

FICHA IDENTIFICATIVA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Código: 36555
Nombre: Teoría y análisis de la imagen
Ciclo: Grado
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2025-26

TITULACIONES

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	2	Primer cuatrimestre
1937 - Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	2	Primer cuatrimestre

MATERIAS

Titulación	Materia	Carácter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Comunicación	FORMACIÓN BÁSICA
1937 - Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo	Segundo Curso (Obligatorio)	OBLIGATORIA

COORDINACIÓN

EL KETITI YAHMEDI AOULATEF

REVERT GOMIS JORDI

RESUMEN

Teoría y Análisis de la Imagen es una asignatura de formación básica del Grado en Comunicación Audiovisual que forma parte de la materia Comunicación. También es una asignatura obligatoria del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo.

Teoría general de la imagen como percepción de nuestro entorno y como parte integrante del proceso cognitivo. La generación de imágenes como forma de expresión y comunicación. Elementos constitutivos de la imagen y mecanismos por los que ésta se integra en el conjunto del proceso comunicativo. Metodologías de análisis de la imagen en los mensajes audiovisuales. La asignatura proporciona herramientas teóricas y prácticas que permiten la lectura de los mensajes explícitos e implícitos que contienen las imágenes, con el objetivo de entender los efectos que producen en la vida social y en las representaciones individuales y colectivas.

La asignatura se centra en el estudio y comprensión de las imágenes en diversas formas y

contextos, abarcando tanto aspectos teóricos como prácticos. Explora la naturaleza, función y significado de las imágenes en diversos contextos culturales, sociales y tecnológicos. La asignatura proporciona al estudiantado las herramientas necesarias para entender y criticar el papel de las imágenes en la sociedad contemporánea, fomentando una apreciación más profunda de su poder y complejidad. A lo largo del curso se exploran las definiciones de la imagen, su historia y evolución, así como su importancia en la comunicación visual. Se analizan los elementos morfológicos. Se estudia cómo las imágenes son utilizadas en diferentes culturas y contextos históricos, incluyendo su papel en la propaganda, el arte, el cine y los medios digitales. A través de proyectos prácticos, el estudiantado aplica conceptos teóricos para crear y analizar sus propias imágenes, aprendiendo sobre técnicas y herramientas visuales.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA MISMA TITULACIÓN

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

OTROS TIPOS DE REQUISITOS

Esta asignatura no requiere conocimientos previos.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos fundamentales en los procesos de la comunicación, en concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, sígnicos, dialógicos y opinativos de la comunicación.

Capacidad para buscar, seleccionar, leer, interpretar y analizar textos y documentos tanto escritos como audiovisuales (capacidad analítica, sintética y crítica).

Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

Capacidad para desarrollar un trabajo personal, sea de creación o de investigación, poniendo en práctica las competencias adquiridas. Saber plantear y asumir la responsabilidad de un proyecto propio, aunque bajo la orientación del tutor.

Capacidad para experimentar e innovar mediante el conocimiento y el uso de métodos y técnicas aplicados.

Capacidad para profundizar en los conocimientos adquiridos y para aplicar y desarrollar las competencias en los diversos campos a que se extiende la comunicación audiovisual.

Conocer los aspectos sociales, históricos, económicos y culturales de los contextos propios y ajenos relevantes.

Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

Conocimiento y capacidad para aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Que los estudiantes manifiesten respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

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

Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.

Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo, de comunicar las propias ideas y de integrarse en proyectos comunes destinados a la obtención de resultados.

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 tengan capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y sociolaborales.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Epistemología de la imagen

Definición de los conceptos fundamentales relacionados con la imagen desde una perspectiva multidisciplinar, que permite comprender los distintos enfoques existentes y resalta la variedad de perspectivas pragmáticas y estéticas presentes en el debate acerca de la propia definición de la imagen.

1.1 Definiciones de la imagen

1.2 La imagen como campo de estudio

1.3 Fundamentos de la teoría general de la imagen

2. Historia y genealogía de la imagen

Análisis comparativo de la evolución de la imagen a lo largo de las diferentes etapas históricas y en diversas culturas humanas, desde la antigüedad hasta el presente. Exploración de las variadas formas en que la imagen ha sido utilizada históricamente como medio de comunicación, representación y expresión.

2.1 Los enfoques disciplinarios en el estudio de la historia de la imagen

2.2 Evolución histórica de la imagen

2.3 El concepto de Atlas Mnemosyn de Aby Warburg

3. El proceso cognitivo y psicológico de la percepción

Las contribuciones de diversas escuelas al estudio de la percepción humana y la comunicación visual, con especial atención a los aportes teóricos y empíricos de la escuela de la Gestalt, cuyas leyes han influido de manera significativa en los estudios psicológicos contemporáneos de la percepción en distintas disciplinas.

