

Teoria i Anàlisi de la Fotografia**2015/2016**

Codi: 103050

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Ana Lage Fombuena

Correu electrònic: Ana.Lage@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Prerequisits

Voler comprendre en profunditat el fet fotogràfic i l'anàlisi de les imatges fotogràfiques dins els diversos usos professionals contemporanis.

Objectius

L'assignatura s'ubica dintre de la matèria Història i Estètica de la Comunicació Audiovisual impartida en el segon, tercer i quart curs del grau.

1. Conèixer el llenguatge visual i les **claus d'anàlisi i interpretació de les imatges**, amb el que l'alumne serà capaç de jutjar i valorar una imatge des d'elements objectius i adquirint una àmplia perspectiva de comprensió.
2. Ampliació de les **bases de cultura visual i teòrica** de l'alumne. Des de referències clàssiques de la història de la fotografia, la història de l'art i l'estètica fins a les aplicacions contemporànies de la imatge.
3. Aprofundir en el llenguatge visual i les seves particularitats segons el mitjà en el qual es crea la imatge, l'ús que es faci d'ella i l'entorn al que es dirigeix; la **rellevància de la contextualització**.

Competències

- 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.
- Demostrar esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- 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. Repàs de la història de la fotografia i la influència en els estils actuals.
2. La fotografia i la seva relació amb la resta de representacions artístiques. Estètica de la imatge fotogràfica. Fotografia, art i publicitat. Documentalisme i art.
3. Anàlisi de la fotografia segon la morfologia, semiologia, simbologia i l'estètica. L'ús dels estereotips. La imatge subliminal. Contextualització segon el seu ús professional.

Metodologia

L'adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes es farà a través de diversos procediments metodològics que inclouen les classes magistrals a l'aula, petites investigacions, exercicis de lectura, debat i reflexió proposats pel professor, i treballs pràctics, a més dels materials textuais i audiovisuals de suport disponibles a través del Campus Virtual.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes teòriques	37,5	1,5	2, 11, 12
Seminaris	15	0,6	2, 11, 12
Tipus: Supervisades			
Tutories	9,5	0,38	2, 6, 8
Tipus: Autònomes			
Lectura, anàlisi i síntesi de textos, preparació i realització de treballs	82,5	3,3	1, 3, 4, 5, 7, 9

Avaluació

El sistema d'avaluació continuada està integrat per tres parts diferenciades. Per superar l'assignatura cal aprovar el examen teòric i presentar tots els treballs.

- Treball pràctic (30%)

- Treball teòric (30%)
- Examen teòric (30%)
- Intervenció i pràctica en seminaris (10%)

Els treballs són unes activitats realitzades individualment i en grups reduïts que seràn tutoritzades amb sessions programades i amb una presentació a l'aula per obtenir *feedback* del docent i dels propis companys.

Es valorarà especialment la capacitat d'acotar bé el tema, emprar un llenguatge adequat al tipus de treball, establir connexions entre la teoria i la pràctica i la capacitat de síntesi del material llegit o bé aconseguit per qualsevol altre font (entrevistes, fonts de vídeo, àudio...).

L'examen és teòric, elaborat a partir de les sessions teòriques de classe, dels seminaris i de les lectures que s'hauran de fer al llarg del curs, constarà de dos preguntes a desenvolupar.

Reavaluació: en acabar el període de classes, hi ha tres setmanes dedicades a la reavaluació, les condicions exactes de la qual s'explicaran i penjaran públicament al Campus Virtual a principis de curs.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen teòric	30%	1	0,04	1, 2, 6, 8, 11, 12
Intervenció	10%	1	0,04	1, 3, 6, 8, 9, 10
Treball pràctic	30%	2	0,08	3, 6, 8, 12
Treball teòric	30%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Bibliografia

IMATGE

- Del bisonte a la realidad virtual. Gubern, Román. Barcelona: Editorial Anagrama, 1996.
- La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Gubern, Román. Ed. Gustavo Gili. Barcelona (2ª edición 1992)
- La imagen y el impacto psico-visual. Colección punto y seguido. Costa, Joan. Ed. Zeus. 1971

