

ESTÉTICA DE LA IMAGEN 2010

Introducción a los estudios visuales

CURSO ACADÉMICO: 2009-2010

LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual

CURSO 3º

Código: 20779

Tipo de asignatura: Op.

Nº de créditos 5

Professor: Josep M. Català

josepmaria.catala@uab.cat

La asignatura propone una introducción amplia a la cultura visual en todas sus facetas, así como a los estudios visuales correspondientes en torno a los que se articulan las posibilidades de comprensión y análisis de uno de los factores más importantes de la sociedad contemporánea como es el creciente predominio de lo visual. Se quiere transmitir la idea de que las imágenes son núcleos complejos de intercambio de conocimiento, emociones, informaciones, síntomas, etc., necesarios para entender la sociedad y los diferentes medios a través de los que ésta se articula.

Guía general de la asignatura

Para poder acogerse a la evaluación continuada y no tener que presentarse al examen final, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. Asistir regularmente a clase.
2. Participación activa en las discusiones de clase y hacer presentaciones del proyecto, cuando lo demande el profesor.
5. Participación en un grupo de trabajo de 4-5 estudiantes (dependiendo del tipo de trabajo), a partir de las propuestas que haga el profesor en clase y las sugerencias de los alumnos.

El resto de alumnos que, por la razón que sea, no se acojan a este procedimiento deberán acudir al examen final de la asignatura que se basará en los temas expuestos en clase y en los que cubre la bibliografía recomendada. En este caso, se aconseja hablar con el profesor.

Procedimientos

Enviar siempre los correos electrónicos a la siguiente dirección josemaria.catala@uab.es. Si se envían a la dirección de campus virtual, remitir también copia a la otra dirección. .

Temas

I. Polisemia y poliforma de las imágenes

- Alfabetización visual
- Visión y cuerpo
- Imagen y visión
- Percepción y sociedad
- Modos de la imagen
 - Función informativa de la imagen
 - Función comunicativa de la imagen
 - Función reflexiva de la imagen
 - Función emocional de la imagen
- Análisis de la imagen
 - La prehistoria de la imagen
 - Interrogar la imagen
 - Las experiencias de la imagen
- Modos de ver
- La imagen técnica

II. Percepciones

- Ecología de la percepción visual
- La visión del límite
- Proxemia
- Gestalt
- Historia de la percepción

III. Una breve historia de las imágenes

- El arte y la imagen
- La historia empieza ahora
 - 1) La era contemporánea: fluidez digital
 - Realidad virtual
 - Interactividad
 - Interfaces
 - Realidad aumentada
 - El fragmento en la era de la totalidad fluida
 - La imagen fractal
 - 2) El siglo de la técnica
 - El mito de la persistencia retiniana
 - Imagen y tecnología
 - Fragmentación
 - Tiempo, movimiento, fragmento
 - 3) Los fundamentos de la visión occidental
 - Perspectiva, punto de vista y sujeto
 - La forma de las ideas

IV. Formas de la imagen

- Espejo, reflejo
- La forma del espacio en la imagen
- Marcos y ventanas
- Marco y transmedialidad
- El formato de los medios
- El marco y la cultura
- Arquitectura hipertextual
- Marco, cuerpo, mirada

V. La representación del espacio y el tiempo en la imagen

- Pensamiento visual
- El tiempo y el espacio, de la reproducción al concepto
- El tiempo complejo
- La visualización del espacio-tiempo
- La ética del capitalismo tardío: publicidad y espacio complejo
- La alegoría como arquitectura del espacio-tiempo
- La nueva visibilidad cultural
- El nacimiento de una percepción
- El sueño de la tecnología
- El futuro es la interfaz

VI. La transdisciplinariedad de la imagen: cine y arquitectura

- Encuentros y desencuentros
- Fenomenología espacio-temporal del cine
- El director y el arquitecto
- La arquitectura cinematográfica
- La secuencia cinematográfica y el futuro del cine

VII. Retórica visual

- El sentido figurado
- La expansión de la metáfora
- La imagen metafórica
- Formas de la metáfora

VIII. Modos de exposición

- El cómic como modo de exposición
- Imagen, texto, sonido
- Televisión, videojuegos y mundos posibles

IX. Identidad visual

- Imagen y forma
- El retrato y el cuerpo
- Formas del Yo
- La identidad fragmentada
- Arquitecturas del imaginario
- Modelos mentales
- Avatares

Bibliografía

BÁSICA

Català, Josep M., *La forma de lo real. Introducción a los estudios visuales*, Barcelona, UOC, 2008.

COMPLEMENTARIA

- ARDÈVOL, Elisenda, *La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico*, Barcelona, UOC, 2006
- AUMONT, Jacques: *La estética hoy*, Madrid, Cátedra, 2001
- AUMONT, Jacques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992
- ARNHEIM, Rudolf: *Pensamiento visual*. Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1971.
- BARBIERI, Daniele: *Los lenguajes del cómic*. Barcelona, Paidós, 1993.
- BAUMAN, Zigmunt, *Modernidad Líquida*, México. Fondo de Cultura Económica, 2000.
- BOZAL, Valeriano (Ed.): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 1996.
- BREA, José Luis (Ed.), *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005
- 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.
- CARRERE, Alberto y SABORIT, José, *Retórica de la pintura*, Madrid, Cátedra, 2000
- CASTAÑEIRAS, Manuel A.: *Introducción al Método Iconográfico*, Santiago, Tórculo Ed., 1997.
- CATALÀ, Josep M., *La imagen compleja*, Bellaterra, Servicio de publicaciones de la UAB, 2005
- CATALA, Josep M.: *La violación de la mirada*. Madrid, Fundesco, 1993 (edición agotada: ejemplares en la biblioteca de Ciencias de la Comunicación y copia en PDF en el espacio de la asignatura del Campus Virtual).
- DARLEY, Andrew, *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 2002.
- DE LA FLOR, Fernando R.: *Lecturas de la imagen simbólica*. Madrid, Alianza, 1995.
- DELEUZE, Gilles: *La lógica de la sensación*, Madrid, Arena Libros, 2002.
- 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.
- GUBERN, Román: *La mirada opulenta*. Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
- HARLEY, J. B.: *La nueva naturaleza de los mapas*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- HOFFMAN, Donald: *Visual Intelligence*, Nueva York, W.W. Norton & Co, 2000.
- HOFMANN, Werner, *Nana, mito y realidad*, Madrid, Alianza, 1991.
- 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.
- MANOVICH, LEV, *El lenguaje de los nuevos medios*, Barcelona, Paidós, 2005.
- MIRZOEFF, Nicholas: *Visual culture reader*. Londres, Routledge, 1998.
- MITCHELL, W.J.T.: *Picture Theory*, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
- MITCHELL, W.J.T.: *What do Pictures Want?* Londres, The University of Chicago Press, 2005.
- MOHOLY-NAGY, László, *Pintura, fotografía, cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
- 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, 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, Edicionel del Serbal, 2000.
- TOMÁS, Facundio: *Escrito, pintado*. Madrid, Visor, 1998.
- VIRILIO, Paul: *La máquina de visión*, Madrid, Cátedra, 1989
- WARDRIP-FRUIN, 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.