

Estudios Visuales

Código: 103053
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	3	0

Contacto

Nombre: Lidiane Nunes de Castro

Correo electrónico: Lidiane.Castro@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: No

Algún grupo íntegramente en español: Sí

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: 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 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. Imágenes y Complejidad

- Elementos Visuales
- Percepción
- Contexto y Ecología visual
- Mitos y Símbolos

2. Historia

- Imágenes Prehistóricas
- Imágenes Medievales
- Imágenes Renacentistas
- Imágenes Barrocas
- Vanguardias Artísticas

3. Arte y Expresión

- Bellas Artes
- Fotografía
- Cine
- Video
- Comics y Memes

4. Imagen y Tecnología

- Imágenes 360º
- Realidad Virtual
- Realidad Aumentada
- Hologramas
- Videojuegos

5. Medios y Cultura Visual

- Espectáculo y Simulacro
- Formas de Ver
- Alfabetismo Visual
- Poder e Ideología

6. Política de la Representación

- Género
- Raza y Etnia
- Clase
- Sexualidad

7. Metodologías de los Estudios Visuales

- Hermenéutica
- Semiótica
- Iconologías
- Sociologías

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 cuatro apartados diferentes. La puntuación será de 0 a 10 en todos los casos, pero los elementos de evaluación no tienen el mismo valor porcentual:

- Ensayo: El 40% de la nota final de los estudiantes corresponderá a la presentación de un trabajo de ensayo de autoría individual.
- Escape Room: El 30% de la nota final será el resultado de la nota obtenida en la preparación, ejecución y presentación de un Escape Room basado en el contenido de la asignatura y desarrollado en grupo.
- Diálogo Creativo: El 20% de la nota final consistirá en la presentación de un trabajo de diálogo creativo que se puede hacer en parejas o tríos.
- Asistencia y Participación: El 10% de la nota final de los alumnos corresponderá a la asistencia y participación activa en el aula.

Reevaluación

Las personas que hayan participado en la evaluación continuada y suspendan el Ensayo, el Escape Room o el Diálogo Creativo podrán recuperar la nota siempre que hayan obtenido una nota mínima de tres puntos y que hayan realizado la revisión ordinaria. No habrá ninguna reevaluación de la Asistencia y Participación.

La nota obtenida en la recuperación de un determinado apartado se sumará a la nota anterior de este apartado y se dividirá por dos. Esta nueva nota deberá ponderarse con el resto de las que configuren la nota final de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia y Participación	10%	0,75	0,03	5, 6, 10, 11
Diálogo Creativo	20%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 11
Ensayo	40%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Escape Room	30%	2,25	0,09	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.

CATALÀ, Josep 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.

MIRZOEFF, Nicholas: An Introduction to Visual Culture. Londres, Routledge, 2009.

COMPLEMENTARIA

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

BERGER, John: Ways of Seeing, Londres, Penguin Classics, 2008.

BURNETT, Ron: How Images Think, Cambridge, The MIT Press, 2004.

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

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

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

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

CATALÀ, Josep M.: Viaje al Centro de las Imágenes, Santander, Shangrila, 2017.

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: Games and Gaming. An Introduction to the New Media, Nueva York, Berg, 2011.

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

JONES, Amelia (Ed.): The Feminism and Visual Culture 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.

PRADA, Juan Martin: El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, Madrid, AKAL, 2018.

ROSE, Gillian: Visual Methodologies, Londres, Sage, 2001.

SCHAPIRO, Gary: Archeologies of Vision. Foucault and Nietzsche on seeing and saying, 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.

STEINICKE, Frank: Being Really Virtual. Immersive Natives and the Future of Virtual Reality, Berlín, Springer, 2016.

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.
WARDRIP-FRUIN, N. & HARRIGAN,P.: First Person. New Media as Story, Performance, and Game, Cambridge, The MIT Press, 2004.
WAJCMAN,Gérard: El ojo absoluto, Buenos Aires, Manantial, 2011.