

CURSO ACADÉMICO: 2005-2006

LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual

CURSO: 3º

Código:	20779
Asignatura:	ESTÉTICA DE LA IMAGEN Introducción a los estudios visuales
Tipos de asignatura:	Op
Nº de créditos:	5
Profesor:	Josep M. Català Doménech Despacho 122 josepmaria.catala@uab.es
Cuatrimestre:	2º

PROGRAMA

1. Ética, política y epistemología de la cultura visual

- Realidad, verismo, realidades: antiguas y nuevas visiones del mundo y su función política y social
- Representación social
- Visión e identidad
- Cultura de la visión y representación de la cultura
- Mediología visual: tecnología y representación

2. Fenomenología de las imágenes

- Estructura de las imágenes
- De la imagen copia a la imagen simulacro
- Visión y tiempo

3. Análisis de las representaciones visuales

Metodologías de la imagen y los estudios visuales

- Investigación con material visual
- Análisis de contenidos
- Semiología
- Psicoanálisis
- Análisis de discurso
- Inter y transdisciplinariedades

4. Introducción a la historia de la cultura visual

REQUISITOS Y EVALUACIONES

La asistencia a clase es obligatoria para aquellos alumnos que deseen efectuar un trabajo de investigación como forma de superar el curso. Los demás deben acudir al examen final para superar la asignatura.

Los alumnos que deseen efectuar un trabajo de investigación se dividirán en grupos, los cuales tendrán la obligación de intervenir en los debates que se susciten durante el curso, así como de propiciar estas discusiones a partir de determinadas lecturas obligatorias y mediante la presentación en clase de materiales visuales diversos, fruto de sus investigaciones sobre la visualidad contemporánea que culminarán con la entrega del trabajo final.

Los trabajos finales deberán entregarse el último día de clase: el profesor habrá decidido con anterioridad qué grupos o miembros de un grupo pueden hacerlo, a partir de su actividad en clase y de las tutorías correspondientes.

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA

- AUMONT, Jacques: La imagen, Barcelona, Paidós, 1992
CATALÀ, Josep M.: La imagen compleja. Bellaterra, Servicio de publicaciones de la UAB, 2005.
MANGUEL, Alberto, Leer imágenes, Madrid, Alianza, 2002.

COMPLEMENTARIA

- AUMONT, Jacques: La estética hoy, Madrid, Cátedra, 2001.
ARNHEIM, Rudolf: Pensamiento visual. Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1971.
BARBIERI, Daniele: Los lenguajes del cómic. Barcelona, Paidós, 1993.
BARLOW, Horace et al.: Imagen y conocimiento. Barcelona, Crítica, 1994.
BOZAL, Valeriano (Ed.): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid, Visor, 1996.
BRUSATIN, Manlio: Historia de las imágenes, Madrid, Julio Ollero, 1992.
BRYSON, Norman: Visión y pintura. La lógica de la mirada. Madrid, Alianza, 1991.
BURNETT, Ron: How Images Think, Cambridge, The MIT Press, 2004.
CASTAÑEIRAS, Manuel A.: Introducción al Método Iconográfico, Santiago, Tórculo Ed., 1997.
CATALÀ, Josep M.: La violación de la mirada. Madrid, Fundesco, 1993 (edición agotada: ejemplares en la biblioteca de Ciencias de la Comunicación y copia en html para quien la solicite).
CATALÀ, Josep M.: "La mirada difusa: formaciones y deformaciones del espacio mítico contemporáneo", en "Anàlisi", nº 24, 2000.
CATALÀ, Josep M.: "La rebelión de la mirada. Introducción a una fenomenología de la interfaz" en Formats 3, 2001 http://www.iaa.upf.es/formats/formats3/cat_e.htm (febrero, 2003).

- CATALÀ, Josep M.: "Problemas de la representación del espacio y el tiempo", "Lección básica" en Incom Portal de Comunicación: <http://www.portalcomunicacion.com/>
- CATALÀ, Josep M.: Comentario a "Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del Arte y la comunicación visual" de E. H. Gombrich (Barcelona, Debate, 2003) en Incom Portal de Comunicación: <http://www.portalcomunicacion.com/>
- DE LA FLOR, Fernando R.: *Lecturas de la imagen simbólica*. Madrid, Alianza, 1995.
- DURAND, Gilbert: *Lo imaginario*, Barcelona, Ediciones del bronce, 2000.
- ELKINS, James: *The Domain of Images*, Ithaca, Cornell University Press, 1999.
- FREEDBERG, David: *El poder de las imágenes*. Madrid, Cátedra, 1992.
- GAUTHIER, Guy: *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid, Cátedra, 1986.
- GIBSON, James J.: *La percepción del mundo visual*. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1974.
- GOMBRICH, E.H.: *Arte e ilusión*. Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- GRAU, Oliver: *Virtual Art. From Illusion to Immersion*, Cambridge, The MIT Press, 2003.
- GUVERN, Román: *La mirada opulenta*. Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
- HOFFMAN, Donald: *Visual Intelligence*, Nueva York, W.W. Norton & Co, 2000.
- KRESS, Gunther y VAN LEEUWEEN, Theo: *Reading Images (The Grammar of Visual Design)*. Londres, Routledge, 1996.
- KUBOVY, Michael: *Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento*. Madrid, Trotta, 1996.
- MALDONADO, Tomás: *Lo real y lo virtual*. Barcelona, Gedisa, 1994.
- MIRZOEFF, Nicholas: *Visual culture reader*. Londres, Routledge, 1998.
- MITCHELL, W.J.T.: *Picture Theory*, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
- PANOFKY, Erwin: *Ensayos sobre iconología*. Madrid, Alianza, 1992.
- RHEINGOLD, H.: *La realidad virtual*. Barcelona, Gedisa, 1994.
- RELLA, Franco: *Confins. La visibilitat del món i l'enigma de la autorepresentació*, València, Edicions 3&4, 1998.
- ROSE, Gillian: *Visual Methodologies*, Londres, Sage Publications, 2001
- SCHAPIRO, Guy: *Archeologies of Vision*, Chicago, The University of Chicago Press, 2003.
- STAFFORD, Barbara Maria: *Good Looking: Essays on the Virtue of Images*, Cambridge, The MIT Press, 1997.
- STOICHITA, Victor I.: *La invención del cuadro*, Barcelona, Edición del Serbal, 2000.
- TOMÁS, Facundio: *Escrito, pintado*. Madrid, Visor, 1998.
- WARDROP-FRUIIN, N. & HARRIGAN, P.: *First Person. New Media as Story, Performance, and Game*, Cambridge, The MIT Press, 2004
- ZUNZUNEGUI, Santos: *Pensar la imagen*. Madrid, Cátedra, 1989.