

FUNDAMENTOS DE LENGUAJE VISUAL

Curso 2013/2014

(Código: 24402739)

1. PRESENTACIÓN

Jesús García Gabaldón es profesor Contratado Doctor de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General. Los temas principales de su investigación, en el ámbito de la lingüística y la comunicación, son la comunicación oral y la escrita, el análisis del discurso y la teoría y análisis de iconotextos, textos icónico-verbales.

Esta asignatura aborda conceptos fundamentales de interacción icónica y verbal. Parte de la base de que el estudiante debe adquirir unas competencias en la comprensión y lectura crítica de las imágenes del mismo modo que posee una competencia en la lectura y comprensión de los textos verbales.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

Analizamos los fundamentos del lenguaje visual partiendo del arte visual (pintura), pero se presta atención también a otros tipos de textos icónico-verbales (escrito-icónicos o audiovisuales) en los que la imagen, en interacción con el lenguaje verbal, tiene una gran importancia.

Presentamos además las principales teorías y modelos para el análisis de las imágenes, así como los principales componentes del lenguaje visual (composición y perspectiva, color).

La asignatura está incluida en la opción A (Lenguaje y Comunicación) del módulo de especialidad. Teniendo en cuenta que se parte de una orientación lingüística y semiológica, algunos de los contenidos se relacionan con las asignaturas "Lingüística y Primeros Sistemas de Escritura", "Pragmática y Comunicación Lingüística", y, en la medida en que los textos de los medios de comunicación de masas tienen una naturaleza icónico-verbal, con la asignatura "Lenguaje y Comunicación en los Medios".

Los conocimientos adquiridos permiten preparar al alumno para reflexionar sobre los fundamentos teóricos del lenguaje visual y orientan su interés hacia un análisis y lectura más conscientes de las imágenes, omnipresentes en nuestra cultura.

3. REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Son aconsejables, pero no imprescindibles, conocimientos básicos de lingüística general y teoría de la comunicación.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general principal de la asignatura es dotar a los estudiantes de una competencia básica en el análisis y la interpretación de las imágenes. En nuestra interacción comunicativa cotidiana nos vemos enfrentados frecuentemente a textos icónico-verbales, desde los cómics a las páginas web, pasando por los distintos formatos publicitarios, en los que interactúan mensajes verbales y visuales. El análisis de estos textos resulta muy incompleto si se prescinde de la imagen. Dado que es difícil postular principios o códigos comunes que puedan explicar el funcionamiento de los diversos textos icónico-verbales, se partirá fundamentalmente de textos pictóricos, que han tenido una gran importancia y prevalencia en nuestra cultura visual.

Tras el estudio de la asignatura, el estudiante tendrá conceptos claros sobre la alfabetización visual, las relaciones entre el lenguaje verbal y visual, las principales teorías que han propuesto modelos de análisis e interpretación de las imágenes, y de los principales códigos implicados en la producción e interpretación de imágenes.

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Programa de la asignatura

Tema 1: Introducción. El lenguaje visual y el lenguaje verbal

Tema 2: Elementos del lenguaje visual: perspectiva, composición y color

Tema 3: Teoría y análisis de iconotextos

Desarrollo temático.

Tema 1

1.1. EL CONCEPTO DE ALFABETIZACIÓN VISUAL

1.2. LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES

1.2.1. La visión

1.2.2. La lectura de las imágenes

1.2.3. La representación icónica

1.2.4. La interpretación de las imágenes: algunas aproximaciones

1.2.4.1. El modelo de Jakobson. La comunicación delegada.

1.2.4.2. La semiótica

1.2.4.3. La iconografía

1.2.4.4. La sociosemiótica funcional

Emisor y receptor.

1.3. EL LENGUAJE VERBAL Y EL LENGUAJE VISUAL

1.3.1. Semejanzas y diferencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual

1.3.2. La interacción entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual

Tema 2.

