Universidad de Navarra

Cultura visual

Guía docente 2026-27

PRESENTACIÓN

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

- **Titulación**: Grado en Comunicación Audiovisual; Grado en 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-cultural.
- **ECTS**: 6
- **Curso, semestre**: 2º, 2º
- **Carácter**: Básica
- **Profesorado**: Lourdes Esqueda Verano
- **Idioma**: Castellano
- **Aula, Horario**: Martes 15:30-17:30 (FCOM-04); Jueves 15:30-17:30 (FCOM-01)
- Mira el calendario

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Grado en Comunicación Audiovisual

1. CONOCIMIENTOS

RA1 - 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

RA2 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica, deontológica y tecnológica.

RA3 - Conocer y comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en sus distintas dimensiones, en particular atendiendo a los valores de sostenibilidad medioambiental, de gobernanza y social.

RA4 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo contemporáneo.

2. HABILIDADES

RA10 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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.

RA12 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual de manera oral y escrita con corrección.

RA14 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.

3. CAPACIDADES

RA19 - 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.

RA21 - 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.

Grado en Periodismo

1. CONOCIMIENTOS

RA3- Definir los principales elementos configuradores de la sociedad actual, específicamente en aquellas cuestiones históricas, sociales, culturales, medioambientales, políticas, jurídicas, económicas, empresariales y tecnológicas.

2. HABILIDADES

RA12- Distinguir los temas, los actores, las fuentes y documentos socialmente relevantes para la elaboración de textos periodísticos veraces en sus diferentes manifestaciones formales.

3. CAPACIDADES

RA19- Interpretar la evolución histórica del mundo reciente distinguiendo los aspectos antropológicos, políticos, económicos, sociales, medioambientales y culturales que permiten contextualizar la información y repercuten en el ejercicio del periodismo.

RA26- Identificar el papel de los procesos de comunicación en la transmisión de estereotipos y la intersección de la desigualdad de género con otros ejes de desigualdad (edad, clase, raza, sexualidad e identidad/expresión de género, diversidad funcional, etc.).

PROGRAMA

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

1. ¿Qué es cultura visual?

a. Objeto de estudio

*Lectura: "Introducción," E.H. Gombrich, *Una historia del arte*

b. Metodología y análisis

- Iconología (visita Occidens)
- Análisis formal

c. Contemplación

* Lectura: Fragmento de *Momentos de visión*, de Kenneth Clark.

2. Lo que revela la imagen

a. Destrucción de arte: iconoclastas y vándalos

**Ejercicio*: iconoclastias modernas

b. ¿Qué es el humanismo?

**Visionado*: *Los destellos*, Pilar Palomero, 2024.

3. Artesanos y artistas*

a. Renacimiento

**Visionado: A pleno sol*, René Clément, 1960.

b. Romanticismo

c. Pre-rafaelitas

**Ejercicio* de iconología y análisis formal

d. Categorías estéticas mayores (lo bello, lo sublime, lo cómico, etc.)

*Viaje cultural voluntario a Madrid

4. Fotografía, cine y cómo cambiaron el mundo*

a. La llegada de la fotografía

**Lectura*: *La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica*, Walter Benjamin

b. Fotoperiodismo: información y estética

**Ejercicio*: 1000 palabras para una imagen

c. Fotos más allá de documentos

- Primeros usos artísticos de la fotografía
- Especificidad fotográfica: *studium and punctum*

d. Representación y sobrerepresentación

**Lectura*: *Sobre la fotografía*, Susan Sontag

e. Realismo, Avant-garde y expresionismo abstracto

**Lectura: "Una vida en pinturas"*, *El nervio óptico*, María Gainza

**Ejercicio*: Análisis formal

5. El fin del arte, Cultura pop y categorías estéticas menores*

a. Ready-made, anti-arte y esas cosas que podría haber hecho yo y se venden por millones

b. Fluxus

c. Categorías estéticas menores (lo cuqui, lo interesante, lo aesthetic, etc.)

d. Consideraciones finales*

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clases: 60 horas*

Clases expositivas: 50 horas

Clases prácticas*: 10 horas

2. Trabajo personal del alumno: 90 horas

Trabajos individuales o en equipo: 5 horas

Tutorías individuales o en equipo: 1 hora

Pruebas de evaluación o exámenes: 3 horas

Estudio personal de la materia 81 horas

* dividiremos el grupo en dos

TOTAL: 150 horas

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

Examen final: 70%

- La primera parte es tipo filtro de preguntas directas
- La segunda parte consiste en un ensayo a partir de un análisis visual

Trabajos y proyectos individuales o en equipo: 20%

El alumno entregará un diario de viaje antes de Semana Santa. Se valorará el proceso artesanal, orden, limpieza, buena letra (a mano), contenido y originalidad.

El diario es personal, si bien es posible realizarlo entre dos o tres, siempre y cuando se justifique un equipo amplio (videoensayos, diarios artesanos profesionales, revista cultural, otro tipo de producto artístico).

Participación en clase: 10%

La historia del arte, de E. H. Gombrich es una lectura obligatoria.

Tres clases tendrán lugar en museos de la ciudad.

Los alumnos que lleguen tarde sin causa justificada no podrán entrar en clase.

La ortografía y correcta presencia en clase se tendrán en cuenta para la nota final.

No está permitido usar dispositivos móviles ni ordenadores en clase, salvo que se indique lo contrario.

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

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Examen final 100%

* Si tienes necesidades especiales de aprendizaje, por favor infórmalo a Noelia Romero para que notifique a los profesores y podamos adaptar las clases a tus necesidades.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Dra. Lourdes Esqueda Verano (lesqueda@unav.es)

- Despacho 2571 Edificio Ismael Sánchez Bella. Planta 2
- Horario de tutoría: jueves y viernes (reserva aquí o ponme un email)

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. Find it in the Library

William Fleming, Art & Ideas, 1980. Find it here. Find it in the Library

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 Find it in the Library print version Find it in the Library electronic version

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. Find it in the Library electronic version

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)

-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=_jHmjs2270A&t=291s

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

The Cultural Tutor: https://twitter.com/culturaltutor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%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

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