



PRESENTACIÓN

Breve descripción: En este curso introductorio estudiaremos las transformaciones que ha visto el mundo de la imagen. Aprenderemos a analizar distintos tipos de imagen, desde pintura o escultura hasta películas y comics, a partir de tres metodologías visuales: iconología, análisis formal y teoría crítica. Cada alumno adquirirá las herramientas y habilidades necesarias para comprender en profundidad nuestra cultura visual. Esta clase pretende ayudar a que cada alumno desarrolle un juicio estético propio.

- **Titulación:** Comunicación Audiovisual; Periodismo
- **Módulo/Materia:** Comunicación Audiovisual; Módulo II. Entornos de la Comunicación Audiovisual; 1. Entorno histórico y sociocultural. Periodismo; Módulo II. Entornos del periodismo; 3. Entorno histórico y cultural.
- **ECTS:** 6
- **Curso, semestre:** 2º, 2º
- **Carácter:** Obligatoria
- **Profesorado:** Lourdes Esqueda Verano
- **Idioma:** Castellano
- **Aula, Horario:** Martes de 3:30 a 5:30 (aula 1) y jueves de 10:00 a 12:00 (aula 4)

COMPETENCIAS

Competencias del Grado de Comunicación Audiovisual

1. COMPETENCIAS BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1. COMPETENCIAS GENERALES

CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual de manera oral y escrita con corrección.

CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.



Universidad de Navarra

CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica, deontológica y tecnológica.

CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.

CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en sus distintas dimensiones.

CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo contemporáneo.

Competencias del Grado de Periodismo

1. COMPETENCIAS BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1. COMPETENCIAS GENERALES

CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.

CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.

PROGRAMA

Haremos un viaje transversal por la pintura, fotografía, cine, series y otras imágenes recientes a través de los siguientes siete módulos:

1. ¿Qué es Cultura Visual?

- a. Objeto de estudio
- b. Metodologías de análisis
- b.1. Erwin Panofsky y la iconología



Universidad de Navarra

- b.2. El análisis formal de Roger Fry
- b.3. Teoría crítica: alcance y limitaciones

2. This is Us

- a. El propósito del arte

- a.1. Sagrado

- a.2. Humanismo

- a.3. *L'art pour l'art*

- b. Destrucción de arte

*Caso de estudio: vándalos e iconoclastas

3. El giro moderno: artistas y artesanos

- a. Renacimiento(s)

- b. ¿Qué es la belleza?

*Análisis y cultura

4. Canon y transgresión

- a. Expresión y convenciones

- b. *Fin de siècle*

- c. *Avant-garde*: pintura, cine y moda

*Caso de estudio: MoMA

5. Apropiación

- a. El ready-made

- b. Apropiación cultural

*Caso de estudio: Redes sociales

6. Fotografía

- a. Fotoperiodismo: información y estética

*Ejercicio: 1000 palabras para una imagen

- b. Representación y sobrerrepresentación

* Seminario de textos: Susan Sontag, *Sobre la fotografía*

7. Los límites del arte

- a. FLUXUS y arte conceptual

- b. Arte fronterizo (bellas artes y nuestros stickers)



Universidad de Navarra

*Happening

8. Conclusión y presentaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clases: 60 horas

Teoría: 50 horas

Prácticas*: 8 horas

Examen final: 2 horas

* dividiremos el grupo en dos

2. Trabajo personal del alumno:

Ensayos y tareas 45 horas

Estudio personal de la materia 45 horas

3. Otras actividades (voluntarias): Viaje cultural

TOTAL: 150 horas

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

Examen final: 70%

Proyecto y tareas*: 20%

Participación en clase: 10%

Manual obligatorio: *La historia del arte* (Gombrich). Será evaluado en el examen final con un ensayo que vale hasta un punto extra sobre la nota final.

*No está permitido entrar tarde al aula.

*Ante una ausencia no justificada no se recibirán tareas.

