

Título Superior de las
Enseñanzas Artísticas Superiores
de Diseño (nivel grado)

Curso 20178-2019

Guía docente de
Teoría de la Imagen y de la comunicación

Especialidad de Diseño Gráfico

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)
Guía docente de la asignatura **Teoría de la Imagen y de la Comunicación**

1. Identificación de la asignatura

Tipo	Obligatoria de especialidad
Materia	Cultura del diseño gráfico
Especialidad	Diseño Gráfico
Periodo de impartición	Curso 1º/ 1º semestre
Nº créditos	4
Departamento	Proyectos de diseño
Idioma/s	Español

2. Profesor responsable de la asignatura

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Calleja Castro, María Jesús	chuscalleja@esdmadrid.es

3. Relación de profesores y grupo a los que imparten docencia

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Calleja Castro, María Jesús	chuscalleja@esdmadrid.es	V(M) y W(T)

4. Presentación de la asignatura

El diseño gráfico constituye una parte esencial de lo que denominamos Cultura Visual contemporánea. En esta asignatura trataremos de descubrir qué es esta cultura visual, cómo estamos sumergidos en ella y por qué es importante para un diseñador/comunicador. La comunicación mediante imágenes, se interesa por aquellos acontecimientos visuales en los que el "consumidor de imágenes" busca información o cualquier otro tipo de significado/experiencia a través de la visión. Una táctica para estudiar el origen, la definición y las funciones de las "imágenes proyectadas" en la vida cotidiana para desempeñar una función precisa.

La teoría de la comunicación visual es una reflexión sobre las imágenes desde distintas perspectivas: podemos analizarlas partiendo de un concepto semiótico de la representación; también podemos considerarlas como una sociología de la cultura visual o una "teoría social de lo visual". Hoy, más que nunca, lo visual está en entredicho, se somete a debate y aparece como un lugar desafiante para la interacción social y su definición, según Nicolás Mirzoeff, se transcribe "en términos de clase, género e identidad sexual y racial". No olvidemos que en democracia, los mensajes bien diseñados aportan respeto y valor crítico.

La teoría de la Imagen y de la Comunicación que proponemos pretende ser una base para la interpretación fluida, "centrada en la comprensión de la respuesta de los individuos y los grupos a los medios visuales de comunicación", más que una teoría cerrada, aburrida e incluso muerta.

4.1. Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones

Sin requisitos previos. Es una asignatura de introducción al lenguaje de la comunicación visual-gráfica.

5. Competencias

Competencias transversales (comunes a cualquier titulación de grado)
1CT Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
3CT Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
4CT Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
8CT Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Competencias generales (comunes a otras asignaturas del título superior de diseño)
3CG Comunicar ideas y proyectos, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.
10CG Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
12CG Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
Competencias específicas (propias de esta asignatura)
9CEP Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bidimensional.
10CEP Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción.
11CEP Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones.
Otras competencias específicas (propias de esta asignatura, no contempladas en el plan de estudios)

6. Resultados del aprendizaje

- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación por medio de imágenes.
- Adquirir los conceptos necesarios para la comprensión y el análisis de las imágenes.
- Comprender los modos de integración de diferentes formas expresivas para producir una comunicación eficaz.
- Reflexionar sobre la influencia de las imágenes en los espectadores, analizando el comportamiento del público ante las mismas (cómo se usan y qué efectos pueden producir).

7. Contenidos

Bloque temático	Tema
I. La Imagen y su naturaleza	Tema 1. Introducción a la comunicación gráfica y su importancia en la comunicación. La imagen, iconicidad y funciones. Imagen, imaginación y realidad.
II. La percepción visual	Tema 2. El proceso visual humano. Principales enfoques teóricos.
	Tema 3. Pensamiento visual

III. La imagen y la representación	Tema 4. Elementos básicos del lenguaje visual.
	Tema 5. Imagen y composición. La sintaxis de la Imagen.
IV. Imagen y sentido	Tema 6. Imagen y significación
	Tema 7. La retórica de la imagen
V. Imagen, cultura y contexto	Tema 8. Sociedad, nuevos medios y cultura digital

8. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:
Resolución de tareas teórica y prácticas (5/7)
Trabajo en grupo (al menos 1, tendrán el mismo valor que los individuales)
Lecturas obligatorias (2/4)
Análisis de imagen (2/4)
Presentaciones orales por parte de los alumnos (de al menos 1 trabajo)
Visitas: Se permitirá a los estudiantes la participación en en <u>otras actividades formativas</u> de interés académico: Bienal Iberoamericana de Diseño (bid), Hackaton, PublicDesign Festival, Brief Festival...