3.1 Evolución de los estudios de la percepción

3.2 Las leyes de la escuela de Gestalt

3.1 Usos de los principios de la Gestalt en los ámbitos de la comunicación audiovisual.

4. Los elementos morfológicos de la imagen

La morfología constituye el lenguaje básico que posibilita la interpretación de la imagen y el dominio de

sus técnicas estéticas y comunicativas.

4.1 Elementos esenciales de la imagen: el punto, la línea, el plano, la textura, la forma, el color.

4.2 Elementos dinámicos

4.3 Elementos escalares

5. Semiótica de la imagen

Proponer una síntesis de las bases teóricas que sustentan la metodología semiótica utilizada en el análisis de la variada tipología icónica.

5.1 La semiótica visual

5.2 La función sígnica

5.3 Aplicaciones de la semiótica en el ámbito audiovisual

6. Ética de la imagen

La ética de la imagen implica la responsabilidad moral en la creación, uso y difusión de imágenes, considerando el consentimiento, la veracidad y el impacto social y cultural que pueden generar.

6.1 Definición de la ética aplicada en el campo de la imagen

6.2 Marco deontológico del uso de la imagen en España

6.3 Prácticas éticas y prácticas no éticas en el uso de la imagen: Análisis de casos.

7. Imagen y sociedad del espectáculo

Principales conceptos del filósofo francés Guy Debord sobre la imagen en la sociedad actual, desarrollados en su obra "La Sociedad del Espectáculo".

7.1 Contextualización de la obra de Debod

7.2 La reflexión crítica de "La sociedad del Espectáculo" sobre la imagen contemporánea.

8. Imagen y velocidad en el pensamiento de Paul Virilio

Desde el enfoque de la dromología y la velocidad, Paul Virilio ha elaborado un análisis crítico acerca de la imagen en la sociedad posmoderna, examinando cómo la tecnología afecta la inteligencia y las capacidades perceptivas del ser humano.

8.1 Contextualización de la obra "Velocidad y Política"

8.2 Contribución crítica de Paul Virilio al análisis de la imagen.

Resultados de aprendizaje

Estos contenidos se plasmarán en los siguientes resultados de aprendizaje:

- Conocer los códigos y modos de representación propios de la comunicación audiovisual.
- Llevar a cabo análisis de relatos y obras icónicas y visuales.
- Utilizar documentos en bases de datos analógicas y digitales.
- Expresar intencionalidad en el uso de las imágenes.
- Aplicar soluciones propias en el desarrollo de los proyectos audiovisuales.
- Diseñar estrategias visuales persuasivas.
- Crear elementos de identidad corporativa
- Analizar la relevancia de la creatividad de las imágenes

VOLUMEN DE TRABAJO (HORAS)

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Actividad	Horas
Teoría	45,00
Aula informática	15,00
Total horas	60,00

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Actividad	Horas
Asistencia a otras actividades	0,00
Elaboración de trabajos individuales o en grupo	35,00
Estudio y trabajo autónomo	25,00
Preparación de clases	0,00
Preparación de actividades de evaluación	0,00
Resolución de casos prácticos	30,00
Total horas	90,00

METODOLOGÍA DOCENTE**Actividades presenciales**

La docencia presencial seguirá las siguientes metodologías:

