

Curso 2024-25

Istituto Europeo di Design
Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE

Teoría de la Imagen y de la Comunicación

Título de Grado en
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño

Especialidad de Diseño Gráfico

Fecha de actualización: 1 de septiembre de 2024

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño.
Asignatura: Teoría de la Imagen y de la Comunicación.

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de Especialidad
Carácter	Teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Diseño Gráfico
Materia	Cultura del diseño gráfico
Periodo de impartición	2º Semestre
Número de créditos	4 ECTS
Departamento	Departamento didáctico, especialidad Gráfico
Prelación/ requisitos previos	Sin prelación
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Rubín de Celis, Andrés	

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Rubín de Celis, Andrés		Todos

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

Competencias generales

CG5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.

CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.

CG12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.

CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

CG7 Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

Competencias específicas

CEG5 Establecer estructuras organizativas de la información.

CEG6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.

CEG10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.

CEG13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Profundizar sobre la elaboración teórica sobre campos relacionados con el diseño gráfico, en contexto de la producción cultural y artística de la modernidad.
- Ser capaz de generar ideas, conceptos e imágenes a partir de un aparato crítico coherente con los debates culturales de nuestra época, además de estimular el pensamiento y la teoría como parte esencial de la labor como diseñador/a.
- Haber generado en el alumno un interés por comprender las imágenes en su multiplicidad, la visión como un hecho cultural.
- Saber plantear un enfoque no dogmático ni disciplinario que permita pensar el campo de trabajo del diseño en conexión con otras maneras de hacer y relacionarse con las imágenes.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
Bloque I.	Tema 1. La imagen y su naturaleza: las teorías formalistas y la percepción visual.
	Tema 2. La imagen y la representación: Imagen y sentido, e imagen y comunicación.
Bloque II.	Tema 3. Retórica de la imagen.
	Tema 4. Modelos comunicativos.
Bloque III.	Tema 5. Medios de comunicación.
	Tema 6. La comunicación publicitaria.
Bloque IV. Proyecto	Metodologías de investigación en el desarrollo del proyecto final de la asignatura

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	15 horas
Actividades prácticas	22,5 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (Talleres, jornadas, seminarios)	32 horas
Realización de pruebas	2,5 horas
Horas de trabajo del estudiante	38 horas
Preparación prácticas	10 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	120 horas

8. METODOLOGÍA

<p>Actividades teóricas</p>	<p>Se utilizará principalmente la clase magistral, que consistirá fundamentalmente en la exposición oral de los contenidos de cada tema/sesión, respaldados por recursos informáticos y visionado de materiales (fotografías, textos, fragmentos y/o piezas audiovisuales que sirvan de soporte argumental, como ejemplos que ilustren la exposición u objetos de análisis). Durante el desarrollo de una sesión teórica, se plantearán, por tanto, preguntas o problemas relacionados con el tema expuesto, los textos comentados y los contenidos impartidos para promover y ocasionar un debate grupal.</p> <p>Exposición de fundamentos teóricos y estudio de casos</p> <p>Debates: El profesor expondrá asuntos relevantes, apoyados de bibliografía y/o visionados. Los alumnos, moderados y guiados por el docente, tendrán que debatir sobre estos, fomentándose así el pensamiento crítico de los estudiantes.</p> <p>Se pretende que en estas sesiones se analice lo visto en clase, trasladándolo y comparándolo con la situación actual del diseño gráfico.</p> <p>Sesiones de seguimiento, discusión y resolución de problemas relacionados con los ejercicios teóricos de la asignatura. Resolución y monitorización de cuestiones específicas planteadas en cada proyecto final.</p>
<p>Actividades prácticas</p>	<p>Se propiciarán actividades que inviten a la reflexión personal de lo realizado y a la elaboración de conclusiones respecto a lo aprendido, favoreciendo un aprendizaje funcional, que posibilite aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos.</p>
<p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio (talleres, jornadas, seminarios)</p>	<p>Sesiones de apoyo en las que, con una metodología participativa basada en el desarrollo de habilidades y herramientas de tecnología y producción de las distintas fases del proceso de diseño, poder dirigir el proyecto/ejercicios hasta su fase final.</p> <p>Seminarios, exposiciones, conferencias y webinars sesiones donde se fomenta el análisis, la crítica y el debate para potenciar las herramientas en formulación de ideas, el manejo de la creatividad en el diseño y la cultural visual.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se evaluará:

- La capacidad de profundizar sobre la elaboración teórica sobre campos relacionados al diseño gráfico, en contexto de la producción cultural y artística de la modernidad.
- La capacidad de generar ideas, conceptos e imágenes a partir de un aparato crítico coherente con los debates culturales de nuestra época, además de estimular el pensamiento y la teoría como parte esencial de la labor como diseñador/a.
- La capacidad de comprender las imágenes en su multiplicidad, la visión como un hecho cultural.
- La capacidad de plantear un enfoque no dogmático ni disciplinario que permita pensar el campo de trabajo del diseño en conexión con otras maneras de hacer y relacionarse con las imágenes.