9. Planificación temporal del trabajo del estudiante

	HORAS
Clases teórico-prácticas (a)	60
Otras actividades formativas (a)	8
Realización de pruebas	4
Preparación del estudiante para clases teórico- prácticas (b)	38
Preparación del estudiante para realización de pruebas (b)	10
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	120

(a): Docencia directa: horas lectivas con el profesor

(b): Trabajo autónomo del estudiante

10. Metodología

El desarrollo de la asignatura se estructura en dos sesiones semanales de 2 horas cada una. La metodología de trabajo se clasifica de la siguiente forma:

1. Aprendizaje mediante el modelo de lección magistral que se corresponda con los contenidos teóricos de la asignatura: exposición en clase y debate sobre las dudas planteadas por los estudiantes. El planteamiento de las clases teóricas buscará la participación mediante el análisis de ejemplos virtuales y físicos (materiales de trabajo) y sobre todo en las *clases prácticas* donde se aplicarán los conocimientos teóricos.
2. Trabajo individual, el modelo a aplicar es el investigador de forma que la actividad del estudiante se centra en la investigación, documentación, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. Realización y presentación de los trabajos / tareas propuestas. Análisis y comentarios de casos y lecturas propuestas.
3. Trabajo en equipo/grupo con los compañeros con el objeto de fomentar las relaciones personales, compartir problemas y soluciones al trabajar con otras personas.

11. Evaluación y calificación

Atendiendo a la finalidad y el momento en el que se realiza la evaluación de esta asignatura distinguimos dos tipos:

1_Evaluación formativa: se entregarán y presentarán en clase de forma periódica trabajos teóricos y prácticos que se tendrán en cuenta en la evaluación final.

2_Evaluación final se realizará una prueba escrita al concluir el semestre.

Para **evaluar las sesiones prácticas** el alumno realizará la presentación y defensa pública de su trabajo. Asimismo entregará el proyecto y su memoria en formato digital, junto a una maqueta o prototipo del trabajo propuesto.

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

Lecturas. Las lecturas suponen el análisis, síntesis, reflexión y crítica de textos que los alumnos realizarán por escrito

Trabajos individuales/en grupo. Este tipo de trabajos irán acompañados de defensa escrita siempre y cuando se solicite. Su valor será el mismo y harán media ponderada, según el porcentaje especificado en el briefing.

Trabajo investigación y/o análisis.

Prueba escrita. La prueba escrita se realizará al final del semestre y será de carácter presencial y obligatorio. Podrá realizarse alguna otra prueba escrita a lo largo del semestre si el profesor lo estima necesario.

11.2. Criterios de evaluación

- Conocer, asimilar y comprender los conceptos fundamentales de la asignatura
- Entender los fundamentos de la comunicación visual
- Comunicar eficazmente tanto de forma oral como escrita
- Adquirir nociones de análisis semiótico que les permitan poder realizar una lectura crítica de la cultura contemporánea
- Saber organizar un trabajo de investigación
- Saber utilizar los medios bibliográficos que estén a su alcance y saber citar correctamente.
- Usar correctamente el lenguaje propio de la materia
- Demostrar capacidad de síntesis, actitud crítica y razonamiento argumentativo en las tareas/actividades
- Entregar de los trabajos en el plazo propuesto
- Realizar correctamente todos los trabajos teóricos y prácticos

11.3. Criterios de calificación

Las calificaciones de la asignatura se expresarán numéricamente de 0 a 10, con un decimal conforme a lo expresado en la normativa correspondiente a estas enseñanzas.

La nota se obtendrá de la media ponderada de las notas parciales, siempre y cuando todas cumplan los mínimos exigidos. Dado el carácter de la asignatura, para superarla será necesario la correcta realización de todos los trabajos y de las distintas tareas y /o actividades. La simple entrega de las tareas/ejercicios no garantiza la superación de la asignatura. La presentación descuidada e incorrecta supondrá la repetición y mejora de la actividad en el plazo establecido por el profesor.

