

804028 - CV-M - Visual Culture

Coordinating unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre
Teaching unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre
Academic year: 2019
Degree: BACHELOR'S DEGREE IN MULTIMEDIA STUDIES (Syllabus 2009). (Teaching unit Compulsory)
ECTS credits: 6 Teaching languages: Catalan

Teaching staff

Coordinator: Bover Tanyà, Antoni
Others: Nuñez Riera, Amanda

Degree competences to which the subject contributes

Specific:

4. (ENG) Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
5. (ENG) Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

Transversal:

1. SELF-DIRECTED LEARNING. Detecting gaps in one's knowledge and overcoming them through critical self-appraisal. Choosing the best path for broadening one's knowledge.
2. EFFICIENT ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION. Communicating verbally and in writing about learning outcomes, thought-building and decision-making. Taking part in debates about issues related to the own field of specialization.
3. EFFECTIVE USE OF INFORMATION RESOURCES. Managing the acquisition, structure, analysis and display of information from the own field of specialization. Taking a critical stance with regard to the results obtained.

Teaching methodology

Las sesiones de clase de dos horas se dividen, en general, en cuatro franjas de la actividad:

1. Resolución de dudas de los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Adquisición de nuevos conocimientos.
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios.
5. Realización del ejercicio.

Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y de los contenidos correspondientes.

Learning objectives of the subject

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 y construir imágenes.
4. Realizar tareas solicitadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
5. 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.
6. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para

804028 - CV-M - Visual Culture

diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito geográfico.

7. 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.

8. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.

9. 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.

Study load

Total learning time: 150h	Hours large group:	0h	0.00%
	Hours medium group:	60h	40.00%
	Hours small group:	0h	0.00%
	Guided activities:	0h	0.00%
	Self study:	90h	60.00%

804028 - CV-M - Visual Culture

Content

<p>Tema 1: Construcción y lectura de la imagen</p>	<p>Learning time: 35h Practical classes: 14h Self study : 21h</p>
<p>Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semiótica de la imagen 2. Nivel denotativo y connotativo 3. Concepto de creatividad 4. Elementos principales /elementos secundarios 5. Profundidad y perspectiva 6. Distribución de los elementos: Equilibrio Regla de oro / Regla de los tercios Simetría y asimetría 7. Punto / Línea / Contorno/Forma 8. Tono / Color / Textura 9. Escala 10. Ritmo visual: Efecto pattern 11. Contraste <p>Related activities: Ejercicios propuestos en la práctica 1</p>	
<p>Tema 2: Teoría y estética de la imagen</p>	<p>Learning time: 35h Practical classes: 14h Self study : 21h</p>
<p>Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surreal 2. Fantasía 3. Fotomontaje 4. Conceptual 5. Reflexión Estética 6. Movimiento 7. Series visuales 8. Composición de lámina 9. Interacción 10. Realidad aumentada <p>Related activities: Ejercicios propuestos en la práctica 2</p>	

804028 - CV-M - Visual Culture

<p>Tema 3: Historia de los movimientos artísticos</p>	<p>Learning time: 20h Practical classes: 8h Self study : 12h</p>
<p>Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grecia, Imperio Romano, Edad Media y Renacimiento 2. Barroco y siglo XIX: Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo 3. Siglo XX: Impresionismo, Vanguardias, Surrealismo, Abstracción, Pop Art, Op art, Hiperrealismo,... <p>Related activities:</p> <p>Ejercicios propuestos en la práctica 3</p>	
<p>Tema 4: Historia de la fotografía y del cine</p>	<p>Learning time: 30h Practical classes: 12h Self study : 18h</p>
<p>Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pioneros de la fotografía 2. Paisaje, bodegón y retrato 3. Fotografía documental: social, científica, guerra, prensa, arquitectura, viajes,... 4. Siglo XX: Pictoralismo, Photosecession, vanguardias, nuevo realismo, surrealismo,... 5. Pioneros del cine 6. Evolución del cine mudo al sonoro 7. Siglo XX: Cine de entre guerras 8. Movimientos cinematográficos <p>Related activities:</p> <p>Ejercicios propuestos en la práctica 3 y 4</p>	

