

Estudis Visuals

Codi: 103053
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	0

Professor de contacte

Nom: Joaquín Puig González

Correu electrònic: Joaquim.Puig.Gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: Sí

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 quals 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 són 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

- 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. 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. Història 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

AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura és un sumatori de les notes obtingudes per l'alumne en tres apartats diferents. La puntuació es farà de 0 a 10 en tots els casos però cal dir que no tots aquests elements d'avaluació tenen el mateix valor percentual:

- a) el 50% de la nota final de l'alumne es correspondrà a la presentació d'un treball d'autoria individual d'acord amb un llistat de temes facilitat pel professor
- b) el 30% de la nota final serà el resultat de la qualificació obtinguda en la presentació, contextualització i anàlisi d'un tema desenvolupat per l'alumne en grup a proposta del professor
- c) el 20% de la nota consistirà en una prova de tipus analític que podrà fer-se en grup o de forma individual. Durant la mateixa els alumnes podran consultar els apunts de l'assignatura

REVALUACIÓ: Els alumnes que hagin participat de l'avaluació continuada i suspenguin la prova de teoria podran recuperar-la sempre que hagin obtingut una nota mínima de tres punts i hagin realitzat la revisió ordinària.

En el mateix cas i en les mateixes condicions es trobaran els alumnes que hagin suspès el treball o la participació en els seminaris. La recuperació haurà de ponderar-se amb la resta de les que configuren la nota final de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Prova escrita	20%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Seminari	30%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Treballs	50%	3,5	0,14	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BÀSICA

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

CATALA, Josep M.: Estética del ensayo. La forma ensayo de Montaigne a Godard, València, PUV Universitat de València, 2014.

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

CATALÀ, Josep M.: La forma del real. Introducció al Estudis Visuals, Barcelona, UOC, 2008.

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

COMPLEMENTÀRIA

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

BURNETT, Ron: How Images Think, Cambridge, The MITPress, 2004.

CATALA, Josep M. (Ed.): El Cine de pensamiento. Formas de la imaginación Tecno-estética, Barcelona, Aldea Global, 2014.

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

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

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.

HJORTH, Larisa: Arguing Comics. An Introduction to the New Media, Nueva York, Berg, 2011.

HEER, Jeet y WORCESTER, Kent: Games on Gaming. Literary Masters on a Popular Medium, Jackson, University Press of Mississippi 2004.

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

MIRZOEFF, Nicholas: Visual Culture Reader. Londres, Routledge, 1998.

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.

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.

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.