Guía docente
804452 - CV - Cultura Visual

Última modificación: 15/07/2024

Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA (Plan 2023). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2024 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Laguillo Abbad, Clara

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Comentario de las actividades o ejercicios propuestos.
2. Adquisición de nuevos conocimientos.
3. Explicación actividades o ejercicios propuestos.

Estas franjas de actividad se modulan en función de los contenidos correspondientes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos
Reconocer los conceptos fundamentales implicados en la comunicación gráfica y visual, como conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes en el contexto del diseño de contenidos y productos multimedia.

Habilidades o destrezas
Analizar tanto la historia como la teoría crítica y estética de la imagen en el contexto de la cultura audiovisual.

Conocimiento
1. Resolver ejercicios o prácticas relacionadas con la identidad visual.
2. Comprender los conceptos implicados y resolver los ejercicios o prácticas relacionadas con la comunicación gráfica y visual.
3. Analizar tanto la historia como la teoría crítica y estética de la imagen, en el contexto de la cultura audiovisual.
4. Analizar y construir imágenes.
5. Realizar tareas solicitadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
6. Utilizar estrategias para preparar y realizar las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles pera diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito geográfico.
8. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y d'organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con unos recursos de información especializadas, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
9. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
10. Utilizar estrategias para preparar y realizar presentaciones orales y redactar textos i documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo mediano	18,0	12.00
Horas grupo grande	30,0	20.00
Horas aprendizaje autónomo	90,0	60.00
Horas actividades dirigidas	12,0	8.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Introducción a la cultura visual: construir y leer lo visual

Descripción:
1.-¿Qué es la cultura visual? ¿Qué significa la imagen? Sobre lo que entendemos por cultura visual
2.-Análisis de la imagen. Introducción a la semiótica.
3.-Leer una imagen; "maneras de mirar"
4.-El imperio y estatuto de las imágenes.

Actividades vinculadas:
Ejercicio propuesto en la práctica 1

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 2: Teoría y estética de la imagen

Descripción:
1.- Reproductibilidad técnica: de Benjamin en las redes sociales. Cultura visual hoy I
2.- La cultura de masas: la industria cultural (Adorno), la sociedad del espectáculo (Debord) y el big data.
3.- Esto es arte? Cultura visual hoy II

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 3: Historia de los movimientos artísticos

Descripción:
1.- Ruptura con la academia: El impresionismo. Del Salón al Flanêur. El impacto de la luz, la fotografía, las reformas urbanas. La ciencia llega al lienzo
2.- Vanguardias I y II. El Futurismo. Manifiestos, la destrucción como forma artística. Surrealismo. Empezar de nuevo. Arte conceptual. Imaginarios promocionales. La disciplina de la forma. Bauhaus y las vanguardias soviéticas. La línea clara, la diagonal y el punto de vista cenital. Contra l'ornament
3.- Políticas de l'Art, hacia una industria cultural: expresionismo abstracto americano/ Informalismos. La política en el gesto. Realismos en la Guerra Fría. Pop Art. Contra la trascendencia y el existencialismo. Fascinación, consumismo e integración del arte en la vida cotidiana. La emancipación del espectador
4.-Apropiacionismo y giro performativo.

Actividades vinculadas:
Ejercicio propuesto en la práctica 2

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 4: Apuntes sobre fotografía, cine y experimentos audiovisuales

Descripción:
1.- El impacto de la fotografía. Cronofotógrafos y pioneros. Aparatos pre-cinematográficos
2.- El cine como lenguaje
3.- Imágenes icónicas
4.- Post-fotografía y visualidades experimentales I y II. Documento, espectáculo. Una ventana a nuevos lenguajes

Actividades vinculadas:
Ejercicio propuesto en la práctica 2

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 5: La cultura visual omnipresente

Descripción:
1.- El espectro electromagnético: telepresencia visual. TV y publicidad
2.- Expresiones de la cultura popular: herencias del cómic y el graffiti
3.- La cultura visual en el diseño y la moda
4.- Globalización visual: fenómenos de las redes
5.- Investigación visual en la práctica multi-medial

Actividades vinculadas:
Ejercicio vinculado al debate - práctica III

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 3 ejercicios: 10%/ejercicio - 30%
- Examen parcial- 20%
- Examen final– 40%
- Asistencia y participación en clase – 10%

- La evaluación de la participación del alumno en las actividades formativas de la materia, y la actitud de aprendizaje, se evaluarán mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de ejercicios o prácticas presentadas.

Los estudiantes que no superen la asignatura mediante la evaluación continua tendrán la opción de presentarse a la re-evaluación. Este examen permitirá reevaluar el examen parcial y el examen final (40% de la nota final de la asignatura).

Las acciones irregulares que pueden conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes constituyen una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esta acción comporta la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación ordinaria global de la asignatura, sin derecho a reevaluación.
Si los docentes tienen indicios de la utilización de herramientas de IA no permitidas en las pruebas de evaluación, podrán convocar los estudiantes implicados a una prueba oral o a una reunión para verificar la autoría.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los ejercicios se entregarán a través del campus virtual.

Cualquier incidencia que no permita resolver las prácticas en el plazo indicado se comunicará a la profesora vía Campus Virtual; con posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertinencia o no de las causas que motivan la no presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas. También se considerarán justificadas las causas de no presentación de ejercicios que sean comunicadas al profesorado por la Jefatura de Estudios.

