

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA¹

Curso académico: 2023/2024

Identificación y características de la asignatura			
Código ²	500355	Créditos ECTS	6
Denominación (español)	Evolución de las Representaciones Icónicas		
Denominación (inglés)	Evolution of the iconic representations		
Titulaciones ³	Grado en Comunicación Audiovisual, Doble Grado en Comunicación Audiovisual/Información y Comunicación, Doble Grado en Periodismo/Comunicación Audiovisual		
Centro ⁴	Facultad de CC. de la Documentación y la Comunicación		
Semestre	2º	Carácter	Obligatoria
Módulo	Fundamentos Teóricos de la Comunicación Audiovisual		
Materia	Lenguajes Audiovisuales		
Profesor/es			
Nombre	Despacho	Correo-e	Página web
José Luis Valhondo Crego	20A	jlvalcre@unex.es	
Área de conocimiento	Comunicación Audiovisual y Publicidad		
Departamento	Información y Comunicación		
Profesor coordinador ⁵ (si hay más de uno)			
Competencias ⁶			
COMPETENCIAS BÁSICAS: CB2 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. CB3 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. CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.			

¹ En los casos de planes conjuntos, coordinados, intercentros, pceos, etc., debe recogerse la información de todos los títulos y todos los centros en una única ficha.

² Si hay más de un código para la misma asignatura, ponerlos todos.

³ Si la asignatura se imparte en más de una titulación, consignarlas todas, incluidos los PCEOs.

⁴ Si la asignatura se imparte en más de un centro, incluirlos todos

⁵ En el caso de asignaturas intercentro, debe rellenarse el nombre del responsable intercentro de cada asignatura

⁶ Deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título.

COMPETENCIAS GENERALES:

CG1 Fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento técnico y estético de las formas, procesos y tendencias de la comunicación visual en nuestro entorno

CG2 Adquirir un conocimiento básico y generalista de los principales acontecimientos y mensajes que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales, de las representaciones icónicas y acústicas y de su evolución. La dimensión espacial de este conocimiento es fundamental en la medida que contribuye a desarrollar la diversidad disciplinaria y la variedad de funciones de la comunicación audiovisual en las sociedades contemporáneas.

CG3 Proporcionar un conocimiento exhaustivo de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, así como las interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones creativas y profesionales en el campo de la comunicación y de la gestión de los recursos tecnológicos y humanos en las empresas del sector.

CG4 Adquirir las destrezas necesarias para expresarse con claridad y coherencia en la propia lengua, así como tener conocimiento de otros idiomas, en particular el inglés, para comunicarse en su ejercicio profesional.

CG5 Adquirir las destrezas necesarias para trabajar en empresas asociadas a la industria audiovisual y en organizaciones que demandan servicios, planes y estrategias de comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1 Conocer el estado del mundo, así como de su evolución histórica reciente, en particular de las sociedades europea, mediterránea y americana, Además de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CT5 Tener la capacidad de generar una conciencia solidaria: capacidad para generar formas de comportamiento que pasen por el respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los valores propios de una cultura de paz, los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos.

CT7 Tener la habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de trabajos e investigaciones, de manera oral o con ayuda de medios conforme a los cánones de las disciplinas de comunicación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE1 Tener la capacidad y habilidad para planificar y gestionar recursos.

CE16 Tener la capacidad de realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea.

CE17 Tener la capacidad de diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena.

CE21 Conocer teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad en función de las competencias profesionales existentes.

CE22 Conocer de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su

relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teórico-prácticos de las representaciones visuales y auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y realidades, así como los valores simbólicos y culturales básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su expresión.

Contenidos⁶

Breve descripción del contenido

Estudio y análisis de la cultura visual desde la fotografía a los medios masivos poniendo especial atención en el análisis ideológico de la imagen, la representación de las identidades sociales y la intermedialidad como fenómeno cultural. Desde un punto de vista metodológico se pretenden revisar los códigos de composición de la imagen.

Temario de la asignatura

Tema 1: Introducción a la Cultura Visual
Cultura Visual e Historia del Arte. Circuito de la Cultura Visual. El caso de *La balsa de la Medusa*. Emplear la Iconología como método.