Las faltas de asistencia a las presentaciones o la no entrega de las tareas en fecha supondrán hasta 2 puntos menos en la calificación

0 - 4,9 Suspenso (SS)
 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
 7,0 - 8,9 Notable (NT)
 9,0 – 10 Sobresaliente (SB)

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

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Trabajos individuales y/o en grupo	60
Prueba escrita	30
Asistencia y participación activa	10
Total ponderación	100%

11.5. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los siguientes:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba Teórica (1h)	60%
Prueba Práctica (1h)	40%
Total ponderación	100%

11.6. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba Teórica (1h)	60%
Prueba Práctica(1h)	40%
Total ponderación	100%

11.7. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba Teórica (1h)	60%
Prueba Práctica(1h)	40%
Total ponderación	100%

12. Recursos y materiales didácticos

El alumno accederá a los recursos y materiales didácticos correspondientes a esta asignatura a través de la plataforma virtual del centro. El alumno deberá disponer de un ordenador portátil.

12.1. Bibliografía general

Título	<i>El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas.</i>
Autor	VITTA, Maurizio
Editorial	Paidós Arte y Educación, 2003
Título	<i>Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales de comunicación visual.</i>
Autor	BERGSTRÖM, Bo
Editorial	Promopress, 2009
Título	<i>Comunicación visual. De la teoría a la práctica</i>
Autor	BALDWIN, Jonathan y Lucienne Roberts
Editorial	Parramón, 2007
Título	<i>Esto significa esto, esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado</i>
Autor	HALL, Sean
Editorial	Blume, 2007
Título	<i>No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica</i>
Autor	CROW, David
Editorial	Promopress, 2008
Título	<i>Pensar con imágenes</i>
Autor	JARDÍ, Enric
Editorial	GG
Título	<i>Modos de ver</i>
Autor	BERGER, John
Editorial	GG, 2016

12.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Good: Ética en el diseño gráfico</i>
Autor	ROBERTS, Lucienne

Editorial	Index Book, 2006
Título	<i>Reading images. The grammar of the visual design</i>
Autor	KRESS, Gunter y Theo Van Leeuwen
Editorial	Routledge, 1996
Título	<i>El libro de la imagen</i>
Autor	SANZ, Juan Carlos
Editorial	Alianza Editorial, 1996
Título	<i>Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos</i>
Autor	ARFUCH, Leonor, Norverto Chaves, María Ledesma
Editorial	Paidós, Estudios de comunicación, 1997
Título	<i>Diseño gráfico y comunicación</i>
Autor	FRASCARA, Jorge
Editorial	Ediciones Infinito, 1988
Título	<i>El poder de la imagen. Reflexiones sobre comunicación visual</i>
Autor	FRASCARA, Jorge
Editorial	Ediciones Infinito, 1999
Título	<i>Diseño gráfico para la gente. Comunicaciones de masa y cambio social</i>
Autor	FRASCARA, Jorge
Editorial	Ediciones Infinito, 1997
Título	<i>El lenguaje visual</i>
Autor	ACASO, María
Editorial	Paidós, arte y educación, 2006

12.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://www.monografica.org/
Dirección 2	http://www.nicholasmirzoeff.com/
Dirección 3	http://designobserver.com/
Dirección 4	http://johnsonbanks.co.uk/thoughtfortheweek/

12.4. Otros materiales y recursos didácticos

--

13. Profesorado

Nombre y apellidos	Chus Calleja
Horario de atención a alumnos	-
Correo electrónico	chuscalleja@esdmadrid.es
Departamento	Proyectos
Categoría	Profesora
Titulación Académica	Licenciada
Experiencia docente/profesional/ investigadora relacionada con la asignatura	Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, en la especialidad de Diseño Gráfico y Audiovisuales. Curso de especialización en "Gestión de Instituciones Culturales" (700h.) en CESMA, Escuela de Negocios (2003)

