

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Humanidades

Programa de UEA

Cultura Visual

Docente: Mtra. Farah B. Leyva Batlle

Contacto: fleyva@cua.uam.mx

Contenido

Estamos inmersos en una era digital donde el impacto de las imágenes y los inputs visuales son constantes. La asignatura permite entender el mundo contemporáneo desde parámetros plásticos y visuales. Así, la asignatura presenta el surgimiento histórico y el desarrollo de la cultura visual en nuestros días, permitiendo al alumno crearse un contexto de la cultura visual propio que le permite utilizarlo como referente en sus investigaciones, prácticas artísticas, y vida profesional, aprendiendo a ver y a analizar críticamente las imágenes históricas y contemporáneas. Asimismo, el alumno estudiará los principales actores de la industria cultural, nacional e internacional: artistas, ilustradores, diseñadores.

Los contenidos de la cultura visual se adentran en disciplinas afines como son la historia del arte contemporáneo, los medios de comunicación, los videojuegos, producciones audiovisuales, cine, publicidad, fotografía, diseño, cómic de manera que se generan códigos y lenguajes propios, que reflejan nuestra cultura contemporánea, donde lo importante es el vínculo que se establece entre la persona que capta las imágenes y las propias imágenes, independientemente del medio utilizado, así como la intencionalidad de dichas

imágenes. La sociedad contemporánea ha desarrollado un código visual donde las imágenes contienen significados semánticos que se deben conocer, como si de un nuevo lenguaje se tratara. Ya no es posible aprehender nuestro entorno sin estos códigos.

Objetivo General:

Al final de la UEA el alumno será capaz de:

- ✓ Comprender los procesos socio-históricos que han llevado a la cultura visual a ocupar un lugar central en las sociedades contemporáneas y a constituir un objeto de investigación en las ciencias sociales y en las humanidades.

Objetivos Específicos:

Al final de la UEA el alumno será capaz de:

- ✓ Presentar un panorama general de los principales enfoques teóricos sobre la cultura visual que han surgido en las últimas décadas.
- ✓ Diferenciar las formas específicas en las que la visualidad ha operado en diferentes soportes tanto en la era moderna como en las sociedades contemporáneas.
- ✓ Comprender la cultura visual en términos no sólo de imágenes o signos visuales sino de procesos complejos de producción, circulación y recepción de significados, que tienen implicaciones relativas a la producción de conocimiento, a la construcción de subjetividad y al poder.
- ✓ Ubicar la importancia de la imagen como objeto de estudio y método de investigación dentro de las humanidades.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

- ✓ Exposiciones temáticas del profesor y debate en clases de los textos previamente leídos.
- ✓ Traer los textos leídos para cada sesión.
- ✓ Presentación y análisis de materiales audiovisuales.
- ✓ Presentación de lecturas teóricas y de materiales audiovisuales por parte de los alumnos.

CONTENIDO:

1. El paradigma del arte moderno vs El paradigma posmoderno
2. ¿Dónde se ubican los estudios de la cultura visual en el panorama de las Humanidades?
3. Los teóricos de la cultura visual

4. Las imágenes e internet
5. Casos específicos de análisis

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clases: 20%

Preguntas críticas a los textos: 10% (Realizarlas todas 10ptos)

Ejercicios prácticos (infografías, elaboración de mapas conceptuales): 20%

Seminarios: 20%

Ensayo final: 30%

Acuerdos

Limitar el uso de dispositivos en el horario de clases

Inasistencias permitidas: máximo 4

Podrán entrar a la clase hasta 20 minutos pasado el inicio de la sesión.

Para la calificación final

NA -6 ptos. (o 4 inasistencias)

S- 6.01 – 7.8

B -7.9 – 8.9

MB 9-10

INTEGRIDAD Y ÉTICA ACADÉMICA

La integridad académica es el principio rector de todo lo que haces, desde los exámenes, las presentaciones orales y la redacción de trabajos. Requiere que reconozcas la información obtenida de otros, y que sólo te atribuyas el mérito de las ideas y el trabajo que son tuyos.

El principio de integridad **académica se viola cuando se hace trampa en un examen o se hace plagio.**

Al tomar esta clase, usted firma un contrato que establece que **todo el trabajo que está entregando es tuyo** y de nadie más y que ha citado correctamente el trabajo y las ideas de otras personas.

El incumplimiento de esta norma dará lugar a una calificación de suspenso en el curso.

Sistema de evaluaciones

Debates de los materiales en el salón 20%. Por cantidad de participaciones se empleará un sistema de incentivos.

1 participación = 1pto

2 participaciones = 2ptos...

6 participaciones = 6 ptos.

De 6 en adelante la pauta la marcará el estudiante que mayor participación tenga = 10ptos. Si el estudiante tiene al finalizar el trimestre 30 participaciones = 10 puntos.

Tendrán 9 puntos quienes tengan entre 20 y 29 participaciones

8 puntos entre 19 y 12 participaciones y

7 puntos entre 11 y 7 participaciones

Seminarios por equipos 30%

Se conforman X equipos (a cada equipo le corresponde un capítulo del libro seleccionado). Cuentan con 1 HORA para la exposición. Deberán presentar **de forma detallada** los aspectos del texto atendiendo a la siguiente estructura: "**Codificar**" la información (asociarla a una o varias palabras claves, conceptos dentro o fuera del texto); "**Numerar**" los argumentos del texto, aunándolos según **temas y subtemas** y **estableciendo relaciones entre ellos**; "**Comentar**" lo que te parezca discutible o cuestionable; "**Asociar**" lo que encuentres con algo fuera del texto (obras artísticas, material audiovisual, literario, memes, etc). Los equipos tienen que desarrollar una pieza creativa: una infografía* que resuma el contenido del texto y las interrelaciones trazadas en su presentación.

