

Facultad de Bellas Artes

Grado en Diseño

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA :

Teoría y Lenguaje de la Imagen
(2022 - 2023)

1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Teoría y Lenguaje de la Imagen	Código: 199472203
<ul style="list-style-type: none">- Centro: Facultad de Bellas Artes- Lugar de impartición: Facultad de Bellas Artes- Titulación: Grado en Diseño- Plan de Estudios: G047 (Publicado en 2012-04-13)- Rama de conocimiento: Artes y Humanidades- Itinerario / Intensificación:- Departamento/s:<ul style="list-style-type: none">Bellas ArtesHistoria y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje- Área/s de conocimiento:<ul style="list-style-type: none">DibujoLógica y Filosofía de la Ciencia- Curso: 2- Carácter: Obligatoria- Duración: Segundo cuatrimestre- Créditos ECTS: 6,0- Modalidad de impartición: Presencial- Horario: Enlace al horario- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es- Idioma: Castellano	

2. Requisitos para cursar la asignatura

Recomendables: Se recomienda tener aprobadas las asignaturas del primer cuatrimestre.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: TERESA AROZENA BONNET
- Grupo: G1
General <ul style="list-style-type: none">- Nombre: TERESA- Apellido: AROZENA BONNET- Departamento: Bellas Artes- Área de conocimiento: Dibujo

Contacto

- Teléfono 1: **+34 922 316 502 Ext. 6312**
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: **tarozena@ull.edu.es**
- Correo alternativo:
- Web: **<http://teresaarozena.net/>**

Tutorías primer cuatrimestre:

Desde	Hasta	Día	Hora inicial	Hora final	Localización	Despacho
08-10-2019	20-12-2019	Martes	09:00	11:00	Facultad de Bellas Artes - GU.2A	AD35
08-10-2019	20-12-2019	Miércoles	09:00	11:00	Facultad de Bellas Artes - GU.2A	AD35
08-10-2019	20-12-2019	Jueves	09:00	11:00	Facultad de Bellas Artes - GU.2A	AD35

Observaciones: Es necesario concertar una cita previa contactando con la profesora por correo electrónico (tarozena@ull.edu.es) Periodo lectivo sin docencia: Jueves de 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 16:30 h.

Tutorías segundo cuatrimestre:

Desde	Hasta	Día	Hora inicial	Hora final	Localización	Despacho
10-02-2022	20-05-2022	Martes	10:30	13:30	Facultad de Bellas Artes - GU.2A	AD35
10-02-2022	20-05-2022	Jueves	10:30	13:30	Facultad de Bellas Artes - GU.2A	AD35

Observaciones: Es necesario concertar una cita previa contactando con la profesora por correo electrónico (tarozena@ull.edu.es) Periodo lectivo sin docencia Jueves de 9:00 a 13:30 h. y de 15:00 a 16:30 h.

4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: **Materias Culturales**

Perfil profesional: **Se dirige a todos los perfiles profesionales para los que capacita el título, introduciendo al alumno en el conocimiento de la teoría de la imagen para su aplicación en todos los procesos en la que ésta se articule.**

5. Competencias

Específicas

E4 - Conocer los fundamentos estéticos del diseño: morfología, estructura, color, espacio, volumen, tectónica, tipografía y composición.

E5 - Conocer los valores simbólicos y los procesos de semiosis para poder diseñar productos, comunicados, sistemas y servicios.

Generales

G1 - Compromiso ético: capacidad crítica ante los problemas tal como le son planteados y autocrítica para evaluar la calidad de la obra propia en sí misma y contextualizada. Capacidad de buscar soluciones orientadas a la universalidad de uso y la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres.

G2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad: desarrollar el espíritu analítico y crítico para dotarse de capacidad de análisis, de síntesis, de componerse una visión global y de aplicación de los conocimientos a la práctica.

G8 - Capacidad para organizar y planificar tareas a desarrollar personal o colectivamente.

Básicas

B4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

6. Contenidos de la asignatura

Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

Tema 0. Introducción.