2.1. LA PERSPECTIVA

2.1.0. INTRODUCCIÓN

2.1.1. FUNDAMENTOS DE PERSPECTIVA

2.1.2. ASPECTOS DE LA PERSPECTIVA

2.1.2.1. Ilusiones y apariencias

2.1.2.2. Espacio/tiempo

2.1.2.3. Dentro/fuera

2.1.3. El debate sobre la perspectiva

2.1.3.1. La perspectiva geométrica

2.1.3.2. La perspectiva como forma simbólica

2.1.3.3. El debate sobre la perspectiva

2.2 LA COMPOSICIÓN

2.2.0. BREVE HISTORIA DE LA COMPOSICIÓN

2.2.1. FUNDAMENTOS

2.2.1.1. Asunto o tema

2.2.1.2. Líneas y formas

2.2.1.3. El marco

2.2.1.4. El tono. La luz

2.2.1.5. El recorrido visual

2.2.1.6. El movimiento. La dirección

2.2.2. PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

2.2.2.1. Unidad y variedad. Simplicidad

2.2.2.2. Proporción

2.2.2.3. Ritmo

2.2.2.4. Equilibrio

2.2.2.5. Destaque

2.2.2.6. Contraste y analogía

2.2.2.7. Simbolismo emotivo

2.2.3. CONCLUSIÓN

2.3 EL COLOR

2.3.0. Introducción

2.3.1. El color de los cuerpos

2.3.2. Los contrastes de color

2.3.2.1. Contraste del color en sí mismo

2.3.2.2. Contraste claro-oscuro

2.3.2.3. Contraste caliente-frío

2.3.2.4. Contraste de colores complementarios

2.3.2.5. Contraste cualitativo

2.3.2.6. Contraste cuantitativo

2.3.3. Los valores comunicativos del color

2.3.3.1. La psicología del color

2.3.3.2. El negro, el gris y el blanco

2.3.3.3. El amarillo

2.3.3.4. El rojo

2.3.3.5. El verde

2.3.3.6. El naranja

2.3.3.7. El violeta

Tema. 3.

3.1 TEORÍA DEL ICONOTEXTO

3.1.1 Iconotexto, hipertexto, hipermedia

3.2 TIPOS DE ICONOTEXTOS

3.2.1 Anuncios publicitarios

3.2.2 Viñetas y páginas de cómic

3.2.3 Poemas visuales

3.2.4 Carteles propagandísticos y publicitarios

3.2.5. Portadas de libros y discos

3.3 ANÁLISIS DE ICONOTEXTOS

3.3.1 Lingüística de la comunicación

3.3.2 Semiótica del texto

6.EQUIPO DOCENTE

Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA

Seguimos el sistema virtual de la UNED habilitado al efecto, el cual permite una evaluación continua de la signatura según las pautas establecidas en la Guía.

- Elaboración de los temas a partir de las lecturas obligatorias recomendadas.
- Realización de los ejercicios de autoevaluación y de los ensayos final de cada tema y el ensayo final del curso.
- Elaboración de un glosario de términos de cada tema con el fin de fijar los conceptos fundamentales de la asignatura.
- Relación de la asignatura con otras materias (principios generales de teoría de la comunicación y semiología, métodos y escuelas de orientación lingüística propuestos para el análisis de las imágenes).
- El estudio de la asignatura debe concienciar al estudiante para la observación y el análisis de imágenes con las que se pueda encontrar en su vida cotidiana.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

El comentario bibliográfico se realiza durante el curso siguiendo los temas propuestos y su distribución consignanad aen la Guía.

AAVV (1980): *El gran libro del color*, Barcelona: Blume.

Aumont, Jacques (1992): *La imagen*, Barcelona: Paidós.

Barthes, Roland (1964): "Rhétorique de l'image", *Communications*, 4, pp. 40-51 [Trad. esp.: "Retórica de la imagen", en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós, 1986, pp. 29-47].

Calbó, Muntsa & José María Parramón (1991): *El gran libro de la perspectiva*. Barcelona: Parramón.

Itten, Johannes (1970): *El arte del color*, 1994, Méjico: Editorial Limusa.

Parramón, José María (1998): *Perspectiva y composición*. Barcelona: Parramón.

Poore, Henry Rankin (1967): *Composition in art*. Dover Publications: New York.

S'Agaró, J. de (1994): *Composición artística*. Barcelona: Leda.

Sancho Cremades, Pelegrí (2007): "Modelos y componentes del discurso publicitario español", en E. Serra (ed.): *La incidencia del contexto en los discursos*. València: Universitat de València.

Sancho Cremades, Pelegrí: "El lenguaje visual", en www.liceus.com.

Navarro, Javier (2000): *Mirando a través. La perspectiva en las artes*. Madrid: Ediciones del Serbal.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Va orientada a la ampliación de los contenidos de los temas. Se añden comentarios precisos a cada una de las obras, pero aquí sólo incluimos algunas muestras.

Arnheim, R. (1954): *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*, Madrid: Alianza [Lectura complementaria para el apartado dedicado a la composición del Tema 2].