Las clases, se realizan en modalidad presencial. Los exámenes serán en modalidad presencial. Las preguntas y problemas propuestos en los exámenes hacen referencia al contenido teórico y práctico de la asignatura.

Las revisiones y/o reclamaciones respecto de los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos por el profesorado dentro de lo previsto en el Calendario Académico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Berger, John. Modos de ver . Barcelona : Gustavo Gili, 1974. ISBN 9788425218071.
- Brea, José Luis. Las Tres eras de la imagen : imagen-materia, film, e-image . Tres Cantos, Madrid : Akal, cop. 2010. ISBN 9788446031390.
- Crow, David. No te creas una palabra : una introducción a la semiótica . Barcelona : Promopress, 2008. ISBN 9788493588113.
- Domínguez, Vicente. Pantallas depredadoras: el cine ante la cultura visual digital. 1ª. Oviedo, Gijón: Ediciones de la Universidad de Oviedo, Festival Internacional de Cine de Gijón, ISBN 978-84-8317-657-3.
- Guardiola, Ingrid. L'Ull i la navalla : un assaig sobre el món com a interfície . Primera edició. Barcelona : Arcàdia, setembre del 2018. ISBN 9788494717475.
- Fontcuberta, Joan. La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía. 1ª. Barcelona : Atmarcadia SL, 2018.
- Freund, Gisèle. La fotografía como documento social. 5ª ed. Barcelona : Gustavo Gili, 1993.
- García-Matilla, A.; Aparici, R.. Lectura de imágenes. 3ª ed. Madrid : La Torre, 1998. ISBN 9788479602239.
- Gompertz, Will; Corriente Basús, Federico. ¿Qué estás mirando? : 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos . Tres Cantos (Madrid) : Taurus, 2013 + 1 full pleg. ISBN 978-84-306-0125-7.
- Granés, Carlos. El Puño invisible : arte, revolución y un siglo de cambios culturales . Madrid : Taurus, cop. 2011. ISBN 978-84-306-0905-5.
- Hall, Doug; Fifer, Sally Jo; Bolt, David; Ross, David A; Hall, Doug; Fifer, Sally Jo. Illuminating video : an essential guide to video art . New York (N.Y.) : Aperture in association with the Bay Area Video Coalition, 1990. ISBN 0893813907.
- Higgs, John. Historia alternativa del siglo XX: más extraño de lo que cabe imaginar. 1ª. Barcelona : Penguin Random House Grupo Editorial (Taurus), 2015. ISBN 978-84-306-1743-2.
- Mitchell, W. J. T; Mellén, Isabel. ¿Qué quieren las imágenes? : una crítica de la cultura visual . Vitoria-Gasteiz : Sans Soleil, 2017. ISBN 978-84-946119-9-5.
- Lanier, Jaron. Contra el rebaño digital: un manifesto. 1ª. Barcelona: Random House Mondadori, 2011. ISBN 978-84-8306-917-2.
- Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. 1ª. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica SA, 2005. ISBN 84-493-1769-X.
- McCloud, S. Entender el cómic: [el arte invisible]. Barcelona: Astiberri, 2005. ISBN 9788496815124.
- Melot, Michel; Cóndor Orduña, María. Breve historia de la imagen . Madrid : Siruela, cop. 2010. ISBN 978-84-9841-345-8.
- Mitchell, W. J. T. Teoría de la imagen. Madrid : Akal, 2009. ISBN 9788446025719.
- Mirzoeff, Nicholas. Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual. Barcelona: Espasa Libros (Paidós), 2016. ISBN 978-84-493-3216-6.
- Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Madrid : Paidós, 2003. ISBN 9788449313905.
- Scharf, Aaron; Pardo de Santayana, Jesús. Arte y fotografía . Madrid : Alianza, DL 1994. ISBN 8420671258.
- Sougez, Marie Loup. Historia de la fotografía . 5a ed. rev. y aum. Madrid : Cátedra, cop. 1994. ISBN 8437602882.
- Stelzer, Otto. Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de la estética. Madrid : Akal, 1987-1991.
- VV.AA. La cultura de la imagen. Madrid : Fragua, 2006. ISBN 9788470741906.
- Ward, T.W. Composición y perspectiva. Barcelona: Blume, 1992. ISBN 9788487535932.
- Darley, Andrew. Cultura visual digital: Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación. Madrid : PAIDOS IBERICA, 2003. ISBN 9788449313240.
- Gere, Charlie. Digital Culture. 2nd Expanded Edition. London: Reaktion Books, 2008. ISBN 1861893884.
- Paul, Christiane. Digital Art (World of Art). Thames & Hudson, 2003. ISBN 0500203679.
- Manovich, Lev. Cultural Analytics. Mit Press, 2020.
- Murield, Daniel & Crawford, Garry. Video Games as Culture. Considering the Role and Importance of Video Games in Contemporary Society.. Routledge, 2018. ISBN 9781138655119.
- Horkheimer, Max; Adorno, Theodor. Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1978.
- Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Buenos Aires: Editorial La Marca, 2017. ISBN 9789508892874.
- Debord, Guy; Pardo, José Luis; Pardo, José Luis. La Sociedad del espectáculo . Valencia : Pre-textos, 1999. ISBN 978-84-8191-442-9.
- Rancière, Jacques; Dilon, Ariel; Bassas Vila, Javier. El Espectador emancipado . Castellón : Ellago, 2010. ISBN 978-8496720923.