Tema 2: Sobre el análisis ideológico de la imagen.
Enfoque materialista del Arte. Berger y la representación en el capitalismo. El fetichismo de la mercancía. Berger y el desnudo femenino. Debord y la sociedad del espectáculo.

Tema 3: Retrato y composición fotográfica.
Compensación de elementos en la composición. La narrativa en la fotografía. Posar para retratos. Esquemas simples de iluminación.

Tema 4: Representación de la masculinidad y los ritos de paso en el cine.
Identidad social, performatividad, dramaturgia cotidiana y ritos de paso. Caso de estudio.

Tema 5: Intermedialidad cine y fotografía en la obra de Scorsese y Winogrand.
Contexto cultural y estética en Winogrand. Estética de Scorsese y Schrader en *Taxi Driver*.

Actividades formativas⁷

Horas de trabajo del estudiante por tema		Horas Gran grupo	Actividades prácticas				Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	PCH	LAB	ORD	SEM	TP	EP
1	25,3	9				1	0,3	15
2	25,3	9				1	0,3	15
3	25,3	10				1	0,3	15
4	25,3	10				1	0,3	15
5	25,3	10				1	0,3	15
Evaluación⁸	20,5	2						18,5

⁷ Esta tabla debe coincidir exactamente con lo establecido en la ficha 12c de la asignatura.

⁸ Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura.

TOTAL	150	50				5	1,5	93,5
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.								
Metodologías docentes⁶								
Explicación en clase de los temas programados • Discusión de contenidos en clase. • Análisis y resolución de problemas prácticos. • Lecturas obligatorias.								
Resultados de aprendizaje⁶								
Identificar y relacionar los conceptos básicos de la teoría dada e impartida en clase. - Analizar las relaciones entre Cultura y tecnología de la imagen. - Realizar análisis ideológicos de la imagen. - Comprender las manifestaciones en el marco de la cultura visual, es decir como fenómenos complejos en el que se entrecruzan los aspectos históricos, sociales, técnicos, estéticos y culturales.								
Sistemas de evaluación⁶								
MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA: La Evaluación Continua (EC) será ponderada con un 60% de la calificación total y el examen final con un 40%, siendo indispensable la aprobación de cada uno de los apartados por separado. La Evaluación Continua incluirá la presentación de actividades divididas en una serie de prácticas entregables y un trabajo final. Es necesario entregar todas las actividades para aprobar la asignatura. Las actividades de EC serán recuperables en forma de examen. El examen final consistirá en un test.								
MODALIDAD DE EVALUACIÓN GLOBAL: La modalidad de Evaluación Global (EG) se solicitará a través de un espacio específico creado para ello en el Campus Virtual. En caso de ausencia de esta solicitud expresa por parte del estudiante, la modalidad aplicada será la EC. Como asignatura del segundo cuatrimestre, el plazo para elegir esta modalidad será durante el primer cuarto del período de impartición de la asignatura o hasta el último día del período de ampliación de matrícula si este acaba después de ese período. La EG consistirá en una prueba final que englobe todos los contenidos de la asignatura y cuya calificación constituirá el 100% de la nota final.								

Bibliografía (básica y complementaria)

Básica

Berger, John (2000). Modos de ver. Gustavo Gili S.A.

Hall, Stuart (1997). Representation. Cultural and signifying practises. Sage.

Vivas, Agustín y Valhondo, José Luis (2021). Ensayo sobre la Cultura Visual Contemporánea. Intermedialidad y vida de las imágenes. McGraw-Hill.

Complementaria:

Alpers, Svetlana (1988) Rembrandt's enterprise: The Studio and the market. Chicago: University of Chicago Press.

Althusser, Louis (1971). "Ideology and ideological state apparatuses", en Lenin and Philosophy and other essays. London: New Left Books.

Backman Rogers, Anna (2015). American Independent Cinema. Rites of passage and the Crisis image. Edimburgh Studies in Film and Intermediality.

Balint KE. and Kovács, AB. (2016). Focalization, Attachment, and Film Viewers' Responses to Film Characters: Experimental Design with Qualitative Data Collection, 187-210. En Carrie Lynn D. Reinhard and Christopher J. Olson (Eds.): Making Sense of Cinema. Empirical Studies into Film Spectators and Spectatorship. New York: Bloomsbury Publishing.