- **Lección magistral:** centrada fundamentalmente en la explicación general de la materia y las necesarias acotaciones metodológicas. Desempeña un papel fundamental en una asignatura sobre Teoría y análisis de la imagen, ya que permite transmitir de manera estructurada y precisa los conceptos, teorías y enfoques metodológicos esenciales para la comprensión profunda del fenómeno visual. Este método expositivo ofrece una visión crítica y equilibrada sobre los distintos modelos de análisis de la imagen. Además, la lección magistral posibilita la organización lógica de los contenidos y la síntesis de ideas complejas, aspectos cruciales en una disciplina donde la interpretación y la contextualización de las imágenes requieren un marco teórico sólido.
- **Resolución de problemas teórico-prácticos:** promueve un aprendizaje activo y significativo al situar al estudiante en el centro del proceso formativo. Esta estrategia, implica el planteamiento de situaciones problemáticas reales o simuladas cuya construcción, análisis y solución se convierten en el eje de la experiencia educativa. A través de la resolución de problemas, el alumnado no solo aplica los conocimientos teóricos adquiridos, sino que también desarrolla habilidades para la indagación, el análisis crítico, la experimentación y el trabajo cooperativo, favoreciendo la integración y transferencia de saberes a contextos diversos.
- **Estudio y análisis de casos:** Esta metodología resulta de especial importancia en una asignatura sobre teoría y análisis de la imagen, ya que permite conectar de manera directa los conceptos teóricos con situaciones reales y complejas del ámbito visual. A través del análisis de casos concretos, como obras de arte, fotografías, campañas visuales o productos mediáticos, el estudiantado puede comprender los alcances y límites de los modelos teóricos aplicados a contextos específicos, desarrollando así una visión crítica y reflexiva sobre los procesos de producción, interpretación y recepción de imágenes.
- **Exposición en aula y trabajo por grupos:** esta metodología combina la transmisión estructurada de conocimientos con el desarrollo de habilidades colaborativas y comunicativas esenciales para el análisis visual. La exposición oral, permite presentar y organizar información compleja de manera clara, facilitando la comprensión de conceptos teóricos y metodológicos propios del análisis de la imagen. Al integrar el trabajo por grupos, se fomenta el aprendizaje colaborativo, donde el estudiantado investiga, discute y elabora presentaciones conjuntas, lo que potencia la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de competencias como la argumentación, la síntesis y la crítica.

Actividades no presenciales

El alumnado desarrollará las siguientes actividades no presenciales:

- **Estudio y trabajo autónomo:** esta modalidad fomenta la responsabilidad individual en la organización del tiempo, la búsqueda de información relevante y la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas que facilitan la comprensión profunda de los conceptos teóricos, los procesos perceptivos y las herramientas metodológicas propias del análisis de la imagen. A través del trabajo autónomo, el estudiantado puede investigar casos, analizar obras visuales desde diferentes perspectivas y experimentar con la creación de mensajes gráficos, lo que refuerza la capacidad de observación, síntesis y argumentación, habilidades esenciales tanto en el ámbito académico como profesional.
- **Elaboración de trabajos en grupo:** el trabajo colaborativo fomenta el intercambio de perspectivas y la construcción colectiva del conocimiento, elementos fundamentales para abordar la complejidad y riqueza del fenómeno visual. Trabajar en equipo permite que el estudiantado enriquezca sus interpretaciones, desarrolle habilidades de argumentación y

aprende a consensuar ideas en torno a la lectura crítica de imágenes, lo que resulta esencial en un campo donde la diversidad de enfoques metodológicos y teóricos es clave para una comprensión profunda. Además, el trabajo grupal potencia la motivación, la responsabilidad compartida y la autonomía, al tiempo que facilita la integración de saberes interdisciplinarios y el desarrollo de competencias comunicativas y sociales imprescindibles para el análisis visual en contextos profesionales y académicos.

- **Resolución de casos prácticos:** permite vincular de manera directa los conceptos teóricos con situaciones reales y complejas del ámbito visual. A través del análisis de imágenes, obras de arte, campañas mediáticas o fenómenos visuales contemporáneos como casos de estudio, el estudiantado desarrolla habilidades para identificar problemas, analizar contextos y aplicar marcos teóricos a situaciones concretas. Además, la resolución de casos prácticos promueve el aprendizaje activo y el compromiso del estudiantado, facilitando la transferencia de conocimientos a contextos profesionales y el desarrollo de competencias esenciales para la práctica del análisis visual.

Innovación educativa

Esta asignatura se adscribe al proyecto de innovación educativa PIII-3900174 "Por una tecnología igualitaria e inclusiva. Concienciar sobre el sesgo de género en las aplicaciones digitales y la inteligencia artificial" y sigue las actividades aprobadas al respecto por el Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa (SFPIE), entre las que destacan: 1. Implantar metodologías docentes proactivas, en el seno del equipo, que incentiva la motivación del estudiantado hacia el aprendizaje desde un enfoque de género; 2. Crear recursos curriculares desde una perspectiva de género

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta asignatura tiene en cuenta especialmente los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- **ODS 4, Educación de calidad.** Meta 7, que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
- **ODS 5, Igualdad de género.** Meta 1, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

EVALUACIÓN

El sistema general de calificaciones seguirá el Reglamento de evaluación y calificación de la Universitat de València para títulos de grado y máster, aprobado por el Consell de Govern el 30 de mayo de 2017 (ACGUV 108/2017).

