

ESTÉTICA DE LA IMAGEN 2012

Introducción a los estudios visuales

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012
LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual
CURSO 3º
Código: 20779
Tipo de asignatura: Op.
Nº de créditos 5

Profesor: Josep M. Català

Despacho: 404

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 comprender 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. Realizar las lecturas indicadas y entregar a tiempo los informes correspondientes.
3. Mantener el contacto con el profesor regularmente para informarte de la marcha del trabajo de investigación (mediante ya sea tutorías presenciales solicitadas, confección de un blog a manera de diario de investigación, o bien a través del correo electrónico).
4. Realización de una reflexión sobre diferentes aspectos de la cultura visual, según se expondrá convenientemente en clase.

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 básica

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

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

- BREA, José Luis (Ed.), *Las tres eras de la imagen*, Madrid, Akal, 2010
CATALÀ, Josep M., *La forma de lo real*, Barcelona, UOC, 2009
FREEDMAN, Kerry, *Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte*, Barcelona, Octaedro, 2006.
JOLY, Martine, *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La marca editora, 2009

COMPLEMENTARIA

- 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, Zygmunt, *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.
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 imagen compleja*, Bellaterra, Servicio de publicaciones de la UAB, 2005
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.
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.

PANOFSKY, Erwin: *Ensayos sobre iconología*. Madrid, Alianza, 1992.

RHEINGOLD, H.: *La realidad virtual*. Barcelona, Gedisa, 1994.

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.

STOICHITA, Victor I.: *Cómo saborear un cuadro y otros ensayos de historia del arte*, Cátedra, Madrid, 2009.

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.