ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Estudios Críticos y Cultura Visual

GUÍA DOCENTE

GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital

Presentación de la asignatura

El lenguaje de las imágenes. Iconografía e iconología. La construcción de la historia de las imágenes. Fuentes y relatos iconográficos. Retórica de las imágenes. Los géneros artísticos. Teoría y psicología de las imágenes.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la creación fotográfica y audiovisual.
CG04	Conocer los recursos tecnológicos propios de la disciplina y sus aplicaciones en la creación visual, asimilando las innovaciones que se produzcan.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en castellano como en otra lengua extranjera.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia del arte y de la fotografía, su relación con la cultura visual, y las tendencias actuales más influyentes.
CE02	Dominar los fundamentos del lenguaje de las imágenes, identificando sus funciones expresivas y comunicativas y utilizándolas en la propia creación fotográfica y audiovisual.
CE11	Adquirir una visión global de la situación actual de la industria fotográfica y su relación con las industrias culturales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Identificar las claves estéticas e históricas de cada género artístico.
02. Relacionar características de repertorios iconográficos con los diferentes contextos socioculturales a los que se asocian.
03. Crear e interpretar imágenes elocuentes a partir de la consideración de la imagen como un sistema de comunicación.
04. Desarrollar el método iconográfico-iconológico a partir del análisis pormenorizado de una obra de arte, siguiendo los niveles establecidos por *Panofsky.*
05. Argumentar interpretaciones de imágenes a partir del manejo de fuentes teóricas, estéticas y visuales.
06. Realizar interpretaciones de imágenes a partir de sus conexiones con las diferentes realizades contextuales del siglo XX.
07. Construir corpus críticos de imágenes para diferentes géneros artísticos a partir de referencias artísticas históricas y contemporáneas.
08. Apreciar los valores culturales de las obras de arte, mostrando una actitud de asimilación y comprensión de diferentes opciones culturales y artísticas.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	1. El lenguaje de las imágenes. 2. Hacia una ciencia de las imágenes. 3. Iconografía-Iconología. 4. La construcción de la posmodernidad. 5. Teorías poscoloniales. 6. Teorías de género y de la sexualidad. 7. Las obras de arte al final del siglo XX.

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	24 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	24 horas
AF5	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	23 horas
AF6	Tutorías académicas.	3 horas

AF7	Evaluación.	6 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	100 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. X SÍ ☐ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen de los contenidos	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo 1. Exposición Museo (10%) Trabajo 2. Investigación Iconografía del siglo XX (20%)	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Entrega de ejercicios	20%
SE5 Actitud y participación.	Participación en debates	10%
TOTAL		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Barry, P. (2002), Beginning theory. An introduction to literary and cultural theory, Ed. Manchester University

Barthes, R., (2021), La aventura semiológica, Paidós.

Barthes, R., (2017), Mitologías, Siglo XXI.

Bhabha, H. (2002), El lugar de la cultura. Ed. Manantial.

Bialostocki, J., (1972), Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Barral Eds.

Butler, J. (2010), Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo". Ed. Paidós.

Chakravorty, G., (2010), Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente, Ed. Akal.

Didi-Huberman, G., (2013), La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg, Abada.

Eagleton, T. (2011), *La estética como ideología*, Ed. Trotta.

Eliade, M., (1974), Imágenes y símbolos, Taurus.

Gombrich, E. (2016), La historia del arte. Ed. Phaidon.

Gubern, R. (2006), Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Ed. Anagrama.

Hall, J., (2001), Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza.

Haraway, D. (1995), "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial", en Ciencia, cyborg y mujeres. La reinvención de la naturaleza, ed. Cátedra.

Irala, P. (2019), El síndrome de Barthes. La construcción retórica de la imagen fotográfica, Ed. Fragua.

Martínez de la Torre, C., (2010), Mitología clásica e iconografía cristiana, Editorial Universitaria Ramón Arece.

Mitchell, W. J. T. (2016), Iconología, Capital.

Mitchell, W.J.T. (2008), Teoría de la Imagen, Akal.

Panofsky, E., (1988), El significado en las artes visuales, Alianza.

Panofsky, E., (1989), Estudios sobre iconología, Alianza.

Saxl, F., (1989), La vida de las imágenes, Alianza Forma.

Yúdice, G. (2009), El recurso de la cultura. usos de la cultura en la era global, Ed. Gedisa

Warburg, A. (2010), Atlas Mnemosyne, Akal.

MATERIAL DEL ALUMNO NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Museo Nacional de Antropología

Museo de América

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Archivo Arkhé