Evaluación en la primera convocatoria

La evaluación de la asignatura en primera convocatoria se desarrollará del siguiente modo:

- **Prueba escrita final (70%):** desarrollo de un proyecto en equipo centrado en el análisis iconográfico y visual de un acontecimiento. Este análisis se lleva a cabo de forma progresiva y estructurada mediante la realización de 8 actividades guiadas. Cada una de estas actividades debe evidenciar la aplicación de los contenidos teóricos estudiados y de los conocimientos prácticos adquiridos sobre las técnicas de análisis de la imagen. Es necesario superar este bloque para aprobar la asignatura. Esta prueba es recuperable en la segunda convocatoria.
- **Presentación de esquemas, resúmenes y textos propuestos (20%):** exposición oral y audiovisual de los trabajos grupales. El objetivo es que el estudiantado, organizado en grupos, desarrolle un trabajo colaborativo que les permita profundizar en los contenidos del curso, fortalecer su capacidad de síntesis y mejorar sus habilidades de comunicación oral y audiovisual. Esta prueba es recuperable en la segunda convocatoria
- **Valoración de actitud y participación en la dinámica de clase (10%):** se reconoce no solo el desempeño académico, sino también el compromiso, la disposición y la interacción activa del estudiantado con sus iguales y con el docente. Esta valoración se realiza de manera continua y considera tanto la calidad como la frecuencia de las intervenciones, el respeto por las normas del aula y la colaboración en actividades grupales. Esta prueba no es recuperable en la segunda convocatoria.

Evaluación en la segunda convocatoria

- **Prueba escrita final (70%).** Elaboración de una prueba única, basada en el desarrollo de un proyecto enfocado en el análisis iconográfico y visual de un acontecimiento específico. Este proceso se estructura en ocho actividades guiadas, que se desarrollan de manera progresiva. En cada una de estas etapas, el estudiantado deberá demostrar la integración de los contenidos teóricos abordados en clase y la aplicación práctica de las técnicas de análisis de la imagen adquiridas durante el curso. Es necesario superar este bloque para aprobar la asignatura.
- **Presentación de esquemas, resúmenes y textos propuestos (20%):** Presentación oral y mediante recursos audiovisuales de los trabajos realizados.
- **Valoración de actitud y participación en la dinámica de clase (10%).** No es recuperable en la segunda convocatoria. Se mantendrá la calificación obtenida en la primera convocatoria.

Observaciones

- Tanto en el examen como en el resto de pruebas, ejercicios o trabajos escritos se exigirá corrección ortográfica y gramatical. Cada falta comportará una reducción de la calificación obtenida, que puede llegar hasta el suspenso.
- En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda incoar y, si procede, de la sanción que sea procedente de acuerdo con la legislación vigente.
- La honradez intelectual es vital en las comunidades académicas, y para la justa evaluación del trabajo del estudiantado. Todos los trabajos presentados en este curso han de ser de autoría original. No se admitirán trabajos en los que se haga uso de colaboración fraudulenta o la composición con la ayuda de inteligencia artificial (ChatGPT u otros), excepto si su utilización forma parte de los contenidos de la asignatura o está autorizada por el profesorado que la

imparte.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias básicas

- Arroyo, Isidoro (2000). *Ética de la imagen*. Laberinto.
- Debord, Guy (2005). *La sociedad del espectáculo*. Pre-Textos.
- Jimenez, José (2019). *Crítica del mundo imagen*. Metrópolis.
- Mitchell, W. J.T (1990). *Teoría de la imagen, ensayos sobre la representación verbal y visual*. Akal.
- Polifroni, Giovanni (2018). *Semiótica de la imagen en la comunicación*. Edición del Autor.
- Virilio, Paul (1988). *Estética de la desaparición*. Anagrama.

Referencias complementarias

- Fontcuberta, Joan (2016). *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Galaia Gutenberg.
- Lipovetsky, Gilles (2020). *Gustar y emocionar. Ensayo sobre la sociedad de seducción*. Anagrama
- Melot, Michel (2010). *Breve historia de la imagen* (Trad. Condor, María). La Biblioteca Azul.
- Moxey, Keith (2015). *EL tiempo de lo visual*. Pigmalión.
- Santaella, Lucía & Noth, Winfried (2014). *Imagen: comunicación, semiótica y medios*. Edition Reicheberg.
- Segura, Malena (2012). *Mediosfera. Medios, imaginario y desencantamiento del mundo*. ArciBel Editores.
- Silva, Víctor (2016). *La desilusión de la imagen. Una crítica a la actual explosión de las imágenes en los medios*. Gedisa.