contexto social: circulación y recepción, consumo, efectos
- Implicaciones culturales: la imagen como reflejo y generador de culturas

Actividades y prácticas del alumno. Los ejercicios girarán en torno a dos ejes:

- Visionados y audiciones presentados en clase
- Lectura de fuentes primarias (escritos de autores, manifiestos) y fuentes secundarias (artículos, capítulos de libro)

Otras actividades paralelas, realizadas por el alumno, consistirán en la asistencia a exposiciones, proyecciones o actos relacionados con la materia.

Trabajo del alumno. A partir de los enfoques de estudio mencionados, el alumno confeccionará una ficha correspondiente a cada una de las actividades prácticas (visionados y audiciones; lecturas, visitas).

Tutorías. Se plantearán dudas sobre las lecciones teóricas; cuestiones relativas a las prácticas; y pautas acerca del trabajo individual de los alumnos.

VIII. Bibliografía

Todos los libros se encuentran depositados en la biblioteca de la facultad de Ciencias de la información.

La bibliografía de la asignatura puede consultarse en

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/p?SEARCH=puyal

Básica:

PUYAL, Alfonso: *Teoría de la comunicación audiovisual*, Fragua, Madrid, 2006.

VV. AA.: *La cultura de la imagen*, Fragua, Madrid, 2006.

Complementaria:

ARNHEIM, Rudolf: *Estética radiofónica*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

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

AUMONT, Jacques; BERGALA, Alain; MARIE, Michel y VERNET, Marc: *Estética del cine*, Paidós, Barcelona, 1985.

BALSEBRE, Armand: *El lenguaje radiofónico*, Cátedra, Madrid, 1994.

BENJAMIN, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" [1936], en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1987, pp. 15-57.

BERGER, John: *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 2000.

BRIGGS, Asa y BURKE, Peter: *De Gutenberg a Internet*, Taurus, Madrid, 2002.

BURKE, Peter: *Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico*, Crítica, Barcelona, 2001.

CHION, Michel: *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Paidós, Barcelona, 1993.

COUCHOT, Edmond: *La technologie dans l'art : de la photographie à la réalité virtuelle*, Jacqueline Chambon, París, 1998.

COUCHOT, Edmond y HILLAIRE, Norbert: *L'art numérique*, Flammarion, París, 2003.

DONDIS, Donis A.: *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

ECO, Umberto y CALABRESE, Omar: *El tiempo en la pintura*, Mondadori, Madrid, 1987.

EISNER, Will: *El comic y el arte secuencial*, Norma, Barcelona, 1996.

FISKE, John: *Television Culture*, Routledge, Londres, 1987.

GUBERN, Román: *La mirada opulenta*, Gustavo Gili, Barcelona, 1987.

IVINS, William M.: *Imagen impresa y conocimiento*, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

KAHN, Douglas: *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts*, MIT Press, Cambridge, Ma, 1999.

- KEMP, Martin: *La ciencia del arte: la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*, Akal, Madrid, 2000.
- KEPES, Gyorgy: *El lenguaje de la visión*, Infinito, Buenos Aires, 1969.
- McCLOUD, Scott: *Entender el cómic: el arte invisible* [1993], Astiberri, Bilbao, 2009.
- MANGHANI, Sunil; PIPER, Arthur y SIMONS, Jon (eds.): *Images: A Reader*, SAGE, Londres, 2006.
- MANOVICH, Lev: *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Paidós, Barcelona, 2005.
- McLUHAN, Marshall: *Comprender los medios de comunicación*, Paidós, Barcelona, 2009.
- MITCHELL, W. J. T.: "Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual", *Estudios Visuales*, núm. 1, noviembre 2003, pp. 17-40.
- : "No existen medios visuales", en José Luis Brea (ed.), *Estudios visuales*, Akal, Madrid, 2005, pp. 17-25.
- PANOFSKY, Erwin: *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1995.
- : "El estilo y el medio en la imagen cinematográfica", en *Sobre el estilo*, Paidós, Barcelona, 2000, pp. 113-51.
- PÉREZ ORNIA, José Ramón: *El arte del vídeo*, RTVE-Serbal, Madrid, 1991.
- RUSH Michael: *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Destino, Barcelona, 2002.
- VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto: *Principios de teoría general de la imagen*, Pirámide, Madrid, 1996.
- WALKER, Brian: *The Comics since 1945*, Harry N. Abrams, Nueva York, 2002.
- : *The Comics before 1945*, Harry N. Abrams, Nueva York, 2004.
- WALKER, John A. y CHAPLIN, Sarah: *Una introducción a la cultura visual*, Octaedro-EBU, Barcelona, 2002.
- WILLIAMS, Raymond: *Palabras clave: un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2008.
- : *Television: Technology and Cultural Form*, Routledge, Londres, 1990.
- ZUNZUNEGUI, Santos: *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid, 1989.