* Existen algunas plataformas recomendadas para la creación de infografías y otros materiales visuales. En este caso les propongo emplear Genially <https://app.genial.ly/> o cualquier otra que conozcan a su consideración.

Trabajo Final 30%

Ensayo Final:

El ensayo final será por parejas consistirá en la selección de un caso de estudio: material audiovisual (película, largometraje, cortometraje, documental, video clip, capítulo de serie, animado, etc), problemática o fenómeno cultural que deseen. A partir de este establecerán un análisis donde pondrán en relación cómo se manifiestan conceptos abordados a lo largo de las lecturas vistas en clase e incorporarán otros autores que pueden considerar dentro del tema. Extensión 5 a 10 cuartillas máx.

La presentación debe incluir un TEMA definido, una PROBLEMÁTICA, un ESTADO DE LA CUESTIÓN y BIBLIOGRAFÍA.

Bibliografía

- Andrade, Xavier y Gabriela Zamorano (2013), "Antropología visual en Latinoamérica." *Íconos-Revista de Ciencias Sociales* 42: 11-16.
- Ardevol, Elisenda (2004), "Visualidad y mirada. El análisis cultural de la imagen" en Elisenda Ardevol (coord.), *Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea*. Barcelona, UOC, pp. 17-46
- Barthes, R. (1986), *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona, Paidós, pp.11-67.
- Baxandall, Michael (1978), *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento*. Editorial Gustavo Gili.
- Callen, A. (2006), "Ideal Masculinities: An Anatomy of Power" en Nicholas Mirzoeff (ed.), *The Visual Culture Reader*. New York, Routledge, pp. 603-616.
- Collier, John, and M. Collier (2006), "Antropología Visual. La fotografía como método de investigación". NARANJO, J. (ed.), 1845-2006.
- Darley, A. (2002), *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona, Paidós.
- Deleuze, G. (2005), *La imagen-movimiento: Estudios sobre cine 1*. Barcelona, Paidós Ibérica.
- Dyer, R. (2003), "La cuestión de la blancura". *Criterios, La Habana*, No.43, pp. 60-74.
- Evans, J. y Stuart Hall (2007), "What is visual culture?" en Jessica Evans y Stuart Hall (eds), *Visual Culture: A Reader*. London, Sage, pp.1-7
- Flores, Carlos Y. (2007), "La antropología visual, ¿Distancia o cercanía con el sujeto antropológico?". *Revista Nueva Antropología*, mayo, año/vol. XX, número 67, pp. 65-87.
- Foucault, M. (1987), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. México, Siglo XXI, pp.180-210.
- Freund, G. (2004), *La fotografía como documento social*. Barcelona, Gili.
- Friedberg, A. (2006), *The Virtual Window. From Alberti to Microsoft*. Cambridge, MIT.
- Hall, S. (2007), "Looking and subjectivity: Introduction", en Jessica Evans y Stuart Hall (eds), *Visual Culture: A Reader*. London, Sage, pp 309-314.

- Martín-Barbero, J; Rey, G. (1999), Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva. Barcelona, Gedisa.
- Mirzoeff, N. (2003), "Introducción: ¿Qué es la cultura visual?", en Nicholas Mirzoeff (coord.). Una introducción a la cultura visual. Barcelona, Paidós. pp. 17-58.
- Mirzoeff, N. (2003), "Capítulo 1 "Definición de la imagen: línea, color, visión", en Nicholas Mirzoeff (coord.). Una introducción a la cultura visual. Barcelona, Paidós, pp. 65-100.
- Mitchell, W.J. (2009), Teoría de la imagen. México, Akal.
- Mulvey, L. (2002), Placer visual y cine narrativo. Valencia, Episteme Ediciones.
- Pink, Sarah. (2006), The Future of Visual Anthropology. Engaging the Senses. Nueva York, Routledge.
- Poole, Deborah. (2000), Visión, raza y modernidad: una economía visual del mundo andino de imágenes. Lima, Sur Casa de Estudios del Socialismo.
- Rogoff, I. (2003), "Estudiando la cultura visual" en Nicholas Mirzoeff (ed.), Una introducción a la cultura visual. Barcelona, Paidós.
- Ruby, Jay (2007), "Los últimos 20 años de Antropología visual-una revisión crítica." *Revista Chilena de Antropología Visual* 9: 13-36.
- Sobchack, V. (2000), "The Scene of the Screen: Envisioning Cinematic and Electronic 'Presence'" en Robert Stam y Toby Miller. *Film and Theory. An Anthology*. Oxford, Blackwell, pp. 67-84.
- Sontag, S. (2006), Sobre la fotografía. México, Alfaguara.
- Varela, Mirta (2009), "Él Miraba televisión, You Tube. La dinámica del cambio en los medios" en Mario Carlon y Carlos Scolari (editores). *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. Buenos Aires, Crujía, 2009, pp. 209-228.
- Zamorano, Gabriela (2009), "La Negociación de lo Estético en la Producción Audiovisual Indígena en Bolivia". 21-28.
- Zielinski, Siegfried (2006), *Deep Time of the Media. Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means*. Cambridge, MIT.