Barker, C. (2003). Television, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós.

Barnes, Julian (1994). Una historia del mundo en diez capítulos y medio. Barcelona: Anagrama.

Baudrillard, Jean (2006). La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Barcelona: Anagrama.

Benjamin, Walter (2003). The Work of Art in the Age of Its Technical Reproducibility. En Selected Writings. Vol. 4, eds. Howard Eiland y Michael W. Jennings, 251-283. Cambridge MA: Belknap Press.

Butler, J. (2011). Bodies that matter: On the discursive limits of sex. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203828274>

Carroll, H. (2011). Affirmative Reaction: New Formations of White Masculinity. Durham: Duke University Press.

D'Alleva, Anne (2012). Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing.

- Debord, Guy (1967). *La sociedad del espectáculo*. Paris: Seuil.
- Dewey, J. (1988). *Experience, knowledge, and value: A rejoinder*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Donald, Merlin (1991). *Origins of the modern mind: three stages in the evolution of culture and cognition*. Harvard University Press.
- Durkheim, Émile (1982 [1912]). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza editorial.
- Foucault, M. (1990). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Barcelona, España: Paidós.
- Goffman, Erving (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday, Anchor Books.
- Gramsci, Antonio (1971). *Selections from the prison notes of Antonio Gramsci*. London: Lawrence y Wishhart.
- Habermas, Jürgen (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. MIT Press. <https://doi.org/10.1086/228287>
- Herauld, Laurence (1987). "La cheville et le Brandon. Rituels de fiançailles et de mariage dans le haut bocage vendéen". *Terrain. Atronomie & Sciences humaines*, 8. DOI: 10.4000/terrain.3152
- Holter, Ø. G. (2005). Social theories for researching men and masculinities: Direct gender hierarchy and structural inequality. In *Handbook of Studies on Men and Masculinities*. <https://doi.org/10.4135/9781452233833.n2>
- Jackson, Mark (2018). *The aesthetics of meaning and thought. The bodily roots of philosophy, science, morality and art*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Klein, Naomi (2001). *No Logo. El poder de las marcas*. Barcelona: Paidós.
- Klingender, F. D. (1942). Gericault as seen in 1848. *The Burlington Magazine for Connoisseurs*, 81, 471, 254-256. Burlington Magazine Publications Ltd.
- Kolker, R. P. (2011). *A cinema of loneliness: Penn, Stone, Kubrick, Scorsese, Spielberg, Altman*. Oxford University Press.
- Lazslo, Janos (2008). *The Sciences of Stories. An introduction to Narrative Psychology*. London: Routledge.
- Lukács, George (1971). *History and class-consciousness*. London: Merlin Press.
- Neale, Steve. (1993). "Masculinity as spectacle: Reflection on Men and Mainstream Cinema" in *Screening the Male: exploring masculinities in Hollywood Cinema*, 9-21. London & New-York: Routledge.

Panofsky, Erwin (1972). *Studies in Iconology: Humanistic themes in the Art of the Renaissance*. New York: Harper y Row.

Pegram, Billy (2008). *Posing techniques*. Buffalo: Amherst Media Inc.

Pointon, Marcia (2013) *Portrayal and the search for identity*. London: Reaktion Books.

Schouten, John W. (1991). "Personal Rites of Passage and the Reconstruction of Self", in *NA - Advances in Consumer Research* Vol. 18, eds. Rebecca H. Holman and Michael R. Solomon, Provo, UT: Association for Consumer Research, 49-51.

Schrader, P. (2018). *Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer*. Oakland: University of California Press.

Segalen, Martina (1998). *Ritos y rituales contemporáneos*. Madrid: Alianza Editorial.

Szarkowski, J. (1978). *Mirrors and Windows: American Photography since 1960*. New York: Museum of Modern Art.

Otros recursos y materiales docentes complementarios

La asignatura cuenta con un aula en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura en la que se encuentran incluidos los principales recursos digitales (temas, presentaciones, cuestionarios, casos prácticos, etc.) para el correcto seguimiento de la misma.