La evaluación debe diseñarse y planificarse de manera que quede integrada dentro de las actividades formativas de enseñanza/aprendizaje.

Se propone que la evaluación del aprendizaje de los alumnos sea continua, personalizada e integradora:

- Continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y consecuentemente no limitada por fechas o situaciones concretas.
- Personalizada, ya que ha de tener en cuenta las capacidades, destrezas y actitudes del alumno. Se prestará especial atención en cuanto a la participación del alumno en los grupos de trabajo.
- Integradora en cuanto exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas para la etapa, a través de los objetivos de las distintas unidades temáticas y áreas.

Se evaluarán los aprendizajes de los alumnos en relación con el logro de los objetivos educativos determinados en el currículo y asociados a los objetivos generales y específicos, tomando como referencia inmediata los criterios de evaluación establecidos para el área.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos es necesario:

- Evaluar la competencia curricular de los mismos (capacidades y aptitudes).
- Evaluar los factores que dificultan o facilitan un buen aprendizaje.
- Propiciar la autoevaluación y coevaluación de los propios alumnos como fuente de análisis y crítica de resultados, con el fin de permitir modificaciones de actitudes para su perfeccionamiento.
- Valorar el contexto de aprendizaje en el que se desenvuelve el alumno.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Ensayo y/o trabajo de investigación (trabajo final) Seminarios, exposiciones, conferencias y webinars
Actividades prácticas	Ejercicios, tareas y actividades dentro o fuera del aula. Presentación oral

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (talleres, jornadas, seminarios)	Asistencia activa a los talleres, a seminarios, exposiciones, conferencias o webinars compartiendo las reflexiones y los conocimientos en el aula con el grupo.
---	---

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<p>Mediante los ensayos y trabajos de investigación se comprueba que el alumno trabaja activamente con los contenidos teóricos asimilados, y es capaz de relacionarlos entre sí en el desarrollo de un ejercicio escrito de corte argumentativo.</p> <p>Mediante la documentación generada de la asistencia a seminarios, exposiciones, conferencias y webinars se evalúa la capacidad del alumno para defender, discutir, exponer y argumentar los contenidos asimilados y los resultados de su aprendizaje.</p>
Actividades prácticas	<p>Mediante los ejercicios, tareas y actividades se verifica la correcta asimilación de contenidos de cada tema y/o bloque específico de la materia.</p> <p>Mediante las presentaciones, el alumno demostrará sus capacidades para defender su proyecto/trabajo y la idoneidad de las soluciones escogidas en relación con los contenidos trabajados en la asignatura.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (talleres, jornadas, seminarios)	Se valorará que el estudiante aplique los contenidos propedeúticos del aprendizaje adquirido en talleres, seminarios, exposiciones, conferencias o webinars a los trabajos y proyectos del curso.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. El sistema de evaluación a emplear en la asignatura se adapta al modelo de la evaluación continua.
2. En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y el estudiante deberá cumplir con un porcentaje de actividad con presencia del profesor, cuya estimación será del 80 %.
3. En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua, se le evaluará en evaluación con pérdida de evaluación continua, presentará el/los trabajo/s solicitado/s durante el curso y una prueba específica para esta convocatoria, quedando reflejados sus correspondientes pesos relativos en el apartado 9.3.1 y 9.3.2 correspondiente de esta guía.
4. En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de evaluación y calificación queda explicitado el apartado 9.3.3 en esta guía.
5. Para aprobar la asignatura se debe cumplir con los requisitos de la ponderación de los instrumentos de evaluación que se definen en los puntos 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3.

