

Estudis Visuals

2015/2016

Codi: 103053

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	0

Professor de contacte

Nom: Maria Teresa Soto Sanfeliu

Correu electrònic: MariaTeresa.Soto@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Prerequisites

Haver superat les assignatures de *Narrativa audiovisual* de primer curs i *Història del cinema* de segon curs. Coneixements d'anglès per als visionats i les lectures.

Objectius

L'assignatura consisteix en una introducció àmplia a la cultura visual en totes les seves facetes, així com als estudis visuals corresponents, entorn als quals s'articulen les possibilitats de comprensió i anàlisi d'un dels factors més importants de la societat contemporània com és el creixent predomini d'allò visual.

Es vol transmetre la idea que les imatges són nuclis complexos d'intercanvi de coneixements, emocions, informacions, símptomes, etc., necessaris per tal de comprendre tant les societats contemporànies i els mitjans a través dels quals aquestes s'articulen, així com la història social i cultural en general. Per altra banda, l'assignatura pretén també subministrar les eines visuals necessàries per tal d'expressar-se, comunicar, informar i crear en l'àmbit d'unes tecnologies de la comunicació constantment renovades.

Competències

- Aplicar el pensament científic amb rigor.
- Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
- Contextualitzar els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Demostrar esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així com el seu valor per a la pràctica professional.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
- Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar el pensament científic amb rigor.
2. Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.

3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
4. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
5. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
9. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
10. Gestionar el temps de manera adequada.
11. Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
12. Identificar les interaccions entre la història, l'estètica i la comunicació audiovisual.

Continguts

1. Imatge i complexitat
2. Percepció i ecologia visual
3. Formes i efectes de la imaginació
 1. Mites, símbols, metàfores
4. Pensament visual
 1. Imatge i cognició
 2. Imatge i ciència
 3. Imaginaris
5. Història de les imatges
 1. Imatge-objecte medieval
 2. Imatge-visió renaixentista
 3. Imatge-tècnica noucentista
 4. Imatge-virtual contemporània
6. Metodologies dels estudis visuals
 1. Hermenèutiques
 2. Semiòtiques
 3. Iconologies
 4. Sociologies
7. Polítiques de la imatge
 1. Gènere
 2. Identitats
 1. Cultures

Metodologia

Les sessions de l'assignatura es conduiran mitjançant diferents tipus d'activitats, agrupades en classes magistrals i seminaris.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes magistrals	37,5	1,5	1, 2, 3, 7, 8, 11, 12
Seminaris	15	0,6	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades			

Tutories	7,5	0,3	1, 3, 4, 6, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes			
Lectures, visionats, assistència a actes	82,5	3,3	2, 3, 4, 6, 8, 10, 11

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant diferents procediments:

- Prova escrita (20%)
- Treball (40%)
- Intervenció/Treballs als seminaris (40%).

La nota final serà la suma de la puntuació obtinguda.

És imprescindible realitzar les tres parts corresponents a les proves d'avaluació per a superar l'assignatura.

No es farà mitjana de les tres parts avaluables, si una d'elles estigui suspesa. Cal aprovar totes les parts.

REVALUACIÓ OPTATIVA:

Durant les tres setmanes de reavaluació es procedirà a recuperar:

- a) El treball suspès, sempre que l'alumne manifesti que vol presentar-s'hi.
- b) La prova escrita suspesa, sempre que l'alumne manifesti que vol presentar-s'hi.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Prova escrita	30%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Seminari	10%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Treballs	60%	3,5	0,14	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BÀSICA

BREA, José Luis (Ed.): Las tres eras de la imagen, Madrid, Akal, 2010

CATALA, Josep M.: Estética del ensayo. La forma ensayo de Montaigne a Godard, València, PUV Universitat de València, 2014.

CATALÀ, Josp M.: El murmullo de las imágenes, Santander, Shangrila, 2012

CATALÀ, Josep M.: La forma del real. Introducció al Estudis Visuals, Barcelona, UOC, 2008.

GRAU, Oliver and Veigl, Thomas (Eds.): Imagery in the 21st. Century, Cambridge, MIT, 2012

COMPLEMENTÀRIA

- BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Líquida, México. Fondo de Cultura Económica, 2000.
- BURNETT, Ron: How Images Think, Cambridge, The MIT Press, 2004.
- CATALA, Josep M. (Ed.): El Cine de pensamiento. Formas de la imaginación Tecno-estética, Barcelona, Aldea Global, 2014.
- CATALÀ, Josep M., La imagen compleja, Bellaterra, Servicio de publicaciones de la UAB, 2005.
- CATALÀ, Josep M. Pasión y conocimiento, Madrid, Cátedra, 2009.
- DIDI-HUBERMAN, Georges: Ante la imagen: pregunta formulada a los fines de una historia del arte, Murcia, Cendeac, 2010.
- DARLEY, Andrew, Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, Barcelona, Paidós, 2002.
- 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.
- GRAU, Oliver: Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, 2003.
- HJORTH, Larisa: Arguing Comics. An Introduction to the New Media, Nueva York, Berg, 2011.
- HEER, Jeet y WORCESTER, Kent: Games on Gaming. Literary Masters on a Popular Medium, Jackson, University Press of Mississippi 2004.
- JONES, Amelia (Ed.): The Feminism and Visual Cultural Reader, Londres, Routledge, 2010.
- MIRZOEFF, Nicholas: Visual Culture Reader. Londres, Routledge, 1998.
- 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.
- ROSE, Gillian: Visual Methodologies, Londres, Sage, 2001.
- SCHAPIRO, Guy: Archeologies of Vision, Chicago, The University of Chicago Press, 2003.
- SILVERMAN, Kaja: El umbral del mundo visible, Madrid, Akal, 2009
- 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.
- STOICHITA, Victor I., Simulacros: el efecto pigmalión: de Ovidio a Hitchcock, Madrid, Siruela, 2006.
- USLEGHI, Alejandra (Ed.): Walter Benjamin: Culturas de la imagen, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2010.
- VARIOS AUTORES, El pensador vagabundo. Estudios sobre Walter Benjamin, Madrid, Eutelequia, 2011.
- WARDROP-FRUIIN, N. & HARRIGAN, P.: First Person. New Media as Story, Performance, and Game, Cambridge, The MIT Press, 2004.
- WAJMAN, Gérard: El ojo absoluto, Buenos Aires, Manantial, 2011.