COMUNICACIÓ I PERCEPCIÓ VISUAL

- La comunicación y los mass media. Diccionarios del Saber Moderno. Abraham Moles. Ediciones Mensajero. 1975
- La tiranía de la comunicación. Ramonet, Ignacio. Ed. Debate. Madrid. 1998.
- La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Vilches, Lorenzo. Ed. Paidós. 4ª edición 1992
- Los modelos de la comunicación. Alsina, Miguel Rodrigo. Ed. Tecnos.
- Arte y percepción visual. Arnheim, Rudolf. Alianza Forma

INTERPRETACIÓ D'UNA IMATGE

- Análisis de las imágenes. Metz, Eco, Durand, Péninou, Morin, Du Pasquier, Fresnault-Deruelle, Bertin, Schefer. Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires. 1972
- Otra manera de contar. Berger, John. Mestizo. Murcia. 1997.
- Mirar. Berger, John. Ed. Hermann Blume. Madrid. 1987.
- Modos de ver. Berger, J., Blomberg, S. Fox, C., Dibb, M., Hollis, R.. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

- La realidad manipulada. Doelker, Christian. Gustavo Gili. Barcelona. 1982

ESTÈTICA

- Introducción a la estética. Eunsa. Ediciones Universidad De Navarra, S.A.2004
- Estética, Historia Y Fundamentos, Monroe C. Beardsley, John Hospers.
- Gran Larousse Universal ED. Plaza & Janes (Tomo VIII)

SEMIOLOGIA

- La cámara lúcida. Barthes, Roland. Ed. Paidós. Barcelona.
- Elementos de Semiología. Barthes, Roland, Ed. A. Corazón, Madrid. 1971.
- Lo obvio y lo obtuso. Barthes, Roland, Ed. Paidós, México. 1982.
- Metodología del análisis semiológico. Blanco, D. Ed. Univ. de Lima. Lima. 1989

SIMBOLOGÍA

- El arte simbolista. Lucie-Smith, Edward. Ed. Destino. 1972
- La elocuencia de los símbolos. Wind, Edgar. Alianza Forma. 1983
- Diccionario de símbolos. Cirlot, Juan-Eduardo. Ed. Labor. 1978
- Filosofía de las formas simbólicas. Cassirer, Ernest. Fondo de Cultura Económica. Méjico, 1998 (3 tomos)

ESTEREOTIPS

- El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Pérez Gaudi, Juan Carlos. Ed. Cuadernos de arte Cátedra. Madrid. 2000

IMATGE SUBLIMINAL

- Subliminal: escrito en nuestro cerebro. García Matilla, Eduardo. Ed. Bitácora. Madrid. 1990
- Subliminal Seduction. Bryan Key, Wilson. 1981

Hº DEL ART

- Las vanguardias artísticas del siglo XX. De Micheli, Mario. Ed. Alianza Forma Madrid. Edición 12ª 1995
- Movimientos artísticos desde 1945. Lucie-Smith, Edward. Ed. Destino. Barcelona. 2ª edición 1993

FOTOGRAFIA i ART

- Arte y Fotografía. Scharf, Aaron. Madrid: Alianza Forma, 1994
- Estética Fotográfica. Fontcuberta, Joan. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Fotografía. Crisis de historia. Fontcuberta, Joan (editor). Barcelona: Actar, 2002.

IMATGE PUBLICITÀRIA

- Creatividad y publicidad Baños, Miguel. Ed. Laberinto cop. Madrid. 2001
- Publicidad creativa Caples, John. Ed. Prentice Hall. 1998
- La retórica del objeto. Capdevila, Arantxa. Temes de disseny.
- Semiótica de la publicidad. Péninou, G. Ed. Gustavo Gili. Colección Comunicación Visual. Barcelona. 1976

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL

- La confusión de los géneros en fotografía. Picaudé, Valerie y Arbaizar, Philippe. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2004.
 - La imagen fotográfica en la cultura digital. Martin, Lister. Barcelona: Paidós, 1997.
 - La fotografía como documento social. Freund, Gisèle. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

 - Por una función crítica de la fotografía de prensa. Baeza, Pepe. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2ª edición 2003.
-