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Ejercicios escritos	40%
Ensayo y/o trabajo de investigación (trabajo final escrito)	40%
Seminarios y visitas	10%
Presentación oral	10%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Presentación de la prueba específica para la evaluación con pérdida de evaluación continua.	20%
Realización, presentación y entrega de ejercicios prácticos	30%
Entrega y defensa de trabajo final	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Presentación de la prueba específica para la evaluación extraordinaria.	20%
Realización, presentación y entrega de ejercicios prácticos	30%
Entrega y defensa de trabajo final	50%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Se determinarán en función de la discapacidad	
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1-8	Bloque I.			
	Actividades teóricas	Clase magistral en la que se desarrollaran los contenidos concretos de la sección:	7,5 horas	
		Tema 1. La imagen y su naturaleza: las teorías formalistas y la percepción visual.		
		Tema 2. La imagen y la representación: imagen y sentido, e imagen y comunicación.		
El docente utilizará documentos e imágenes que analizará utilizando las TICs que sean necesarias. Análisis de casos. Debates				
Actividades prácticas	<p>Discusión sobre conceptos como "imagen", "comunicación" y "teoría" a partir de la película "La llegada", Denis Villeneuve</p> <p>La obra de arte y la gráfica en la época de reproductibilidad técnica. Debates entre originalidad y copia.</p> <p>Discusión sobre la película Copia Certificada, de Abbas Kiarostami.</p> <p>Discusión sobre la película "Modos de Ver"; John Berger.</p> <p>Discusión sobre la película "Blow Up", de Michelangelo Antonioni.</p>	7,5 horas	4 horas	
Otras actividades formativas	Asistencia y/o participación a talleres, seminarios, exposiciones, conferencias o webinars.	10 horas		
Semana 9-12	Bloque II. y Bloque IV.			
	Actividades teóricas	Clase magistral en la que se desarrollaran los contenidos concretos de la sección:	2,5 horas	
		Tema 3. Retórica de la imagen.		
		Tema 4. Modelos comunicativos.		
		Metodologías de investigación en el desarrollo del proyecto final de la asignatura		
El docente utilizará documentos e imágenes que analizará utilizando las TICs que sean necesarias. Debates				

	Actividades prácticas	Discusión sobre la visión como figura de conocimiento desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Los modos de ver como construcción histórica y social. El paradigma de la perspectiva lineal. Fotografía e imagen gráfica como formadores de la sensibilidad moderna. Discusión sobre la película “El celuloide oculto”, Rob Epstein, Jeffrey Friedman.	7,5 horas	4 horas
	Otras actividades formativas	Asistencia y/o participación a talleres, seminarios, exposiciones, conferencias o webinars.	12 horas	

Bloque III. y Bloque IV.				
Semana 13-14	Actividades teóricas	Clase magistral en la que se desarrollaran los contenidos concretos de la sección:	5 horas	
		Tema 5. Medios de comunicación.		
		Tema 6. La comunicación publicitaria.		
		Metodologías de investigación en el desarrollo del proyecto final de la asignatura		
		Metodologías de investigación en el desarrollo del proyecto final de la asignatura		
	El docente utilizará documentos e imágenes que analizará utilizando las TICs que sean necesarias. Análisis de casos. Debates.			
	Actividades prácticas	Presentaciones orales de hipótesis de trabajo final Discusión sobre la mirada como construcción cultural. El giro feminista: otros sujetos, otras imágenes y otras miradas Discusión sobre la película “Señoras y Criadas”, Tate Taylor. Discusión sobre la serie “The Black Mirror”.	5 horas	2 horas
	Otras actividades formativas	Asistencia y/o participación a talleres, seminarios, exposiciones, conferencias o webinars.	10 horas	

Evaluación Convocatoria Ordinaria				
Sesión 15	Actividades prácticas	Evaluación Continua: Evaluación de proyectos y resultados. Evaluación con pérdida de Evaluación Continua: Evaluación de proyectos y resultados más la prueba específica	2,5 horas	
	Evaluación			

Sesión 16	Comentarios de los resultados finales			
------------------	--	--	--	--

	Evaluación	Evaluación, comentarios e información de los resultados de los proyectos y ejercicios	2,5 horas	
--	------------	---	-----------	--

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Filmografía y lecturas marcadas

11.1. Bibliografía general

Título	Modos de Ver
Autor	John Berger
Editorial	GG, 2000

Título	Lenguaje de los nuevos medios
Autor	Lev Manovich
Editorial	Paidós, 2005

Título	Los condenados de la pantalla
Autor	Hito Steyerl
Editorial	La Caja Negra, 2014

Título	Sobre la fotografía
Autor	Walter Benjamin
Editorial	Pre-Textos

Título	La cámara lúcida
Autor	Roland Barthes
Editorial	Paidós, 1989

Título	Estudios visuales
Autor	José Luis Brea
Editorial	Akal, 2005