Dondis, D. A. (1973): *La sintaxis de la imagen*, Barcelona: Gustavo Gili, 1998 [Obra pionera donde se introduce el concepto de alfabetización visual. Se analizan los distintos códigos o recursos del lenguaje visual, entre ellos la composición y el color].

Gubern, Román (1994): *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Barcelona: Gustavo Gili [Introducción muy completa y multidisciplinar al análisis visual, con una orientación más bien teórica y descriptiva. Además de tratarse la importancia del sentido de la visión, las principales escuelas y métodos propuestos para su análisis, se estudian los principales medios de comunicación masiva de carácter visual, como el cine o el cómic].

Fiske, John (1986): *Introduction to communication studies*. Londres/Nueva York: Routledge.

Gombrich, E. H. (1956): *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid: Debate, 1998 [Estudio sobre la representación pictórica desde los postulados de la Gestalt].

---- (1979): *El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*, Madrid: Debate [Estudio histórico de la composición en el arte desde la perspectiva de la Gestalt].

Leeuwen, Theo van & Jewitt, Carey (eds.) (2001): *Handbook of visual analysis*. Londres/ Thousand Oaks/Nueva Delhi: Sage

Leeuwen, Theo Van (2001): "Semiotics and iconography", en Theo van Leeuwen & Carey Jewitt (eds.): *Handbook of visual analysis*. Londres/ Thousand Oaks/Nueva Delhi: Sage, pp. 92-118 [Presentación resumida y con complementos más actualizados de la semiología de R.

2. Lecturas complementarias que pueden ser útiles para la realización del ensayo final del curso de acuerdo con los intereses y la elección del tipo de texto icónico o icónico-verbal del estudiante. (Sólo incluimos muestras).

Gauthier, Guy (1986): *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid: Cátedra.

Villafañe, J. & Mínguez, N. (1996): *Principios de teoría general de la imagen*, Madrid: Pirámide.

Zunzunegui, S. (1992): *Pensar la imagen*, Madrid: Cátedra [Introducción general a la teoría y análisis de las imágenes. Es una presentación sucinta, que trata también los principales medios audiovisuales].

Método de lectura: Para las lecturas obligatorias, el estudiante ha de leer los textos en relación con los epígrafes propuestos en los temas. Respecto a las lecturas complementarias, se distingue entre aquellas que pueden proporcionar una ampliación de los conocimientos del tema, y otras que pueden utilizarse para la redacción del ensayo. El estudiante puede consultar al profesor sobre bibliografía adicional para la realización del trabajo, de acuerdo con el tipo de imagen que quiera analizar.

10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

En la web aparecerán los materiales necesarios para seguir la asignatura: la bibliografía, los ejercicios y los temas que facilitará el profesor.

Software de la página web del máster.

Enlaces

Pelegri Sancho Cremades: "El lenguaje visual", en www.liceus.com

<http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/El+lenguaje+visual>

http://w3.cnice.mec.es/tv_mav/n/documentos/laimagen.htm

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Jesús García Gabaldón

Universidad Complutense de Madrid

Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General

Facultad de Filología, Edificio D, Despacho 2-367

Ciudad Universitaria 28040 Madrid

Correo electrónico: gabaldon@filol.ucm.es

Tn. 91 3947748

Horario de atención: miércoles de 9 a 13 y de 14 a 16

Seguimiento de los aprendizajes:

- 1) Consultas al profesor.
- 2) Revisión de los ejercicios de autoevaluación y de los ensayos parciales de cada tema.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Seguimos el proceso derivado de la virtualización de la UNED, que permite un seguimiento casi permanente del trabajo del estudiante. La evaluación atenderá a los siguientes apartados.

- Elaboración de los temas a partir de las lecturas obligatorias recomendadas.
- Realización de los ejercicios de autoevaluación y de los ensayos final de cada tema y el ensayo final del curso.
- Elaboración de un glosario de términos de cada tema con el fin de fijar los conceptos fundamentales de la asignatura.
- Relación de la asignatura con otras materias (principios generales de teoría de la comunicación y semiología, métodos y escuelas de orientación lingüística propuestos para el análisis de las imágenes).
- El estudio de la asignatura debe concienciar al estudiante para la observación y el análisis de imágenes con las que se pueda encontrar en su vida cotidiana.

Se centrará además en:

- 1) Resumen-glosario de aquellos temas que ha elaborado el estudiante. Se trata de un resumen esquemático con los principales conceptos teóricos de la asignatura.
- 2) Ensayo final de curso, en el que han de reflejarse los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del curso. (Se especifica en el curso).

13.COLABORADORES DOCENTES

- MARÍA AMPARO MONTANER MONTAVA