	<p>Experiencia docente.</p> <p>Profesora de Diseño Gráfico en la <i>Escuela de Arte Pedro Almodóvar</i>, en Ciudad Real, entre los años 2005 y 2008, donde impartió las asignaturas: <i>Fundamentos de Diseño, Proyectos, Gráfica Volumétrica, Tipografía e Ilustración</i>, en los Estudios Superiores de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores.</p> <p>Profesora de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Guadalajara, entre los años 2008 y 2017, donde impartió las asignaturas: <i>Proyectos, Tipografía, Teoría de la Imagen y Cultura audiovisual</i>, a Ciclos de Grado Superior y Bachillerato Artístico, y desempeñó los cargos de Jefa de Estudios, durante tres cursos, y Jefa del Departamento de Diseño Gráfico, durante cuatro.</p> <p>Profesora de Diseño Gráfico en la ESD de Madrid desde 2017, donde ha impartido las asignaturas de Teoría de la Imagen, Fundamentos del Diseño. Ideación, Diseño gráfico y comunicación del Proyecto, Diseño de exposiciones, Tipografía y Tipografía Digital.</p> <p>Ha participado en los siguientes Proyectos de Innovación Educativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Culturas de Ida y vuelta</i>- <i>El arte de hablar en público</i>- <i>Música, arte y diseño</i> <p>Experiencia profesional.</p> <p>Experiencia profesional en el sector del Diseño y la Publicidad desde 1994, con los cargos de Diseñadora Gráfica y Directora de Arte, desde 1994 hasta 2002, en varias empresas del sector Gráfico y Digital, y posteriormente desarrollando proyectos gráficos como diseñadora freelance.</p> <p>También ha colaborado con la Universidad Carlos III en el diseño y elaboración gráfica de materiales didácticos digitales para el Proyecto Kairos.</p>
--	---

14. Información sobre la asignatura en cursos anteriores

--

15. Cronograma

Cronograma **Semanas 1 a 9**

ASIGNATURA: Teoría de la Imagen y de la Comunicación

CURSO: 1º

SEMESTRE: 1º semestre

ESPECIALIDAD: Diseño Gráfico

PROFESOR/A: : María Jesús Calleja de Castro

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BLOQUE	I. La imagen y su naturaleza		II. La percepción visual			III. La imagen y la representación			IV. Imagen y significado
TEMA	PRES. ASIGNATURA TEMA 1: "Introducción a la comunicación gráfica..."	TEMA 1: "Introducción a la comunicación gráfica..."	TEMA 2: El proceso visual humano. Principales enfoques teóricos.	TEMA 2: El proceso visual humano. Principales enfoques teóricos.	TEMA 3: Pensamiento visual	TEMA 4: Elementos básicos del lenguaje visual.	TEMA 5: Imagen y composición. La sintaxis de la Imagen.	TEMA 5: Imagen y composición. La sintaxis de la Imagen.	TEMA 6: Imagen y significación. Creación del mensaje
ACTIVIDAD	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.
METODOLOGÍA	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.
COMPETENCIAS	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-10CEP-11CEP	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-9CEP-10CEP-11CEP	1CT-3CT-4CT-8CT-3CG-10CG-12CG-9CEP-10CEP-11CEP

Cronograma Semanas 10 a 18

ASIGNATURA: Teoría de la Imagen y de la Comunicación

CURSO: 1º

SEMESTRE: 1º semestre

ESPECIALIDAD: Diseño Gráfico

PROFESOR/A: María Jesús Calleja de Castro

SEMANA	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BLOQUE	IV. Imagen y significado		V. Imagen, cultura y contexto		VI. Imagen y diseño gráfico				
TEMA	TEMA 7: La retórica de la imagen	TEMA 7: La retórica de la imagen	TEMA 8: Sociedad, nuevos medios y cultura digital	TEMA 8: Sociedad, nuevos medios y cultura digital	TEMA 9: Sociedad, nuevos medios y cultura digital	TEMA 9: Principios de Diseño. Interacción de imagen y texto	TEMA 9: Principios de Diseño. Interacción de imagen y texto		
ACTIVIDAD	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Lectura y comentario de texto, visionado de imágenes, ejercicio práctico.	Prueba ordinaria	Prueba extraordinaria
METODOLOGÍA	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.	Clase magistral, debate y análisis de imágenes presentadas en el aula. Presentación de trabajos por parte de los alumnos.		
COMPETENCIAS	1CT- 4CT -8CT- 3CG-10CG -12CG-10CEP-11CEP	1CT- 3CT- 4CT - 8CT-3CG-10CG - 12CG-9CEP- 10CEP-11CEP	1CT- 3CT- 4CT - 8CT-3CG-10CG - 12CG-9CEP- 10CEP-11CEP	1CT- 3CT- 4CT - 8CT-3CG-10CG - 12CG-9CEP- 10CEP-11CEP	1CT- 3CT- 4CT - 8CT-3CG-10CG - 12CG-9CEP- 10CEP-11CEP	1CT- 3CT- 4CT - 8CT-3CG-10CG - 12CG-9CEP- 10CEP-11CEP	1CT- 3CT- 4CT - 8CT-3CG-10CG - 12CG-9CEP- 10CEP-11CEP		