0.1. El ojo consciente. La teoría de la imagen en el campo de la comunicación visual.

0.2. Enfoques en la teoría de la imagen. La imagen como manifestación cultural compleja y multidimensional.

0.2.1. Conceptos de significación plástica.

0.2.2. Conceptos de significación semántica: los Estudios visuales

0.3. La naturaleza de la imagen

Tema 1. Percepción visual

1.1. El proceso cognitivo de la percepción.

1.2. Fases de la percepción

1.3. Pensamiento visual

Tema 2. Modelización icónica de la realidad

2.1. Análisis del hecho icónico

2.2. Modelización icónica de la realidad

2.3. Grados de iconicidad

2.4. Funciones icónicas (funciones pragmáticas)

2.5. Modos de modelización

2.5.1. Representativa o referencial

2.5.2. Simbólica

2.5.3. Convencional o signica

Tema 3. Taxonomía visual

- 3.1. ¿Qué llamamos formas?
- 3.2. Clases de formas
- 3.3. Cualidades de las formas
- 3.4. Representación de las formas
- 3.5. Relaciones de las formas
- 3.6. La generación de las formas
- 3.5. ¿Qué llamamos figura?

Tema 4. Gramática visual

- 4.1. Elementos morfológicos de la imagen
- 4.2. Sintaxis visual: la composición
 - 4.2.1. Concepto de equilibrio
 - 4.2.2. El peso visual
 - 4.2.3. Tipos de equilibrio
 - 4.2.4. La tensión. Áreas de tensión
 - 4.2.5. Los procesos de Nivelación y Aguzamiento
 - 4.2.6. Ambigüedad
 - 4.2.7. Patrones de lectura. El recorrido del ojo según la cultura.
 - 4.2.8. Contraste y armonía
- 4.3. Técnicas compositivas para la comunicación visual según Donis.A. Dondis

Tema 5. Dimensiones de la semiosis

- 5.1. ¿Qué es un signo?
- 5.2. Dimensiones de la semiosis: sintáctica, semántica y pragmática
- 5.3. Semántica. Las funciones de detonación y connotación. Del significado implícito al sentido inferido
 - 5.3.1. Potencialidad de expresión de un signo gráfico. Polisemia y monosemia
 - 5.3.2. Expresiones semánticas
 - 5.3.3. Variantes semánticas
 - 5.3.4. Motivación homológica y analógica
 - 5.3.5. Constantes semánticas: significante, significado y función.
- 5.4. Pragmática. Conceptos básicos
 - 5.4.1. Reglas que aseguran la comunicación

Tema 6. Espacio y tiempo en la imagen

- 5.2. Percepción, conceptualización y representación del espacio
- 5.3. Percepción, conceptualización y representación del espacio del tiempo
- 5.4. Movimiento, ritmo y tensión
- 5.5. Secuencialidad y narratividad

Actividades a desarrollar en otro idioma

Consulta de bibliografía, artículos y webs en inglés.

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante

Descripción

Los contenidos de la asignatura se trabajarán de manera experiencial y práctica a través de ejercicios y tareas en el aula, comentarios y estudio de casos, así como de trabajo autónomo por parte del alumno o alumna.

En los trabajos marcados se aplicarán los conocimientos y habilidades propias de la materia. Se orientará al alumno o alumna en la búsqueda de la información adecuada y en el manejo eficaz de las fuentes.

Se realizarán pruebas teóricas sobre los contenidos de los temas explicados en clase, así como portfolios y proyectos donde se de una aplicación práctica de los mismos.

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

Actividades formativas	Horas presenciales	Horas de trabajo autónomo	Total horas	Relación con competencias
Clases teóricas	16,00	0,00	16,0	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]
Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio)	30,00	0,00	30,0	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]
Realización de seminarios u otras actividades complementarias	10,00	0,00	10,0	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]
Realización de trabajos (individual/grupal)	0,00	60,00	60,0	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]
Estudio/preparación de clases teóricas	0,00	30,00	30,0	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]
Realización de exámenes	4,00	0,00	4,0	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]
Total horas	60,00	90,00	150,00	
		Total ECTS	6,00	

8. Bibliografía / Recursos

Bibliografía Básica

- ARNHEIM, R: "Arte y percepción visual". Alianza Ed. (Forma). Madrid. 1980.
- DONDIS, D. A: "La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual". Ed. GG Colección Comunicación Visual, 1990.
- VILLAFANE, Justo (1992): "Introducción a la teoría de la imagen". Ediciones Pirámide, S.A.

- ALBERS, Josef: "La interacción del color", Alianza Editorial.
- BELJON, J. J.(1993): "Gramática del Arte", Celeste Ediciones.
- ITTEN, Johannes: "Arte del Color", Editorial Bouret.

