

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:** Básica
- **Profesorado:** Lourdes Esqueda Verano
- **Idioma:** Castellano
- **Aula, Horario:** Martes 15:30-17:30 (FCOM-04); Jueves 12:00-14:00 (FCOM-04)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

Competencias del Grado de 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, 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 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.

Universidad de Navarra

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.

Competencias del Grado de Periodismo

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

2. HABILIDADES

RA11 - 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.

RA13 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.

3. COMPETENCIAS

RA22 - 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

RA24 - 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 cinco módulos:

1. ¿Qué es cultura visual?

a. Objeto de estudio

Universidad de Navarra

*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. This is Us

a. Destrucción de arte: iconoclastas y vándalos

*Ejercicio: iconoclastias modernas

b. ¿Qué es el humanismo?

*Visionado: [El río](#), Jean Renoir, 1951

3. El giro moderno: 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 sobrerrepresentación

*Lectura: [Sobre la fotografía](#), Susan Sontag

e. Realismo, Avant-garde y expresionismo abstracto

Universidad de Navarra

*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

Teoría: 50 horas

Prácticas*: 8 horas

Tutoría y otros: 2 horas

* dividiremos el grupo en dos

2. Trabajo personal del alumno: 90 horas

Ensayos y tareas 45 horas

Estudio personal de la materia 45 horas

3. Otras actividades (voluntarias): Viaje cultural, trabajo de investigación dirigido

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

Ejercicios: 15%

Participación en clase*: 15%

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

Este curso se realizarán tres visitas a museos. Dos de ellas son obligatorias.

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

Universidad de Navarra

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.

*En caso de ausencia es necesario justificar el motivo para que la tarea sea calificada.

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](#).

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:

Universidad
de Navarra

[-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/UCJkMIou7faDgqh4PfbpLdg>

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, poètes, peintres: <https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-197053&lan=en#page//10/75/63/10756398002341449595643700435858711788.jpg/mode/1up>

Universidad
de Navarra

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](#)