

Estudios Visuales

Código: 103053
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	3	0

Contacto

Nombre: Joaquín Puig González

Correo electrónico: Joaquin.Puig.Gonzalez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Haber superado las asignaturas de "Narrativa Audiovisual" de primer curso y de "Historia del cine" de segundo curso

Conocimiento de inglés para los visionados y las lecturas

Objetivos y contextualización

La asignatura consiste en una introducción amplia a la cultura visual en todas sus facetas así como a los estudios visuales correspondientes en torno a los cuales 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 conocimientos, emociones, informaciones, síntomas etc. necesarios para comprender tanto las sociedades contemporáneas y los medios a través de los cuales estas se articulan así como la historia social y cultural en general. Así mismo, la asignatura pretende también suministrar las herramientas visuales necesarias para expresarse, comunicar, informar y crear en el ámbito de unas tecnologías de la comunicación constantemente renovadas.

Competencias

- Aplicar el pensamiento científico con rigor.
- Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de productos comunicativos.
- Contextualizar los medios audiovisuales y su estética desde una dimensión histórica.
- Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
- Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
- Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
- Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así como su valor para la práctica profesional.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar el pensamiento científico con rigor.
2. Aplicar los principios teóricos al análisis de los procesos audiovisuales.
3. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de productos comunicativos.
4. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
5. Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
6. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
7. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
8. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
9. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
10. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
11. Identificar las interacciones entre la historia, la estética y la comunicación audiovisual.
12. Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relativos a la comunicación audiovisual.

Contenido

1. Imagen y complejidad
2. Percepción y ecología visual
3. Formas y efectos de la imaginación
 1. Mitos, símbolos, metáforas
4. Pensamiento visual
 1. Imagen y cognición
 2. Imagen y ciencia
 3. Imaginarios
5. Historia de las imágenes
 1. Imagen-objeto medieval
 2. Imagen-visión renacentista
 3. Imagen-técnica novecentista
 4. Imagen-virtual contemporánea
6. Metodologías de los estudios visuales
 1. Hermenéuticas
 2. Semióticas
 3. Iconologías
 4. Sociologías
7. Políticas de la imagen
 1. Género
 2. Identidades
 3. Culturas

Metodología

Las sesiones de la asignatura se desarrollarán mediante diferentes tipos de actividades agrupadas en clases magistrales y seminarios

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales	37,5	1,5	1, 2, 3, 6, 8, 12, 11
Seminarios	15	0,6	1, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 11

Tipo: Supervisadas			
Tutorías	7,5	0,3	1, 3, 4, 7, 6, 8, 10
Tipo: Autónomas			
Lecturas, visionados, asistencias a actos	82,5	3,3	2, 3, 4, 7, 8, 10, 12

Evaluación

La nota final de la asignatura es un sumatorio de las notas obtenidas por el alumnado en tres apartados diferentes. La puntuación será de 0 a 10 en todos los casos pero no todos estos elementos de evaluación tienen el

mismo valor porcentual:

a) el 50% de la nota final se corresponderá con la presentación de un trabajo de autoría individual de acuerdo con un listado de temas facilitado por el profesor

b) el 30% de la nota final será el resultado de la calificación obtenida en la presentación, contextualización y análisis de un tema desarrollado por el alumnado en grupo a propuesta del profesor

c) el 20% de la nota consistirá en una prueba de tipo analítico que podrá hacerse en grupo o de forma individual. Durante la misma el alumnado podrá consultar los apuntes de la asignatura.

REEVALUACIÓN: Las personas que hayan participado en la evaluación continuada y suspendan la prueba de teoría podrán recuperarla siempre que hayan obtenido una nota mínima de tres puntos y que hayan realizado la revisión ordinaria. En el mismo caso y en las mismas condiciones se encontrarán las personas que hayan suspendido el trabajo y la participación en los seminarios. La recuperación se ponderará y se sumará al resto que configura la nota final de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Prueba escrita	20%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 11
Seminarios	30%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 11
Trabajos	50%	3,5	0,14	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Bibliografía

BÁSICA

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

COMPLEMENTARIA

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 NewMedia, 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, Eutalequia, 2011.

WARDROP-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.