

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	FUENTES AUXILIARES
Materia	SOCIOLOGIA DEL ARTE Y DE LA COMUNICACIÓN
Asignatura	CÓDIGO 801041 SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA CULTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero y cuarto
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	5º, 6º, 7º y 8º semestres
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	3 ECTS
Seminarios	1 ECTS

Coordinador: Antonio Muñoz Carrión
Correo-e: antoniop@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

El módulo *Fuentes Auxiliares* facilita al estudiante conocimientos sobre Sociología del arte y de la comunicación, Historia del arte y Didáctica: le permite comprender el marco social y temporal de las artes plásticas y de su propia creación.

La asignatura **Sociología de la Comunicación y de la Cultura**, incluida en dicho módulo, define qué es comunicación y bajo qué condiciones socioculturales culturales se lleva a cabo: lenguajes, procedimientos comunicativos y papel de la imagen en la actualidad, así como los valores culturales asociados. Estudia el cambio en los modelos de visión del mundo que producen los intercambios comunicativos y la mediación procedente de los tradicionales procedimientos de comunicación, de los *mass media* y de la red. Identifica los problemas de la comunicación social desde la perspectiva de la recepción.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

O.G.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.

O.G.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.

O.G.3. Capacitar al egresado para poder continuar con unos estudios de postgrado en el EEES.

Objetivos específicos

- La producción artística. Proyectos, modelos de actuación, hibridación de procesos y técnicas tradicionales con los nuevos medios. Planificación y desarrollo de los procesos específicos.
- Noción de identidad e interpretación en diferentes expresiones artísticas. - Intersecciones entre las representaciones visuales y las estructuras narrativas: influencias, citas y gestos.
- La búsqueda del sentido: El trabajo con la documentación y los archivos, los cuadernos de campo y el trabajo con las fuentes.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- C.G. 1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.3. Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.6. Competencia para trabajar en equipo.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.9. Capacidad de perseverancia.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- C.G.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
- C.G.12. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas:

- C.E. 3. Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico
Compromiso social del artista.
- C.E. 4. Comprensión crítica de la dimensión performativa y de incidencia social del arte
Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
- C.E. 13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis
Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- C.E. 15. Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales
Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
- C.E. 22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
- C.E. 23. Capacidad de comunicación
Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.
- C.E. 24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
- C.E. 25. Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico
- C.E. 26. Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica
Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.
- C.E. 33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas
Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

C.E. 35. Capacidad para activar un contexto cultural y/o de modificar un contexto público o privado

Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.

C.E. 45. Habilidad para comunicar y difundir proyectos artísticos

C.E. 46. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática

Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

Conceptos. Estructuras. Mediaciones. Formas de codificación. Hipótesis. Búsqueda de indicios en rastros de la cultura. Construcción de un relato. Discurso de la interpretación.

Programa:

Concepto de cultura. Cambio sociocultural durante el último medio siglo.

Figuras de la contemporaneidad. Cambio en las visiones del mundo.

Concepto de comunicación y de mediación.

Comunicación y cognición: Oralidad, escritura, cultura de la imagen e Internet.

Sociología visual y análisis de la cultura.

La Sociedad de masas y del consumo.

Expresiones y representaciones comunicativas en la sociedad contemporánea.

METODOLOGÍA

El alumno aprenderá los conceptos teóricos básicos acerca de qué es comunicación y de qué es cultura. Seguidamente identificará, bajo la dirección del profesor, determinados componentes de la comunicación y de la cultura y los pondrá en relación, mostrando las mediaciones mutuas entre los mismos. El desarrollo será por escrito y vendrá acompañado de un análisis paralelo desde los métodos de la sociología visual. El resultado se expondrá en clase para su debate.

Actividad Formativa:

Conocimiento de los conceptos sociológicos del análisis cultural y comunicacional.

Familiarización con autores especializados. Práctica del lenguaje escrito y de la expresión oral. Redacción de memorias sobre procesos de la cultura y del arte como fenómenos del mundo actual. Elaboración de proyectos de investigación. Capacidad de síntesis.

Aprendizaje de procedimientos de análisis de la sociología visual. Esta materia presenta información complementaria de actualidad en la siguiente dirección de internet:

<http://www.facebook.com/group.php?gid=82594889378>

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	4, 25, 26	2
Elaboración de un <i>dossier</i> del trabajo realizado. Preparación de evaluaciones	22	1,5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	13, 33, 46	0,5
Salidas de estudio. Actividad autónoma del alumno. (MEDIALAB. Prado. Trabajo de campo con observación participante)	15, 35	0,5
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	3, 23, 24, 45	1,5

Actividad del alumno:

El alumno seguirá en el aula tres horas de clase teórica semanales. En otras tres horas de taller llevará a cabo los ejercicios señalados sobre las temáticas indicadas por el profesor en clase. En función de sus necesidades, podrá usar el aula habitual, la biblioteca o el aula informática. Las exposiciones acerca de los trabajos-panel realizados y los debates se producirán a partir del segundo mes de clase. Es obligatoria una salida como mínimo fuera de la Facultad para la realización del trabajo de campo necesario. Alternativamente a dicho trabajo de campo, se realizará una toma de contacto personal, así como la realización de un informe relacionado con la comunicación y la cultura actual tal y como se plantea en un centro de nuevas tecnologías en redes de comunicación. Dicho centro es el **Medialab-Prado**. El profesor contactará con dicho centro, organizará esta experiencia, controlará sus resultados y los evaluará. La dirección en la red es: <http://medialab-prado.es>

Cronograma:

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I				
Ejercicio I		Presentación teórica		
Ejercicio III			Presentación trabajo	
Proyecto Final				Entrega dossier

EVALUACIÓN

30% de la evaluación se realizará sobre un dossier acerca de los contenidos desarrollados en el curso y ampliados por el estudiante con las fuentes señaladas en clase.

30% de la evaluación se realizará sobre los resultados del trabajo expuestos en clase.

20% de la evaluación se realizará sobre un ejercicio-proyecto de sociología visual o alternativamente sobre una salida con trabajo de campo con descripción e interpretación.

20% por asistencia y participación en el curso.

BIBLIOGRAFÍA

Bourdieu, P. *Las reglas del arte*. Barcelona. Anagrama. 1997.

Breton, D. *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*. Buenos Aires. Nueva Visión. 2007

García Canclini, N. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inmanencia*. Madrid. Katz. 2010.

Latour, B. *Reensamblar lo social*. Buenos Aires. Manantial. 2008.

Lipovetsky, G. *La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*. Barcelona. Anagrama. 2010.

Maffesoli, M. *El nomadismo*. México. F.C.E. 2004.

Martín Serrano, M. *La mediación social*. Madrid. Akal. 2008.

Morace, F. *Contratendencias. Una nueva cultura de consumo*. Madrid. Celeste. 1993.