804028 - CV-M - Visual Culture

<p>Tema 5: Historia del vídeo y del arte digital</p>	<p>Learning time: 15h Practical classes: 6h Self study : 9h</p>
<p>Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Precedentes y pioneros del vídeo 2. Movimientos artísticos: Fluxus, guerrilla tv,... 3. Performance y happenings 4. Años 70 (Viola, Neuman, Douglas,..) 5. Videoinstal?lación y performance multimedia 6. Crossmedia y vídeo clip, documental y arte 7. Precedentes del arte digital 8. Net art, browser art, web art, hacktivismo, instalaciones multimedia interactivas, festivales de artes electrónicas <p>Related activities: Ejercicios propuestos en la práctica 4</p>	
<p>Tema 6: Historia del videojuego</p>	<p>Learning time: 15h Practical classes: 6h Self study : 9h</p>
<p>Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inicios del videojuego 2. Videojuegos recreativos, años 70 y 80 3. Años 90 y 2000 4. Los videojuegos de última generación <p>Related activities: Ejercicios propuestos en la práctica 4</p>	

804028 - CV-M - Visual Culture

Planning of activities

PRÁCTICA P01: CONSTRUCCIÓN Y LECTURA DE LAS IMÁGENES	Hours: 18h 45m Practical classes: 3h Self study: 15h 45m
<p>Description: La práctica consiste en un conjunto de ejercicios y un proyecto con la búsqueda de imágenes, documentación y análisis a partir de las indicaciones dadas por el profesorado en clase.</p> <p>Support materials: Guión de prácticas P01 (disponible en el apartado Materiales de la asignatura en el Campus CITM)</p> <p>Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment: Entrega a través del Campus CITM</p> <p>Specific objectives:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Búsqueda de documentación iconográfica 2. Descripción de los elementos básicos de la construcción de una imagen 3. Lectura y análisis crítica de la imagen 	
PRÁCTICA P02: TEORÍA Y ESTÉTICA DE LA IMAGEN	Hours: 18h 45m Practical classes: 3h Self study: 15h 45m
<p>Description: La práctica consiste en un conjunto de ejercicios y un proyecto con la búsqueda de imágenes, documentación de estas y análisis a partir de las indicaciones dadas por el profesorado en clase.</p> <p>Support materials: Guión de prácticas P02 (disponible en el apartado Materiales de la asignatura en el Campus CITM)</p> <p>Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment: Entrega a través del Campus CITM</p> <p>Specific objectives:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Búsqueda de documentación iconográfica 2. Descripción de los elementos básicos de la estética de la imagen 3. Lectura y análisis crítica de la imagen 	
PRÁCTICA P03: ARTE Y FOTOGRAFÍA	Hours: 18h 45m Practical classes: 3h Self study: 15h 45m
<p>Description: La práctica consiste en un conjunto de ejercicios y un proyecto con la búsqueda de imágenes, documentación de estas y análisis a partir de las indicaciones dadas por el profesorado en clase.</p> <p>Support materials: Guión de prácticas P03 (disponible en el apartado Materiales de la asignatura en el Campus CITM)</p> <p>Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment: Entrega a través del Campus CITM</p>	

804028 - CV-M - Visual Culture

Specific objectives:

1. Selección de una imagen
2. Documentación de esta imagen (autor, título y fecha)
3. Búsqueda de información de la imagen
3. Análisis y estudio de la imagen según las explicaciones dadas en la sesión

PRÁCTICA P04: CINE Y ARTE DIGITAL

Hours: 18h 45m
Practical classes: 3h
Self study: 15h 45m

Description:

El ejercicio consiste en la búsqueda de imágenes, documentación de esta imagen y análisis a partir de las premisas estudiadas en la sesión.