Bibliografía Complementaria

- AICHER, OTL: Sistemas de signos en la comunicación visual. Gustavo Gili.- Barcelona,1979.
- ARHEIM, Rudoph (2001): "El poder del centro: Estudio sobre la composición en las artes visuales", Akal.
- ESQUEDA, R. El juego del diseño. Un acercamiento a sus reglas de interpretación creativa, 2003, Editorial Designio, México.
- FRANCASTEL, Pierre: Arte y técnica en los Siglos XIX y XX. Debate (pensamiento). Madrid.
- FRANCASTEL, Pierre: La realidad figurativa. I. El marco imaginario de la expresión figurativa. Paidós (Estética). Barcelona1988 1990.
- FRASCARA, J. (2000): "Diseño gráfico para la gente", Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- FRASCARA, J., El diseño en la comunicación. Principios, métodos y práctica, Divine Egg Publicaciones, 2010.
- FUENTES, R.: La práctica del diseño gráfico. Paidós diseño. Barna, 2005.
- GIBSON, J. J: La percepción del mundo visual, Infinito. Buenos Aires,1974.
- GREIMAS, A.J. - COURTÉS, J: Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje.Ed. Gredos (Biblioteca Románica Hispánica). Madrid,1982.
- GRUPO "M": Tratado del signo visual. Ediciones Cátedra. Madrid 1993.
- KOFTKA, KURT: Principios de psicología de la forma, Paidós, Buenos Aires, 1973.
- MIRZOEFF, Nicholas: Cómo ver el mundo : Una nueva introducción a la cultura visual, Paidós Ibérica, Barcelona, 2016.
- MITCHELL, W. J. T.: Teoría de la imagen : ensayos sobre representación verbal y visual, Akal, Madrid, 2009.
- MUNARI, Bruno: Diseño y comunicación visual. Ed. GG. Barcelona,1999.
- PANOFSKY, E: El significado en las artes visuales. Alianza Ed. (Forma). Madrid.1980.
- PANOFSKY, E: Idea. Contribución a la historia y a la teoría del arte, Cátedra (Ensayos Arte), Madrid, 1984.
- PERICOT, J., (2005): "La imagen gráfica: del significado implícito al sentido inferido", Formats: revista de comunicació audiovisual, Nº. 4.
- PERICOT, Jordi: Servirse de la imagen. Un análisis pragmático de la imagen, Ariel (comunicación), Barcelona, 1987.
- WONG, W. (1998): "Fundamentos del Diseño". Barcelona, Gustavo Gili.

Otros Recursos

Materiales del aula virtual e información actualizada sobre diferentes webs.

9. Sistema de evaluación y calificación

Descripción

De acuerdo con artículo 4.4 del **Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna** (en adelante, REC), todo el alumnado está sujeto a **EVALUACIÓN CONTINUA** en primera convocatoria de la asignatura, salvo los casos previstos en los artículos 5.4. y 5.5. La evaluación continua requerirá cumplir los siguientes requisitos:

- Asistencia al menos a un 70% de las clases y actividades programadas, que se verificará, en las clases teóricas, por medio del control de firmas. Por debajo de ese nivel de asistencia se considera que no se cumplen las condiciones mínimas para la evaluación continua y por tanto la nota en primera convocatoria será "No presentado", pudiendo concurrir en la siguiente convocatoria por evaluación única.

- Entrega de los trabajos programados del curso. Según establece el artículo 4.7 del REC, se entenderá agotada la convocatoria cuando el alumno o alumna presente actividades cuya ponderación compute, al menos, el 50% de la evaluación continua. Para los trabajos que queden sin entregar, su nota para la evaluación continua será 0.

Para superar la asignatura y adquirir las competencias previstas será necesario ser calificado en cuantos ejercicios teórico-prácticos se propongan como pruebas de control preferentemente en una evaluación continua acorde a lo previsto en el articulado del REC. **Se recomienda la asistencia regular a las clases.** La calificación final vendrá estimada por el resultado de ponderar las calificaciones puntuales obtenidas en las pruebas y ejercicios realizadas durante el desarrollo del curso.

Actividades y pruebas que componen la evaluación continua:

>Actividades prácticas:

-Portfolio personal bajo las indicaciones de la profesora (pondera un 40% sobre la nota global). La nota mínima de este apartado debe ser **5** para aprobar la asignatura.

-Trabajo grupal (pondera un 30% sobre la nota global)

>Prueba teórica escrita para evaluar los conocimientos teóricos de los distintos temas de la asignatura. Supone el **30% de la nota global**. La nota mínima de este apartado debe ser **5** para aprobar la asignatura.

Se pierde la opción a ser calificado preferentemente mediante evaluación continua al observarse un **30% de faltas de asistencia no justificadas**. Tal verificación será comprobada en la entrega de las prácticas y control de asistencia realizado en clase. Al perderse dicha opción, los alumnos deben presentarse a examen en las restantes convocatorias establecidas y publicadas en el calendario previsto para cada curso académico.

