

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 19/07/2024**La Construcción Cultural de la
Imagen en el Arte (M94/56/1/1)****Máster**

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo I: Producción Artística. Procesos y Lenguajes

RAMA

Artes y Humanidades

**CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO**

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

3

Tipo

Optativa

**Tipo de
enseñanza**

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Es importante la participación así como una gran disposición para la colaboración y el trabajo en grupo. Se valorará la capacidad para la crítica y la producción en arte. No es estrictamente necesario el conocimiento previo de la práctica del arte pero si es muy recomendable la disposición al ensayo y error habitual en el contexto de la producción en las artes visuales en su sentido más amplio.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

1. El proceso de construcción de la Imagen en las Artes Visuales. Taxonomía de la Imagen Gráfica en las artes visuales. Como educar la mirada desde la perspectiva de la utilización crítica de la Imagen Gráfica.
2. Los Contextos. El papel de la imagen en la construcción de los imaginarios colectivos. Imagen y Poder. Las imágenes y la esfera pública.
3. Nuevas formas técnicas, nuevos modelos de producción, distribución y recepción de las imágenes. De lo Real a lo Virtual.
4. Diferentes miradas sobre la realidad. De la industria cultural al taller del artista.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG02 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio.
- CG03 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
- CG04 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CG05 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE03 - Conocer el ámbito de la creación artística desde lo transdisciplinar, entendida ésta como el necesario diálogo entre las diversas disciplinas que forman parte indispensable para la experimentación y la reflexión en la práctica del arte.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE05 - Conocer las teorías estéticas y las tendencias fundamentales de las artes visuales relacionadas con la producción del arte.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.
- CE07 - Conocer el ámbito de la gestión e proyectos de intervención contemporáneos desarrollados en el marco del mundo profesional del arte, en instituciones y en contextos artísticos y/o no artísticos con incidencia en la sociedad.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.

- CE09 - Capacidad para evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación académicos.
- CE10 - Capacidad para acometer proyectos de investigación o de producción, postproducción e intervención artística con actitudes de apertura hacia el trabajo grupal y de colaboración en espacios inter- multi y trans-culturales.
- CE12 - Capacidad para usar las diversas estrategias metodológicas de presentación de proyectos de investigación con proyección académica o de intervención con proyección en el mundo profesional del arte.
- CE13 - Capacidad para la aplicación de las metodologías, las herramientas, las tecnologías y los procedimientos complejos, y adecuarlos a la particularidad de las producciones artísticas así como a las características del proceso de postproducción y su incidencia desde el compromiso social.
- CE14 - Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto artístico profesional relevante contextualizado y comprometido con la actualidad social y promocionarlo en el marco del arte contemporáneo y la cultura.
- CE15 - PRODUCCION ARTISTICA. PROCESOS Y LENGUAJES ¿ CEM1. Capacidad para proyectar y realizar una obra artística, adecuando lenguajes, materiales y tecnologías para su producción y posproducción en relación al objetivo de construcción de los discursos que trascienden. ¿ CEM2. Capacidad para la evaluación critica de la producción propia y la de otros artistas contextualizando y profundizando en el sentido que manifiestan.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Conocer contenidos relacionados con la construcción de la imagen en el arte
2. Entender el proceso de creación como desarrollo del conocimiento.
3. Conocer las estrategias de creación artística.
4. Conocer los lenguajes, los materiales y las tecnologías con los que se desarrollan las obras contemporáneas en relación a su capacidad significativa.
5. Entender la relación de los lenguajes contemporáneos con las producciones artísticas que le preceden en el tiempo
6. Aplicar la reflexión y análisis en tomo a la construcción del sentido de las obras.
7. Establecer vínculos entre la construcción, la producción de los lenguajes y la evaluación crítica de los procesos de producción.

El alumno será capaz de:

1. Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales.
2. Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos de cada materia.
3. Presentar proyectos artísticos comprometidos en dinamizar distintos entornos geopolíticos y contextos culturales y sociales.
4. Valorar de forma crítica las producciones artísticas actuales en el marco de sus contextos culturales y sociales.
5. Preparar, exponer y presentar los trabajos propuestos.
6. Trabajar de manera autónoma en el aula y/o taller o fuera de él. Elaborar trabajos prácticos relacionados con la obra personal o proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural individual o en grupo.

7. Investigar en las fuentes bibliográficas y auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta.
8. Redactar y elaborar trabajos y reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Sesión de Presentación 1. La construcción cultural de la imagen.
 1. Lectura de textos: ARTE-IMAGEN-REALIDAD-MIRADAS.
 2. ¿Qué es la realidad?
 3. Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes.
 4. La Imagen Perdida de Rithy Panh
- Sesión 2. EL ARTE Y LA TELEVISIÓN.
- Sesión 3. EL ARTE Y EL CINE.
- Sesión 4. EL FALSO DOCUMENTAL.
 - Sesión 4.2. Realidad y Política.
 - Sesión 4.3. Y Donal Trump perdió las elecciones.
 - Sesión 4.4. Art and Protest
 - Sesión 4.5. La posverdad y el caso de Cataluña.

PRÁCTICO

- CASO PRÁCTICO. Intervención en los pasillos de la Facultad.
- Documentación Complementaria: Intervenciones en el espacio público.
- Documentación Complementaria: A propósito de las movilizaciones en el espacio público.
- Documentación Complementaria: Agitación y propaganda.
- Documentación Complementaria: Objetos para la desobediencia. Victoria and Albert Museum.
- Documentación Complementaria: MICROPOLÍTICAS

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

- EJERCICIO 1. MANIPULAR UN SÍMBOLO
- EJERCICIO 2. ESTAMPA UNA CAMISETA
- EJERCICIO 3. STENCIL CLANDESTINO
- EJERCICIO 4. TU PRÓXIMA BANDERA
- EJERCICIO 5. EXPOSICIÓN: TU PRÓXIMA BANDERA

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- BREA, José Luis. Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-imagen. Editorial Akal. Colección Estudios. CATALÁ, J. M., 2005. La imagen compleja. La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona.
- DURAND, Régis y NANCY, Jean-Luc. Sans commune mesure: Image et texte dans l'art actuel. Leo Scheer, París 2002.
- FONTCUBERTA, Joan. La furia de la imágenes: notas sobre la posfotografía. Galaxia Gutenberg, Barcelona 2020.
- FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales del Siglo. Akal. Madrid, 2001.
- GUBERN, Román: Patologías de la imagen. Editorial Anagrama. Barcelona, 2004.
- GUILBAU, Serge. Los espejismos de la imagen en los lindes del Siglo XXI. Editonal Akal Colección Arte contemporáneo, Madrid, 2009.
- HEIDEGGER, M. La época de la imagen del mundo. Publicada en Heidegger, M., Caminos de bosque, Alianza. Madrid, 1996.
- MANOVICH, Lev. Instagramand Contemporary Image. Available under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. 2017
- MIRZOEFF, N. Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual. Paidós. Barcelona, 2016.
- MITCHELL, W.J.T. Teoría de la imagen. Editorial Akal. Colección Estudios Visuales. Madrid, 2009.
- PRADA, Juan Martín. Practicas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Akal. Madrid, 2015.
- PRADA, Juan Martín. El ver y las imágenes en el tiempo de internet. Akal. Madrid, 2018.
- RANCIÈRE, Jacques: El destino de las imágenes. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BARTHES, Roland. Grado Cero de la Escritura. Ed. Siglo Veintiuno. Madrid, 2005.
- BARTHES, Roland. El susurro del lenguaje. (Más allá de la palabra y la escritura). Ed Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 1987.
- BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos. Ed. Taurus. Madrid, 1993.
- BERGER, John. Mirar. Ed. Hermann Blume. Madrid, 1987.
- BERGER, John. Modos de Ver. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2000.
- BOZAL, Valeriano. Mimesis: las imágenes y las cosas. Visor Distribuciones– Ed. Antonio Machado. Madrid, 1987.
- BREA, J. L. Las Auras Frías. Colección Argumentos. Ed. Anagrama. Barcelona 1991.
- BREA, J. L. El tercer Umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. Ed. CENDEAC, Murcia. 2004
- CASTRO, Fernando. La Pintura, Objeto de Conocimiento. Texto: “Ut pictura poesis” en la modernidad. La pintura que habla Del romanticismo al surrealismo. Ed. SEACEX, 2005
- DUBOIS, Phillipe. El acto fotográfico. (De la Representación a la Recepción) Ed Paidós Ibérica, S.A. 1986.
- FREUND, Gisèle. La Fotografía como documento social. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 1993.
- FONTCUBERT, Joan. El Beso de Judas. Fotografía y Verdad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1997.
- FOUCAULT, Michel. Esto no es una Pipa. (Ensayo sobre Magritte) Ed. Anagrama. S.A. Barcelona, 1993.
- GACHE, Belén. Escrituras nómades. Ediciones Trea. Gijón, 2006.
- GUBERN, Roman. Patologías de la imagen. Editorial Anagrama. Barcelona, 2004.
- GUBERN, Roman. La Mirada Opulenta. Exploración de la Iconosfera Contemporánea. Ed. Gustavo Gili. S.A. Barcelona, 1987.
- HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesía. Ed. Fondo de Cultura Económica. S.A. Madrid, 1995.
- HOCKNEY, David. Así lo veo yo. Ed. Siruela. S.A. Madrid, 1994.

- JARAUTA, Francisco. Escritura Suspendida. Ed. Fundación Germán Sánchez Rupérez. Madrid, 2004.
- International Creative Commons license.
- MANOVICH, Lev. La generación Flash. Ensayo traducido al castellano en: http://betatest.ubp.edu.ar/0008/0008_4.htm Consultado el 24-7-2005.
- MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós Comunicación. Madrid. 2005.
- PAZ, Octavio. Apariencia Desnuda. (La obra de Marcel Duchamp) Ed. Alianza. S.A. Madrid.
- RICHTER, Gerhard. The Daily Practice of Painting. Writting 1962-1993. Ed. Thames and Hudson. Londres, 1995.
- RICHTER, Gerhard. Atlas. Ed. Anthony d'Offay. London, 1997.
- SCHAEFFER, Jean-Marie. La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico. Ed. Cátedra. S.A. Signo e Imagen. Madrid, 1990.
- ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Ediciones Cátedra. Colección Signo e Imagen. Madrid 1989.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DEL LABORATORIO DE IMAGEN:

- ALCALA, J.R. PASTOR. Procedimientos de Transferencia en la creación artística. Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Publicaciones,. Pontevedra, 1997
- CLOT, Manel. HYPERTRONIX. Algunas figuras de la cultura juvenil. Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón. Generalitat de Valencia. Valencia 1999.
- DARLEY, Andrew. Cultura visual digital. Paidós, Barcelona 2002
- FONTCUBERT, Joan. Fotografía: Conceptos y Procedimientos. Una propuesta metodológica. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1990.
- GIANNETTI, Claudia. Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Edt. L'Angelot, Barcelona, 2002.
- PICAZO, Gloria. Indiferencia y Singularidad. La fotografía en el Pensamiento artístico contemporáneo. Ed. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Barcelona 1997.
- VIÑAS LIMONCHI, Manuel. Técnicas de infografía: variables creativas metodológicas en el desarrollo de la imagen digital. Edt. McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. 2000.

ENLACES RECOMENDADOS

El Blog de la asignatura contiene todos los enlaces recomendados:

<https://laconstruccionculturaldelaimagen.blogspot.com.es/>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Metodología de motivación y detección de ideas previas
- MD02 Metodología proyectiva teórico-práctica
- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida

- MD07 Estudio de casos
- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

• 1. Actividades teóricas:

Criterios: Asistencia obligatoria y participación.

Porcentaje: 25%

• 2. Seminarios:

Criterios: Asistencia obligatoria y participación.

Porcentaje: 10%

• 3. Trabajo en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales.

Criterios: Compromiso, implicación y ejecución de las propuestas relacionadas con obra personal o con proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural, elaborados bien de forma individual o bien en grupo.

Porcentaje: 20%

• 4. Presentación individual y/o colectiva de trabajos y proyectos.

Criterios: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos.

Porcentaje: 10%

• 5. Visita a exposiciones o contextos sociales y/o culturales.

Criterios: Participación en el análisis del contexto o de la exposición.

Porcentaje: 10%

• 6. Trabajo teórico.

Criterios: Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta. Elaboración de reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.

Porcentaje: 25%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

A partir del Blog de la asignatura que contiene todos los enlaces recomendados y descripción de los ejercicios solicitados:

<https://laconstruccionculturaldelaimagen.blogspot.com.es/>

De acuerdo a los contenidos del curso el alumno deberá realizar:

1 - Un trabajo teórico de una extensión de 35 páginas sin imágenes. El trabajo deberá abordar una reflexión crítica original a partir de la bibliografía fundamental del curso y en relación a uno de los temas propuestos en el índice de contenidos:

- LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA IMAGEN.
- EL ARTE Y LA TELEVISIÓN.
- EL ARTE Y EL CINE.
- EL FALSO DOCUMENTAL.

2 - Deberá elegir uno de los ejercicios prácticos y realizarlo de manera presencial en el Laboratorio de Imagen con la ayuda del técnico de laboratorio.

- EJERCICIO 1. MANIPULAR UN SÍMBOLO
- EJERCICIO 2. ESTAMPA UNA CAMISETA
- EJERCICIO 3. STENCIL CLANDESTINO
- EJERCICIO 4. TU PRÓXIMA BANDERA

3 - Entrega del trabajo teórico y documentación del ejercicio práctico elegido en formato digital.

4 - Presentación y explicación pública de los trabajos.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento

electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

A partir del Blog de la asignatura que contiene todos los enlaces recomendados y descripción de los ejercicios solicitados:

<https://laconstruccionculturaldelaimagen.blogspot.com.es/>

De acuerdo a los contenidos del curso el alumno deberá realizar:

1. Un trabajo teórico de una extensión de 35 páginas sin imágenes. El trabajo deberá abordar una reflexión crítica original a partir de la bibliografía fundamental del curso y en relación a uno de los temas propuestos en el índice de contenidos:

- LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA IMAGEN.
- EL ARTE Y LA TELEVISIÓN.
- EL ARTE Y EL CINE.
- EL FALSO DOCUMENTAL.

2. Deberá elegir uno de los ejercicios prácticos y realizarlo de manera presencial en el Laboratorio de Imagen con la ayuda del técnico de laboratorio.

- EJERCICIO 1. MANIPULAR UN SÍMBOLO
- EJERCICIO 2. ESTAMPA UNA CAMISETA
- EJERCICIO 3. STENCIL CLANDESTINO
- EJERCICIO 4. TU PRÓXIMA BANDERA

3. Entrega del trabajo teórico y documentación del ejercicio práctico elegido en formato digital.

4. Presentación y explicación pública de los trabajos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad) (<https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad>).

