

ESTÉTICA DE LA IMAGEN 2009

Introducción a los estudios visuales

CURSO ACADÉMICO: 2008-2009
LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual
CURSO 3º
Código: 20779
Tipo de asignatura: Op.
Nº de créditos 5

Profesor: Josep M. Català

Despacho: 122

josepmaria.catala@uab.cat

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. Participar especialmente en la presentación y análisis semanal de una imagen de actualidad.
5. Realización, individual o en grupos de un máximo de 4 estudiantes (dependiendo del tipo de trabajo: ver lista de propuestas), de una reflexión sobre diferentes aspectos de la cultura visual, según se expondrá convenientemente en clase.

Fecha límite de comunicación de los grupos y el tema elegido: 23 de marzo, por correo electrónico.

Fecha límite de entrega del trabajo final: 29 de mayo (improrrogable)

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

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. .

Tutorías presenciales en el despacho 122, los martes de 12 a 14.

Temas

1. Percepción
 - a) Proxemia (la percepción biológica y social del espacio)
 - b) Gestalt (Teoría de la forma)
 - c) Tradiciones y convenciones: de la sección áurea a las representaciones convencionales del espacio y el tiempo
 - d) Formaciones de la percepción espacial: arquitectura y urbanismo
 - e) Formaciones de la percepción imaginaria: propaganda

2. Construcciones de la imagen
 - a) Formas de la imagen
 - b) Dramaturgias de la imagen
 - c) Usos de la imagen
 - d) Imagen y tecnología

3. Imagen y concepto
 - a) Retórica visual
 - b) Representación del cuerpo
 - c) Representación del Yo: retratos y autorretratos
 - d) Representación del Otro
 - e) Representación y género
 - f) Representación de lo abstracto:
 - a. Representación de las masas
 - b. Representación de la sociedad
 - c. Representación del mundo
 - d. Representación de dios

4. Modos de exposición y de representación: de la modernidad a la posmodernidad
 - a) Modo fotográfico
 - b) Modo cinematográfico
 - c) Modo cómic y novela gráfica
 - d) Modo documental
 - e) Modo televisivo
 - f) Modo videográfico
 - g) Modo realidad virtual
 - h) Modo videojuego
 - i) Modo hipertextual
 - j) Modo interfaz

Bibliografía

BÁSICA

- AUMONT, Jacques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992
CATALÀ, Josep M., *La imagen compleja*, Bellaterra, Servicio de publicaciones de la UAB, 2005
MANOVICH, LEV, *El lenguaje de los nuevos medios*, Barcelona, Paidós, 2005
ROSE, Gillian, *Visual Methodologies*, Londres, Sage, 2001

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.
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 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).
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/>
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.
- 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.
- PANOFSKY, 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.
- 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, Edicione del Serbal, 2000.
- TOMÁS, Facundio: *Escrito, pintado*. Madrid, Visor, 1998.
- VIRILIO, Paul: *La máquina de visión*, Madrid, Cátedra, 1989
- WARDRIP-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.