Support materials:

Guión de prácticas P04 (disponible en el apartado Materiales de la asignatura en el Campus CITM)

Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment:

Entrega a través del Campus CITM

Specific objectives:

1. Selección de una imagen
2. Documentación de esta imagen (autor, título y fecha)
3. Búsqueda de información de la imagen
3. Análisis y estudio de la imagen según las explicaciones dadas en la sesión

Qualification system

Prácticas (40%):

- 4 proyectos de la asignatura, con ejercicios semanales de prácticas relacionadas con el proyecto

Exámenes (50%):

-2 exámenes parciales (20%) y 1 examen final (30%)

Participación y actitud de aprendizaje (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.

804028 - CV-M - Visual Culture

Regulations for carrying out activities

(ENG) Los ejercicios de prácticas se inician durante el horario de clase en la franja destinada a esto y se completan al margen del horario previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento Hoja de Práctica correspondiente y las indicaciones que a tal efecto se han dado en la parte de la clase correspondiente.

La evaluación de las prácticas no comporta solamente la resolución de los ejercicios propuestos y los proyectos, sino también la defensa que se haga de los resultados cuando el/la alumno/a sea requerido para ello al inicio de las clases.

Cualquier incidencia que no permita resolver las prácticas en el plazo indicado será comunicado al profesor correspondiente mediante mensaje por el 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.

Exámenes

Los exámenes se realizan mediante documento electrónico que el/la alumno/a debe completar.

Las preguntas y problemas propuestos en los exámenes hacen referencia tanto al contenido teórico de la asignatura como a los ejercicios resueltos en las diferentes prácticas. Al margen de cada pregunta o problema consta la contribución en puntos a la nota total del examen.

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

804028 - CV-M - Visual Culture

Bibliography

Basic:

- Dondis, Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. ISBN 842520609X.
- Freund, Gisèle. La fotografía como documento social. 5ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
- Kemp, Martin. La ciencia del arte: la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat. Madrid: Akal, 2000. ISBN 8446008661.
- Lemagny, J.C.; Rouillé, A. Histoire de la photographie. Paris: Bordas, 1993. ISBN 2040199837.
- Hall, D.; Fifer, S.J. Illuminating video: an essential guide to video art. New York: Aperture Book, 1990. ISBN 0893813907.
- Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Madrid: Paidós, 2003. ISBN 9788449313905.
- Newhall, Beaumont. Historia de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. ISBN 8425218837.
- Sougez, Marie Loup. Historia de la fotografía. 5ª ed. Madrid: Cátedra, 1994. ISBN 8437602882.
- Scharf, Aaron. Arte y fotografía. Madrid: Alianza, 1994. ISBN 8420671258.
- Stelzer, Otto. Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- Albers, Josef. La interacción del color. Madrid: Alianza, 1979. ISBN 8420670014.
- Batchen, Geoffrey. Arder en deseos: la concepción de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. ISBN 842521534X.
- Berger, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 1974. ISBN 9788425218071.
- Chevrier, Jean-François. La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 9788425220623.
- García-Matilla, A.; Aparici, R. Lectura de imágenes. 3ª ed. Madrid: La Torre, 1998. ISBN 9788479602239.
- Marzal Fellici, J. Cómo se lee una fotografía: interpretaciones de la mirada. Madrid: Cátedra, 2008. ISBN 9788437624297.
- Mitchell, W.J.T. Teoría de la imagen. Madrid: Akal, 2009. ISBN 9788446025719.
- Sougez, M.L.; Pérez, H. Diccionario de historia de la fotografía. Madrid: Cátedra, 2003. ISBN 8437620384.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de la estética. Madrid: Akal, 1987-1991.
- McCloud, S. Entender el cómic: [el arte invisible]. Bilbao: Astiberri, 2005. ISBN 9788496815124.
- Tausk, Petr. Historia de la fotografía en el siglo XX: de la fotografía artística al periodismo gráfico. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. ISBN 8425208947.
- Ward, T.W. Composición y perspectiva. Barcelona: Blume, 1992. ISBN 9788487535932.
- VV.AA. La cultura de la imagen. Madrid: Fragua, 2006. ISBN 9788470741906.