

FICHA DOCENTE

Curso 2022-2023

Datos generales

Título de la asignatura: **Análisis de la Cultura Visual**

Carácter: **Obligatoria**

Módulo: **Análisis de la Cultura y de la Comunicación Contemporánea**

Materia: **Análisis Cultural**

Créditos/ECTS: 4,5

Duración: **Segundo Cuatrimestre**

Horas presenciales semanales: 2.30

Docente/s: **ISRAEL VÁZQUEZ MÁRQUEZ**

Competencias de la asignatura:

- COMPETENCIAS GENERALES:

- CG1. Capacidad para investigar y analizar científicamente desde la perspectiva sociocultural los fenómenos y procesos vinculados al ámbito de la comunicación y del conocimiento.
- CG2. Capacidad de diseñar, estructurar y realizar una investigación que permita comprender en profundidad, y a partir de una interrogación teórico-metodológica autónoma y compleja, las características socio-culturales de la comunicación y del conocimiento.
- CG3. Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de evaluar con criterios científico-académicos los resultados y conocimientos obtenidos.
- CG4. Capacidad para comunicar propuestas y/o resultados de investigación sociocultural referidos a dichas temáticas ante la comunidad científico académica así como ante un público experto y/o especializado.
- CG5. Capacidad para el desarrollo de relaciones interpersonales y de trabajo en equipos científico-académicos y grupos de investigación.

- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- CE1. Conocer y saber aplicar los distintos enfoques teóricos al análisis sociocultural de la comunicación y del conocimiento en la sociedad contemporánea.
- CE2. Saber identificar y analizar con criterios científico-académicos los diferentes procesos y prácticas culturales y comunicativas contemporáneas.
- CE4. Saber identificar y analizar los procesos sociales y cognoscitivos contemporáneos con las metodologías adecuadas a dicho objeto de investigación.

Breve descriptor:

Estudio de distintos fenómenos de la cultura visual desde la perspectiva del análisis textual, la semiótica y los estudios visuales.

Requisitos:

- Conocimiento de castellano oral fluido y de castellano escrito a nivel de prácticas textuales universitarias.
- Conocimientos generales de ciencias sociales y humanidades.

Máster

en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación

Departamentos de Sociología V y Periodismo III
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y
Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

Objetivos:

- Formar en las estrategias metodológicas, los sistemas y las prácticas de investigación adecuados para el análisis de los textos visuales en las culturas contemporáneas.
- Desarrollar metodologías orientadas simultáneamente a las prácticas socioculturales y a los productos visuales, con especial atención al análisis de las representaciones sociales audiovisualmente mediadas.
- Proporcionar herramientas de interpretación histórica y sincrónica que permitan analizar textos diversos: arte visual, televisión, cine, videojuegos, imagen digital, etc. así como facilitar el uso de las técnicas y lenguajes audiovisuales en las prácticas de investigación sociocultural.

Contenidos temáticos:

- Definiciones de cultura.
- Miradas semióticas a la cultura.
- El campo de la cultura visual.
- Modos de ver: visión, visualidad, visualización, visibilidad.
- Miradas y puntos de vista. Enunciación y discurso visual.
- Imágenes, imaginarios y estereotipos.
- Relatos visuales. Análisis narratológico de la imagen.
- Dispositivos de la imagen: cuadros, pantallas, interfaces.
- Cultura visual y nuevos medios: videojuegos, mundos virtuales, realidad virtual.
- Cultura visual 2.0: emojis, memes, selfies.

Actividades (método) docentes:

La metodología para abordar los contenidos de la asignatura consistirá en exposiciones, visionados de diferentes textos visuales y audiovisuales, lecturas específicas, ejercicios planteados al alumno/a para su desarrollo escrito, individual o en grupo, exposición oral y debates en el aula.

Criterios y métodos de Evaluación:

La calificación global de la asignatura se obtendrá por medio de varios procedimientos: la asistencia y participación en clase y la elaboración de pruebas y ejercicios a lo largo del curso. En la medida en que la asignatura comporta una doble carga teórico-práctica, dichas pruebas reflejarán esta circunstancia, siendo decisivo, como en cualquier enseñanza universitaria, el conocimiento de la materia a través de la bibliografía básica.

Bibliografía:

- Abril, G. (2007): *Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira*, Madrid. Síntesis.
- (2013): *Cultura visual, de la semiótica a la política*. Madrid. Plaza y Valdés.
- Aumont, J. (1992): *La imagen*. Barcelona. Paidós.
- Beltig, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires. Katz Editores.
- Benjamin, W. (1982) [1936]: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", *Discursos interrumpidos*, Madrid. Taurus.
- (2005): *Sobre la fotografía* (Edición y traducción de José Muñoz Millanes). Valencia, Pre-Textos.
- Berger, J. (1975): *Modos de ver*. Barcelona. G. Gili.
- Berger, J. (2001): *Mirar*. Barcelona. G. Gili.
- Burke, P. (2005): *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona, Crítica.
- Chion, M. (1993): *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona. Paidós.
- Crary, J. (2008): *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia. CENDEAC.
- (2008): *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*, Madrid. Akal.
- Darley, A. (2002): *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
- Debray, R. (1994): *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona. Paidós.
- Deleuze, G. (1984): *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona. Paidós.
- Didi-Huberman, G. (2013): *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Madrid. Abada.
- Fontcuberta, J. (2016): *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Galaxia Gutenberg.
- Manovich, L. (2005): *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Barcelona. Paidós.
- Márquez, I. (2015): *Una genealogía de la pantalla. Del cine al teléfono móvil*. Barcelona. Anagrama.
- Merlau-Ponty, M. (1970). *Lo visible y lo invisible*. Barcelona. Seix Barral.
- Mirzoeff, N. (2003): *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona. Paidós.
- Mitchell, W. J. T. (2009): *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid. Akal.
- Nichols, B. (1997): *La representación de la realidad*. Barcelona. Paidós.
- Walker, J. A. y Chaplin, S. (2002): *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona. Octaedro-EUB.

Máster

en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación

Departamentos de Sociología V y Periodismo III
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y
Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

Wunenburger, J. J. (2008): *Antropología del imaginario*. Buenos Aires. Del Sol.

Idioma en el que se imparte:

Castellano

Otra información relevante: