

CURSO ACADÉMICO: 2002-2003

LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual

CURSO: 3º

Código: 20779
Asignatura: ESTÉTICA DE LA IMAGEN
Tipos de asignatura:
Nº de créditos: 5
Profesor: Josep M. Català Domènech
Cuatrimestre: 2º

OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA

Establecer los mecanismos formativos, comunicativos y representativos de la imagen, mediante un análisis del desarrollo de su fenomenología que sea a la vez estructural, crítico e histórico, para situar el fenómeno en el marco de las nuevas figuraciones que establecen las recientes estrategias tecnológicas. Se seguirá un método analítico y reflexivo, capaz de dibujar la complejidad de un campo como el de la imagen que está en contacto con todas las vertientes de la comunicación.

PROGRAMA

Fenomenología de la imagen

1. Introducción a la fenomenología de la imagen
2. Imágenes y visión
3. Imagen y sonido: el fenómeno audiovisual
4. Imagen y texto
5. Estructuras de la imagen

Lecturas de la imagen

1. Tipologías
2. Metodologías
3. Imagen y cultura
4. Imagen y técnica
5. Imagen e identidad
6. Comunicación visual

La complejidad en la imagen

1. Imagen y conocimiento
2. Hiperimágenes y multimedia
3. Teoría del interfaz
4. El futuro de la imagen

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AUMONT, Jacques: La imagen, Barcelona, Paidós, 1992.
BRYSON, Norman: Visión y pintura. La lógica de la mirada. Madrid, Alianza, 1991.
GAUTHIER, Guy: Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid, Cátedra, 1986.

BIBLIOGRAFÍA 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.
CASTAÑEIRAS, Manuel A.: Introducción al Método Iconográfico, Santiago, Tórculo Ed., 1997.
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 copistería).
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.
GIBSON, James J.: La percepción del mundo visual. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1974.
GOMBRICH, E.H.: Arte e ilusión. Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
GUBERN, Román: La mirada opulenta. Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
HOFFMAN, Donald: Visual Intelligence, Nueva York, W.W. Norton & Co, 2000.
KRESS, Gunther y VAN LEEUWEN, 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.
PANOFSKY, Erwin: Ensayos sobre iconología. Madrid, Alianza, 1992.
RHEINGOLD, H.: La realidad virtual. Barcelona, Gedisa, 1994.
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.
ZUNZUNEGUI, Santos: Pensar la imagen. Madrid, Cátedra, 1989.

METODOLOGÍA DOCENTE

TEORÍA:

Las clases serán de carácter expresamente magistral puesto que se trata de un tema muy amplio que obliga a entrar en contacto con aspectos nuevos y muy diversos de la fenomenología de la comunicación. A las clases magistrales, se añadirán todo tipo de recursos visuales, así como períodos de discusión y presentaciones por parte de los alumnos.

PRÁCTICAS:

Las sesiones teóricas irán acompañadas de la proyección de diapositivas, vídeos, transparencias, así como del uso del ordenador, todo ello con la finalidad de suscitar la curiosidad de los alumnos y animarlos a establecer su propio diálogo con las imágenes, a fin de vencer la resistencia a la interpretación que la mayoría de éstas contienen como dispositivo funcional.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Los alumnos podrán escoger entre un examen final o el sistema de evaluación continuada que les llevará a confeccionar un trabajo para fin de curso. Para poder acceder a esta posibilidad, los alumnos deberán comprometerse a la asistencia a las sesiones de clase y a la participación activa en las mismas. Si un alumno considera que no puede cumplir con estos requisitos, deberá ir forzosamente al examen final. A principio de curso se pedirá a los alumnos que decidan entre estas posibilidades y que, en el caso de que escojan hacer un trabajo, se comprometan con un tema a investigar, así como con las intervenciones en clase y la asistencia a las tutorías. Los trabajos serán de índole teórico-práctica: se pedirá a los alumnos que utilicen herramientas visuales y textuales combinadas para establecer reflexiones de tipo social, persona y estético.

OTRAS CUESTIONES:

El profesor considera que el programa de la asignatura no refleja el contenido real de la material, sino lo que puede abarcarse durante el período docente. Teniendo en cuenta que se trata de un tema que, a pesar de su trascendencia actual, no tiene una continuidad dentro de la licenciatura, se requiere del alumno que quiera cursarla el grado de curiosidad necesaria para ampliar los temas mediante su trabajo personal. También es conveniente una buena disposición para la reflexión teórica.