De manera general, en la segunda convocatoria, la asignatura se evaluará por EVALUACIÓN ÚNICA. No obstante, el alumnado que haya concurrido en primera convocatoria por evaluación continua y no haya superado la asignatura, podrá optar por recuperar las actividades de evaluación continua que no se hayan superado en primera convocatoria.

Para optar por EVALUACIÓN ÚNICA en primera convocatoria, según lo establecido en el REC, el alumno o alumna debe comunicarlo a la profesora por escrito en dentro del plazo del primer mes del curso.

La EVALUACIÓN ÚNICA se planteará de forma que garantice que el alumno demuestra dominar todas y cada una de las competencias de la asignatura. Estará compuesta tanto de actividades prácticas como teóricas, basadas en las pruebas obligatorias no superadas durante la evaluación continua. Además, requiere de la entrega de un dossier final que incluya todos los trabajos prácticos realizados durante del curso, bajo los criterios definidos previamente por el profesor. Es necesario el contacto previo mediante el sistema de tutoría (solicitando cita previa) con la profesora

La EVALUACIÓN ÚNICA consiste en las siguientes pruebas:

· **Parte practica:**

Entrega de un dossier final que incluya todos los trabajos prácticos realizados durante del curso, bajo los criterios definidos previamente por el profesor, con una ponderación sobre la nota del 50%.

· **Parte teórica:**

Prueba escrita en la que entran todas las materias tratadas en el curso, con una ponderación sobre la nota del 50%.

Tanto la parte teórica como la parte práctica se evaluarán sobre 10 y la calificación final será la media aritmética de ambas calificaciones, siempre que se obtenga un 5 en cada una de las partes. En caso de que no se apruebe cada parte, la calificación final será la de la parte suspendida.

Las pruebas de evaluación única se realizarán en las fechas establecidas para cada convocatoria en el Calendario de Exámenes del Grado en Diseño (<https://www.ull.es/grados/disenio/informacion-academica/horarios-y-calendario-examenes/>)

Para su realización, se atenderá a lo establecido en el REC

(https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/28275/Regl.%20Evaluacion%20Calificacion%20CG%2021_06_2022%20Fdo.pdf)

Estrategia Evaluativa

Tipo de prueba	Competencias	Criterios	Ponderación
Pruebas objetivas	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]	Dominio de los conocimientos teóricos, precisión en la respuesta manejo de terminología específica de la materia	30,00 %
Trabajos y proyectos	[B4], [G8], [G2], [G1], [E5], [E4]	Madurez en la ejecución, aplicación de los conceptos teóricos y resolución de las propuestas prácticas.	70,00 %

10. Resultados de Aprendizaje

- Tener conciencia de los valores simbólicos y de los procesos de la semiosis.
- Capacidad de crítica ante las prácticas, tendencias y resultados del diseño y desarrollo de un criterio personal fundamentado.
- Conocer de la fisiología de la percepción visual y sus implicaciones para la comunicación visual.
- Saber visualizar y comunicar visualmente la información.
- Dominio de los fundamentos estéticos del diseño.

11. Cronograma / calendario de la asignatura

Descripción

El cronograma de la asignatura se desarrolla en el curso a través de explicaciones teóricas mediante clases magistrales en combinación con ejercicios prácticos en el aula

Segundo cuatrimestre

Semana	Temas	Actividades de enseñanza aprendizaje	Horas de trabajo presencial	Horas de trabajo autónomo	Total
Semana 1:	Tema 0 , Tema 1	Clases teóricas Ejercicios prácticos en el aula	4.00	5.00	9.00
Semana 2:	Tema 1	Clases teóricas Ejercicios prácticos en el aula	4.00	5.00	9.00
Semana 3:	Tema 2	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 4:	Tema 3	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 5:	Tema 4	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 6:	Tema 4	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 7:	Tema 4	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 8:	Tema 5	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 9:	Tema 5	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 10:	Tema 5	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 11:	Tema 5	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 12:	Tema 6	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 13:	Tema 6	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	5.00	9.00
Semana 14:	Tema 6	Clases teóricas Ejercicios en el aula.	4.00	10.00	14.00

Semana 15:	Semana 15 a 16	Entrega del Proyecto final donde se reflejen los conceptos y técnicas aprendidas durante el curso. Realización de exámenes.	4.00	15.00	19.00
Semana 16 a 18:			0.00	0.00	0.00
Total			60.00	90.00	150.00