

CURS ACADÈMIC: 2003-2004

LLICENCIATURA: Comunicació Audiovisual

CURS: 3er.

Codi: 20779
Assignatura: ESTÈTICA DE LA IMATGE
Tipus d'assignatura:
Nº de crèdits: 5
Professorat: Josep M. Català Domènech
Quatrimestre: 2º

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Establir els mecanismes formatius, comunicatius i representatius de la imatge, mitjançant un anàlisi del seu desenvolupament que sigui a la vegada estructural, crític e històric, para situar el fenomen en front el panorama de les noves figuracions que estableixen las recents estratègies tecnològiques. Es seguirà un mètode analític i reflexiu, capaç de dibuixar la complexitat de un camp com el de la imatge que està en contacte amb totes les vessants de la comunicació.

Fenomenologia de la imatge

1. Introducció a la fenomenologia de la imatge
2. Imatges i visió
3. Imatge i so: el fenomen audiovisual
4. Imatge i text
5. Estructures de la imatge

Lectures de la imatge

1. Tipologies
2. Metodologies
3. Imatge i cultura
4. Imatge i tècnica
5. Imatge i identitat
6. Comunicació visual

La complexitat en la imatge

1. Imatge i coneixement
2. Hiperimatges i multimèdia
3. Teories del interfície
4. El futur de la imatge

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- AUMONT, Jacques: La imagen, Barcelona, Paidós, 1992.
BRYSON, Norman: Visión y pintura. La lógica de la mirada. Madrid, Alianza, 1991.
MANGUEL, Alberto, Leer imágenes, Madrid, Alianza, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

- 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.
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.
GUBERN, 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.
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.

METODOLOGIA DOCENT

TEORIA:

Les classes seran de caire volgudament magistral, perquè es tracta d'un tema molt ampli que obliga a entrar en contacte amb aspectes nous i molt diversos de la fenomenologia de la comunicació visual. A les classes magistrals, s'hi afegiran tota mena de recursos visuals, així com períodes de discussió i presentacions per part del alumnes.

PRÀCTIQUES:

Las classes teòriques aniran acompanyades de la projecció de diapositives, vídeos, transparències i la utilització de l'ordinador amb la finalitat de suscitar la curiositat dels alumnes i a animar-los a establir el seu propi diàleg amb les imatges, a fi i efecte de vèncer la resistència a la interpretació que la majoria d'aquestes incorporant com a dispositiu funcional.

SISTEMA D'AVUACIÓ:

Els alumnes podran optar entre examen final o avaluació continuada per confeccionar un treball a la fi del curs. Per fer el treball cal comprometre a assistir a classe i a participar-hi. Si l'alumne creu no poder complir aquests requisits, haurà de anar a examen forçosament. A principi de curs es demanarà als alumnes que decideixin entre les dues opcions i que, en el cas de que escollint fer el treball, es comprometin amb el tema, les intervencions i les tutories. Els treballs seran d'índole teòrico-pràctic, en el sentit de que es demanarà als alumnes que utilitzin eines visuals i textuais combinades per tal de produir reflexions de tipus social, personal i estètic.

ALTRES QÜESTIONS:

El professor considera que el programa de la assignatura no reflecteix el contingut real de la matèria, sinó el que es pot abastar al llarg del curs acadèmic. Si considerem el fet de que es tracta d'una matèria que no té antecedents ni precedents a la llicenciatura, tot i la seva transcendència al camp de la comunicació, els alumnes que vulguin cursar-la hauran de tenir el grau de curiositat necessari per ampliar els continguts mitjançant el seu treball personal. També es convenient una bona disposició per a la reflexió teòrica.