

Guía docente 804028 - CV-M - Cultura Visual

Última modificación: 12/07/2024

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 MULTIMEDIA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: Laguillo Abbad, Clara

Otros: Sora Domenjó, Carles

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

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

Transversales:

1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

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

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 diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito geográfico.
7. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y 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 y 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 aprendizaje autónomo	90,0	60.00
Horas grupo mediano	60,0	40.00

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 es la imagen? De la bidimensionalidad a la performatividad.
- 2.-Análisis de la imagen. Introducción a la semiótica. Signo, símbolo, Icono.
- 3.-El imperio y estatuto de las imágenes.
- 4.-Leer una imagen.

Actividades vinculadas:

Ejercicios propuestos en la práctica 1

Competencias relacionadas:

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 10h

Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 2: Teoría y estética de la imagen

Descripción:

- 1.- Reproducibilidad 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.- La emancipación del espectador. Cultura Visual hoy II

Objetivos específicos:

Ejercicios propuestos en la práctica 1

Competencias relacionadas:

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 10h

Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 3: Historia de los movimientos artísticos

Descripción:

- 1.- ¿Esto es arte? Hacia una definición
- 2.- Rotura con la academia: El impresionismo. Del Salón al Flanêur. El impacto de la luz, la fotografía, las reformas urbanas. La ciencia llega al lienzo
- 3.- Vanguardias I y II. El Futurismo. Manifiestos, vanguardias, la destrucción como forma artística. Surrealismo. Empezar de nuevo. Arte conceptual. Imaginarios promocionales. La disciplina de la forma. Bauhaus y vanguardias soviéticas. La línea clara, la diagonal y el punto de vista cenital. Contra el adorno
- 4.- Políticas del Arte, 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
- 5.- Apropiacionismo, espectáculo y giro performativo.

Objetivos específicos:

Ejercicios propuestos en la práctica 2

Competencias relacionadas:

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 10h

Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 4: Apuntes históricos sobre fotografía, cine y animación

Descripción:

- 1.- El impacto de la fotografía. Cronofotógrafos y pioneros. Aparatos pre-cinematográficos
- 2.- El cine como lenguaje y el cine animado: técnica y estética
- 3.- Post-fotografía y visualidades experimentales. Documento, espectáculo. Una ventana a nuevos lenguajes

Objetivos específicos:

Ejercicio propuesto en la práctica 2

Competencias relacionadas:

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 10h

Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 5: La Imagen electrónica

Descripción:

- 1.-Televisión: el poder de la pequeña pantalla.
- 2.-El vídeo en la galería. La imagen en movimiento entra en el mercado del arte y en el museo.

Competencias relacionadas:

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 10h

Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 6: Cultura Digital

Descripción:

- 1.- Introducción a la cultura digital
- 2.- Future cinema, cine digital, imágenes expandidas e immersivas
- 3.- Estética y genealogía del arte digital
- 4.- Narrativa digital, redes y post-ficción visual
- 5.- Historia y cultura del videojuego

Competencias relacionadas:

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 10h

Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01: CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE REFERENCIAS VISUALES PROPIAS Y COLECTIVAS

Descripción:

Ejercicio: Búsqueda de imágenes que sean referencias propias y de sus genealogías; documentación y contextualización histórica y análisis individual y colectivo de las imágenes y de la razón por la que son referentes personales y/o colectivos

En construcción colectiva a través de la red - Instagram

Formato final de presentación individual: mapa conceptual/visual que incluya genealogía visual, contexto sociopolítico, de pensamiento, tecnológico y artístico.

Competencias relacionadas:

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h

Aprendizaje autónomo: 4h

PRÁCTICA P02: HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

Descripción:

Visita a un museo (propuesta interna: Santa Mònica). Elegir una o varias obras de arte experimentadas en directo y analizarla desde un punto de vista estético. Formatos posibles: vídeo-ensayo, ensayo textual o visual.

Competencias relacionadas:

CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.

CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 25h

Grupo mediano/Prácticas: 25h

PRÁCTICA 03: SEMINARIOS SOBRE CULTURA DIGITAL

Descripción:

En los seminarios se debatirán contenidos del Tema 6 a partir de la puesta en común de lecturas y actividades de debate crítico. Los seminarios se realizarán en grupos pequeños de clase repartidos en los días de seminario. Se evaluará la participación en clase.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 3 ejercicios (1 cada 2 bloques): 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).

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 online y presencial, siempre que sea posible. Los exámenes serán en modalidad presencial, siempre que sea posible. 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 en el Calendario Académico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Albers, Josef. La interacción del color. Madrid: Alianza, 1979. ISBN 8420670014.
- 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. 1ª. Madrid: Ediciones Akal SA, 2010. ISBN 978-84-460-3139-0.
- Crow, David. No te creas una palabra: una introducción a la semiótica. 1ª. Barcelona: Promopress, 2008. ISBN 978-84-935881-1-3.
- 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.
- Fontcuberta, Joan. La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía. 1ª. Barcelona: Atmarcadia SL, 2018. ISBN 978-84-947174-7-5.
- 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. ¿Qué estás mirando?: 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. 5ª. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial (Taurus), 2014. ISBN 978-84-306-0125-7.
- Granés, Carlos. El puño invisible: arte, revolución y un siglo de cambios culturales. 3ª. Madrid: Taurus, 2012. ISBN 978-84-306-0905-5.
- Guardiola, Ingrid. L'ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície. 1ª. Barcelona: Atmarcadia SL, 2018. ISBN 978-84-947174-7-5.
- Hall, D.; Fifer, S.J. Illuminating video: an essential guide to video art. New York: Aperture Book, 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.
- John Thomas Mitchell, William. ¿Qué quieren las imágenes?: una crítica a la cultura visual. 1ª. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil Ediciones, 2017. ISBN 978-84-946119-9-5.
- Lanier, Jaron. Contra el rebaño digital: un manifiesto. 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]. Bilbao: Astiberri, 2005. ISBN 9788496815124.
- Michel, Melot. Breve historia de la imagen. 1ª. Madrid: Ediciones Siruela SA, 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. 1ª. 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. Arte y fotografía. Madrid: Alianza, 1994. ISBN 8420671258.
- Sougez, Marie Loup. Historia de la fotografía. 5ª ed. Madrid: Cátedra, 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.
- Maureen Furniss. Animation: The Global History. 1ª. London: Thames & Hudson, 2017. ISBN 978-0-500-25217-8.
- 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. Londres: Reaktion Books, 2008. ISBN 1861893884.
- Paul, Christiane. Digital Art (World of Art). Thames & Hudson, 2003. ISBN 0500203679.
- Manovich, Lev. Cultural Analytics. Mit Press, 2020.
- Muriel, Daniel & Crawford, Garry. Video Games as Culture. Considering the Role and Importance of Video Games in Contemporary Society.. Routledge, 2018. ISBN 9781138655119.