

Estudis Visuals**2013/2014**

Codi: 103053

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	2

Professor de contacte

Nom: Josep Maria Català Domènech

Correu electrònic: JosepMaria.Catala@uab.cat

Utilització d'idiomes

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Algun grup íntegre en anglès: No

Algun grup íntegre en català: Sí

Algun grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

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 que 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 son 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

Comunicació Audiovisual

- 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.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
- 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. Historia 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
 3. 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 (30%)
- Treball (60%)
- Intervenció als seminaris (10%)

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 la assignatura.

Es farà mitjana de les tres parts avaluables, encara que una d'elles estigui suspesa. Però no es realitzarà la mitjana si dues d'elles estan suspeses.

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

Bibliografía

BÁSICA

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

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

CATALÀ, Josep M.: La forma de lo real, Barcelona, UOC, 2009

CATALÀ, Josep M.: Pasión y conocimiento, Madrid, Cátedra, 2009

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

COMPLEMENTARIA

BARBIERI, Daniele: Los lenguajes del cómic. Barcelona, Paidós, 1993.

BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Líquida, México. Fondo de Cultura Económica, 2000.

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.

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 PDF en el espacio de la asignatura del Campus Virtual)

CATALÀ, Josep M., La imagen compleja, Bellaterra, Servicio de publicaciones de la UAB, 2005

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.

JOLY, Martine: Introducción al análisis de la imagen, Buenos Aires, La marca editora, 2009.

JONES, Amelia (Ed.): The Feminism and Visual Cultural Reader, Londres, Routledge, 2010.

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.

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.

TOMÁS, Facundio: Escrito, pintado. Madrid, Visor, 1998.

VIRILIO, Paul, El arte del motor: aceleración y realidad virtual, Buenos Aires : Manantial, 1996.

VIRILIO, Paul: La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1989.

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.

WARDRIP-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.