

Estudios Críticos y Cultura Visual
GUÍA DOCENTE

GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
<i>Docente</i>	Pilar Almansa; Ruth Rovirosa

Presentación de la asignatura

El lenguaje de las imágenes. Iconografía e iconología. La construcción de la historia de las imágenes. La preeminencia de lo visual en la articulación de prácticas sociales, culturales y políticas de la contemporaneidad. Retórica de las imágenes. Los géneros artísticos. Teoría y psicología de las imágenes. Visualidad digital.

Competencias

CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la creación fotográfica y audiovisual.
CG04	Conocer los recursos tecnológicos propios de la disciplina y sus aplicaciones en la creación visual, asimilando las innovaciones que se produzcan.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en castellano como en otra lengua extranjera.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia del arte y de la fotografía, su relación con la cultura visual, y las tendencias actuales más influyentes.
CE02	Dominar los fundamentos del lenguaje de las imágenes, identificando sus funciones expresivas y comunicativas y utilizándolas en la propia creación fotográfica y audiovisual.
CE03	Adquirir y aplicar habilidades para la narrativa fotográfica y audiovisual a partir de ideas y conceptos previos.
CE11	Adquirir una visión global de la situación actual de la industria fotográfica y su relación con las industrias culturales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Identificar las claves estéticas e históricas de cada género artístico.
2. Relacionar características de repertorios iconográficos con los diferentes contextos socioculturales a los que se asocian.
3. Crear e interpretar imágenes elocuentes a partir de la consideración de la imagen como un sistema de comunicación.
4. Desarrollar el método iconográfico-iconológico a partir del análisis pormenorizado de una obra de arte, siguiendo los niveles establecidos por *Panofsky*.
5. Argumentar interpretaciones de imágenes a partir del manejo de fuentes teóricas, estéticas y visuales.
6. Realizar interpretaciones de imágenes a partir de sus conexiones con las diferentes realidades contextuales del siglo XX.
7. Construir corpus críticos de imágenes para diferentes géneros artísticos a partir de referencias artísticas históricas y contemporáneas.
8. Apreciar los valores culturales de las obras de arte, mostrando una actitud de asimilación y comprensión de diferentes opciones culturales y artísticas.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El lenguaje de las imágenes. 2. Iconografía e Iconología. 3. Visualidades y teoría crítica. 4. Representación visual y estereotipos. 5. Cultura popular, imagen e internet.
----------------	--

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	24 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	24 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	23 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	3 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	6 horas

AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	100 horas
-----	--	-----------

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	SI	SI (5)	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	SI	NO	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	SI	NO	20%
SE5 Actitud y participación.	NO	NO	20%
			100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...).

TODAS LAS CREACIONES, TANTO FOTOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES, DEBEN SER ORIGINALES DEL ALUMNADO, NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS DE APROPIACIÓN EN LOS QUE ÉSTA SUPONGA MÁS DEL 25% DEL TOTAL DE PIEZAS PRESENTADAS

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Barry, P. (2002), *Beginning theory. An introduction to literary and cultural theory*, Ed. Manchester University
- Barthes, R., (2021), *La aventura semiológica*, Paidós.
- Barthes, R., (2017), *Mitologías*, Siglo XXI.
- Bhabha, H. (2002), *El lugar de la cultura*. Ed. Manantial.
- Bialostocki, J., (1972), *Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes*, Barral Eds.
- Butler, J. (2010), *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Ed. Paidós.
- Chakravorty, G., (2010), *Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente*, Ed. Akal.
- Didi-Huberman, G., (2013), *La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Abada.
- Eagleton, T. (2011), *La estética como ideología*, Ed. Trotta.
- Eliade, M., (1974), *Imágenes y símbolos*, Taurus.
- Gombrich, E. (2016), *La historia del arte*. Ed. Phaidon.
- Gubern, R. (2006), *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Ed. Anagrama.
- Hall, J., (2001), *Diccionario de temas y símbolos artísticos*, Alianza.
- Haraway, D. (1995), "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial", en *Ciencia, cyborg y mujeres. La reinención de la naturaleza*, ed. Cátedra.
- Irala, P. (2019), *El síndrome de Barthes. La construcción retórica de la imagen fotográfica*, Ed. Fragua.
- Martínez de la Torre, C., (2010), *Mitología clásica e iconografía cristiana*, Editorial Universitaria Ramón Arece.
- Mitchell, W. J. T. (2016), *Iconología, Capital*.
- Mitchell, W.J.T. (2008), *Teoría de la Imagen*, Akal.
- Panofsky, E., (1988), *El significado en las artes visuales*, Alianza.
- Panofsky, E., (1989), *Estudios sobre iconología*, Alianza.
- Saxl, F., (1989), *La vida de las imágenes*, Alianza Forma.
- Yúdice, G. (2009), *El recurso de la cultura. usos de la cultura en la era global*, Ed. Gedisa
- Warburg, A. (2010), *Atlas Mnemosyne*, Akal.

MATERIAL DEL ALUMNO NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Museo Nacional de Antropología

Museo de América

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía