

Curso Académico: (2024 / 2025)

Fecha de revisión: 26-04-2024

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura

Coordinador/a: LABANDEIRA MORAN, SIBLEY ANNE

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 2

OBJETIVOS

- 1 Conocer los diferentes enfoques de análisis de la imagen desde una perspectiva histórica y transdisciplinar.
- 2 Conocer y ser capaz de identificar los principales recursos lingüísticos y retóricos empleados en la creación visual, familiarizarse con distintas metodologías de análisis visual y su relación con los utilizados en otras manifestaciones creativas.
- 3 Conocer las estrategias y las modalidades enunciativas más importantes que caracterizan distintas prácticas de creación de significado y conocimiento a través de las imágenes.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Capacidad de observación.

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad para organizar y planificar.

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.

Capacidad de crítica, reflexividad, y autocrítica.

Habilidades de investigación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Consideraciones en torno a la idea de "retórica(s) de la imagen"
2. El giro cultural
3. El giro visual
4. El giro afectivo
5. Semiótica
6. Psicoanálisis
7. Modernidad e imagen
8. Dispositivos de visión: instituciones
9. Dispositivos de visión: tecnologías de la imagen
10. Imagen como documento y pasado como imagen
11. Imágenes performativas
12. Pensar en/con/contra/a través de imágenes

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

METODOLOGÍA

Créditos teóricos:

Se desarrollarán mediante clases teóricas donde el método habitual será la exposición, comentario de lecturas propuestas y piezas artísticas, experimentales y críticas. Se motivará el debate acerca de los contenidos.

Créditos prácticos:

Se desarrollarán fundamentalmente en grupo, y estarán basados principalmente en la participación, comentario y análisis en común de lecturas e imágenes. Los alumnos/as deben hacer una presentación oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Sesiones de debate y exposición.
- Lectura de textos recomendados.
- Visión, proyección y análisis de obras.
- Elaboración de trabajo de investigación personal (trabajo escrito).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen Final:	70
Peso porcentual del resto de la evaluación:	30

CONVOCATORIA ORDINARIA

La calificación final se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

- 70 % calificación se basará en un trabajo de investigación (4.000-5000 palabras)
- 30 % calificación: asistencia y participación, presentación oral (10 minutos aproximadamente).

El trabajo de investigación:

Las pautas de realización serán expuestas por la profesora al inicio de la asignatura y publicadas en la plataforma virtual.

En relación a los trabajos de investigación, se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:

- Dominio de los contenidos y capacidad para relacionar ideas.
- Documentación relevante y empleo de bibliografía apropiada al tema.
- Reflexión personal y aportación crítica argumentada.
- Inclusión de ideas o/y enfoques innovadores.
- Claridad en la exposición y correcto desarrollo formal.

Asistencia y participación:

Tendrán gran importancia la asistencia y participación en los debates sobre lecturas y una serie de obras seleccionadas.

Presentación oral:

Los/as estudiantes también tendrán que realizar una presentación oral. Se valorará la capacidad analítica y comunicativa, así como la destreza con que se apliquen las nociones trabajadas en clase.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Trabajo de investigación según las pautas ya indicadas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Abril, G. Cultura Visual, de la Semiótica a la Política, Plaza y Valdés, 2014
- Acaso, M. El lenguaje visual, Paidós, 2006
- Bal, M. El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales, Revista Estudios Visuales, 2005
- Bal, M. et alt. Looking In: The Art of Viewing,, Routledge,, 2000

- Banks, M. y Morphy, H. (eds.) Rethinking Visual Anthropology, , Yale Univ Press,, 1999
- Barnard, M. Approaches to Understanding Visual Culture,, Macmillan,, 2001
- Barthes, R. La cámara lúcida, , Paidós , , 1987
- Barthes, R. La Torre Eiffel: textos sobre la imagen, , Paidos, , 2001
- Barthes, R. MITOLOGÍAS. , México: Siglo XXI, 1987
- Belting, H. Antropología de la imagen, , Katz, , 2007
- Brea, J.L. Las tres eras de la imagen, , Akal, , 2010.
- Brea, J.L. (ed) Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización,, Akal, , 2005
- Brennan, T., Jay, M. (eds.) Vision in Context, Routledge, 2013
- Bryson, N. La lógica de la mirada, , Alianza Editorial, , 1991
- Buck-Morss, S. Dialéctica de la mirada, , Visor Distribuciones, , 1996
- Corrigan, Tim The Essay Film, Oxford University Press, 2011
- Crary, J. Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna, , Akal, , 2008
- Dikovitskaya, M. Visual Culture, The MIT , Press, , 2005
- Elkins, J. (Ed.) Theorizing Visual Studies: Writing Through the Discipline, Routledge, , 2012
- Freedberg, D., The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response, Larry Silver, , Northwestern University, , 1989
- García Varas, A. (Ed.) Filosofía de la imagen, Universidad de Salamanca, 2011
- Gondra Aguirre, A., López de Munain, G. (ed.) Estudios de la imagen. Experiencia, percepción, sentidos(s), Sans Soleil, 2014
- Groupe M, Tratado del signo visual, , Cátedra, , Madrid, 1993
- Guardiola, I. El ojo y la navaja, Arcadia, 2018
- Gunning, T. The Cinema of Attractions, BFI Publishing, 1990
- Hall , S.(ed.) , Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (Culture, Media and Identities, Vol 2),, Sage Publications,, 1997
- Hall, S. y Evans, J., (eds) Visual Culture: The Reader, , Sage Publications, , 1999
- Hall, S. ¿Encoding and Decoding in TV Discourse¿. Hall, Hobson, Loew y Willis (ed.) Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, London: Routledge., 1980

- Hall, S. ¿Encoding and Decoding in TV Discourse?. Hall, Hobson, Loew y Willis (ed.) Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, London: Routledge., 1980
- Hansen, M. New Philosophy for a New Media, MIT Press, 2004
- Hodge, R., Kress, G. Social Semiotics, Cornell University Press, 1988
- Hoelz, I, y Marie, R. SOFT IMAGE TOWARDS A NEW THEORY OF DIGITAL IMAGE, THE UNIVERSITY OF CHIGAGO PRESS, 2015
- Hoffman D. H. Visual Intelligence: How We Create What We See, W.W. , Norton & Company, , 2000
- Holly, M.A., Smith, M. What is research in the visual arts?, Clark Institute, 2008
- Jay, M. Ojos abatidos. Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX,, Madrid, Akal, , 2008
- Jenks, C. (ed.) Visual Culture, , Routledge, , 1995
- Jiménez, J. Crítica del mundo imagen, Tecnos, 2019
- Kittler, F. Gramophone, Film, Typewriter, Stanford University Press, 1999
- LECHTE, John Beyond the Ontology of Image?, EITHER/AND, 2013
- Levin , D. M. (ed.) Modernity and the Hegemony of Vision, , University of California Press, , 1993
- Marks, L. The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses., Duke University Press, 2000
- Martín Prada, J. El ver y las imágenes en tiempos de Internet, Akal, 2018
- Mirzoeff, N. Una introducción a la cultura visual, , Paidós,, 2003
- Mitchell, W. J. T. Teoría de la imagen, , Akal, , 2009
- Mulvey, Laura Placer visual y cine narrativo, Mulvey, Laura. Placer visual y cine narrativo. Fundación Instituto Shakespeare/Instituto de CineRTV/University of Minnesota., 1988
- Pink, S. Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research,, Sage Publications,, 2001
- Rose, G. Visual Methodologies : An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, , Sage Publications, , 2001
- Sandywell, B., y Heywood, I. (eds.) Interpreting Visual Culture: Explorations in the Hermeneutics of the Visual, , Routledge, , 1999
- Schroeder, J. E. Visual Consumption, Routledge Interpretive Market Research Series, , Routledge, , 2002
- Silverman, K. El umbral del mundo visible,, Madrid Akal, , 2009
- Smith, P.D. y Emminson, M.J. Researching the Visual : Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry, , Sage Publications, , 2000

- Smith, P.D. y Emminson, M.J. *Researching the Visual : Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry*, , Sage Publications, , 2000
- Sobchack, Vivian *The Address of the Eye*, Princeton University Press, 1992
- Sobchack, Vivian *Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture*, University of California Press, 2004
- Sterne, Jonathan *The Audible Past*, Duke University Press, 2003
- Steyerl, Hito *Los condenados de la pantalla*, Caja Negra, 2014
- Sturken, M., y Cartwright, L. *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*, , Oxford University Press, 2001
- Taylor, L.,(ed.), ., *Visualizing Theory: Selected Essays from V.A.R, ...*, 1990-1994 , , .
- Thomas, J. (Ed) *Reading Images (Readers in Cultural Criticism)*, , Palgrave Macmillan, , 2000
- VVAA "Cuestionario October sobre cultura visual" (publicado originalmente en el número 77 de la revista October, 1996), *Estudios Visuales*, núm. 1, *Estudios Visuales*, núm. 1, , CENDEAC Murcia, , noviembre de 2003
- Velasco, H. M. *Cuerpo y espacio. Símbolos y metáforas, representación y expresividad en las culturas*, , Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, , 2007
- Villafañe, J. *Introducción a la teoría de la imagen*, , Piramide, , 2009
- Williamson, J. *Decoding Advertisements. Ideology and meaning in Advertising.*, LONDON, NEW YORK: MARION BOYARS, 2002

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BRENNAN, T., JAY, M. (Eds.) *Vision in context*, Routledge, 2013
- Banks, M. *Los datos visuales en investigación cualitativa*, Morata, 2010
- Banks, M. , Morphy, H. *Rethinking Visual Anthropology*, Yale University Press, 1999
- Brea, J. L. *Nuevas estrategias alegóricas*, Tecnos, Madrid
- Carriere, A. Sabonit, J. *Retórica de la pintura*, Cátedra, Madrid
- Darley, A. *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*, Paidós, 2002
- Deveraux, L, Hillman, R. *Fields of Vision*, University California Press, 1995
- Farago, C. (ed.) *Compelling Visuality*, University Minnesota Press, 1989
- Howells, R. *Visual Culture. An Introduction*, Polity Press, 2013
- Jameson, F. *Signatures of the Visible*, Routledge, 1995

- Perniola, M. La estética del siglo XX, A. Machado Libros, 2001

- Virilio, P. La máquina de visión, Cátedra, 1989

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- . Revista Estudios Visuales: <http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm>

- Chandler, D. . Semiotics. The Basics: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/the_book.html

- Invisible Culture . Invisible Culture: <http://ivc.lib.rochester.edu/>

- Rose, Gillian . Visual Methodologies: <https://study.sagepub.com/rose4e>