Los alumnos repetidores serán evaluados 100% con el examen, a menos que decidan participar activamente en clase.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Examen final 100%

HORARIOS DE ATENCIÓN



Universidad de Navarra

Dra. Lourdes Esqueda Verano (l.esqueda@unav.es)

- Despacho 2571 Edificio Ismael Sánchez Bella. Planta 2
- Horario de tutoría: Viernes de 13:00 a 14:00 (previa cita por correo)

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

E.H. Gombrich, *La historia del arte*, Phaidon, London, 2011 [Find it in the library](#)

Lecturas anunciadas en clase y que podrás encontrar en ADI-Lecturas-Obligatorias

Recomendada

Gillian Rose, Visual Methodologies, 2001. [Find it here.](#)

William Fleming, Art & Ideas, 1980. [Find it here.](#)

Richard Howells, Visual Culture, Polity Press, 2006 [Find it in the library](#)

John Berger, Ways of Seeing, BBC & Penguin, 1987 [Find it in the Library](#)

Roger Fry, Vision and Design, Chatto & Windus, 1920. [Find it at Archive.org](#)

Jameson, F, *Postmodernism: Or, The Cultural Logic of Late Capitalism*, Verso London, 1991.
[Find it here.](#)

Gillian Rose. "The question of method: practice, reflexivity and critique in visual culture studies." In:

Heywood, Ian & Sandywell, Barry eds. *The Handbook of Visual Culture*. London: Berg, 2012,
pp. 542–558. [Find it here.](#)

Enlaces de interés:

[-Louvre \(Paris\)](#)

[-Rijksmuseum \(Amsterdam\)](#)

[-Tate Gallery \(London\)](#)

[-Thyssen Madrid](#)

[-Bayeler Basilea](#)

[-Prado Museum \(Madrid\)](#)

[-Centre Pompidou \(Paris\)](#)

[-George Kolbe Museum \(Berlin\)](#)

[-Fondation Henri Cartier-Bresson \(Paris\)](#)

[-Donation Henri Lartigue \(París\)](#)

[-Juan March Foundation \(Madrid\)](#)



Universidad de Navarra

[-De Menill Collection \(Houston\)](#)

[-MOMA \(New York\)](#)

[-Guggenheim curated “obras maestras” \(Bilbao\)](#)

[-Hermitage Museum](#)

Y más enlaces:

To understand Aby Warburg's Atlas Mnemosyne: <https://storymaps.arcgis.com/stories/b5158e097d9c48b3bc15b844a33ae355>

Hokusai: one of the Masters of Ukiyo-e: <https://storymaps.arcgis.com/stories/82d10f48016346d78dcc38b5cdcd1d23>

A lesson on looking: https://www.youtube.com/watch?v=_jHmjz2270A&t=291s

On beauty: <https://www.youtube.com/watch?v=C9pg2j2oGy0&t=831s>

The Cultural Tutor: https://twitter.com/culturaltutor?ref_src=twsrctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

The Art Assignment: <https://www.youtube.com/user/theartassignment>

One Hundred Years of Cinema: https://www.youtube.com/channel/UCbM9iT_PqBCUOQdaREDAP3g

The Nerdwriter: <https://www.youtube.com/channel/UCjkMlOU7faDgqh4PfzbpLdg>

Glossary of Art Terms (MoMA): https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary

Cesare Ripa, Iconologie où la science des emblèmes, devises, &c. qui apprend à les expliquer dessiner et inventer : ouvrage très utile aux orateurs, poëtes, peintres: [https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-197053&lan=en#page//10/75/63/10756398002341449595643700435858711788.jpg\(mode/1up](https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-197053&lan=en#page//10/75/63/10756398002341449595643700435858711788.jpg(mode/1up)

Google Art Project: <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=es>

Khan Academy: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between>

The Art Story: <http://www.theartstory.org/>

[The Cultural tutor on art moments](#)