

Estudis Visuals

Codi: 103053
Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: Lidiane Nunes de Castro
Correu electrònic: Lidiane.Castro@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 cine" 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. Imatges i Complexitat

- Elements Visuals
- Percepció
- Context i Ecologia visual
- Mites i Símbols

2. Història

- Imatges Prehistòriques
- Imatges Medievals
- Imatges Renaixentistes
- Imatges Barroques
- Avantguardes Artístiques

3. Art i Expressió

- Belles Arts
- Fotografia
- Cinema
- Vídeo
- Còmics i Memes

4. Imatge i Tecnologia

- Imatges 360°
- Realitat Virtual
- Realitat Augmentada
- Hologrames
- Videojocs

5. Mitjans i Cultura Visual

- Espectacle i Simulacre
- Formes de Veure
- Alfabetisme Visual
- Poder i Ideologia

6. Representació

- Gènere
- Raça i Ètnia
- Classe Social
- Orientació Sexual i Identitat de gènere

7. Metodologies dels Estudis Visuals

- Hermenèutica
- Semiòtica
- Iconologies
- Sociologies

Metodologia

Les sessions de l'assignatura es conduiran mitjançant diferents tipus d'activitats, agrupades en classes magistrals i seminaris.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informará dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

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

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

- Assaig: El 40% de la nota final de l'alumnat es correspondrà a la presentació d'un treball d'assaig d'autoria individual.
- Escape Room: El 30% de la nota final serà el resultat de la nota obtinguda en la preparació, execució i presentació d'un Escape Room basat en els continguts de l'assignatura i desenvolupat en grup.
- Diàleg Creatiu: El 20% de la nota final consistirà en la presentació d'un treball de diàleg creatiu que es pot fer en parelles o trios.
- Assistència i Participació: El 10% de la nota final de l'alumnat es correspondrà a l'assistència i participació activa a l'aula.

Reavaluació

Les persones que hagin participat de l'avaluació continuada i suspenguin l'Assaig, l'Escape Room o el Diàleg Creatiu podran recuperar-la sempre que hagin obtingut una nota mínima de tres punts i hagin realitzat la revisió ordinària. No hi haurà cap reavaluació de l'Assistència i Participació.

La nota obtinguda en la recuperació d'un determinat apartat es sumarà a la nota anterior d'aquest apartat i es dividirà per dos. Aquesta nova nota haurà de ponderar-se amb la resta de les que configuren la nota final de l'assignatura.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Assaig	40%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Assistència i Participació	10%	0,75	0,03	5, 7, 10, 12
Diàleg Creatiu	20%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Escape Room	30%	2,25	0,09	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.
CATALÀ, Josep M.: El murmullo de las imágenes, Santander, Shangrila, 2012.
CATALÀ, Josep M.: La forma del real. Introducció al Estudi Visual, 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.

COMPLEMENTÀRIA

- 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 Martín: *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, Ediciones 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-FRUIIN, 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.