

Estética y cultura visual

Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas
2021-22

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Estética y cultura visual

Titulación: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Curso Académico: 2021-22

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dr. Julio Pérez Manzanares

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- 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.
- 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.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Conocer los conceptos básicos de la Literatura, Sociología, Empresa, Economía, Estadística, Comunicación, Idioma moderno y Derecho que interactúan con la práctica publicitaria y en la actividad de las RR.PP.
- Identificar las referencias visuales, tanto tendencias artísticas como creativas, que sirvan para desarrollar un sentido de la estética para aplicar en las futuras piezas comunicativas.
- Conocer y entender los conocimientos acerca de las técnicas específicas de las relaciones públicas.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. Obtención de un nivel B2 mínimo en la lengua inglesa, correspondiente al establecido en el Marco Europeo. Demostración de conocimientos, habilidades y competencias a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

- Entendimiento de las interrelaciones de las variables y agentes de la comunicación publicitaria, el marketing y las relaciones públicas, así como su evolución diacrónica en el tiempo a través de la superación de prueba final, ordinaria y extraordinaria, así como de los trabajos de profundización de la materia.
- Sensibilizar al alumno sobre el concepto de cultura visual para su desarrollo analítico-reflexivo. Adquirir una visión crítica de las corrientes estéticas, así como reconocer las tendencias influyen en la publicidad.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Breve descripción de los contenidos

Descripción, análisis y práctica de los conceptos básicos en torno a las ideas estéticas, las corrientes artísticas y visuales y su influencia en el ámbito del diseño y la publicidad.

2.3. Contenido detallado

BLOQUE 1: ESTÉTICA Y CULTURA VISUAL.

Tema 1: Introducción a la estética. Conceptos básicos acerca de la belleza y la fealdad, lo estético y lo anti-estético, la realidad y la imitación, el gusto y la opinión.

Tema 2: Cultura visual: orígenes de la iconosfera contemporánea. Conceptos del lenguaje visual. Historia de la imagen.

Tema 3: Herramientas del lenguaje visual.

BLOQUE 2: ESTÉTICA Y PUBLICIDAD CONTEMPORÁNEAS

Tema 4: Arte y publicidad. Relaciones y diálogos.

Tema 5: Introducción a las estéticas contemporáneas. Formas, contenidos, contextos y mensajes en el arte contemporáneo.

Tema 6: La publicidad y el arte pop.

BLOQUE 3: CULTURA VISUAL. APLICACIONES PRÁCTICAS.

Tema 7: Estética de los objetos en el arte y la publicidad.

Tema 8: Estética de los cuerpos en el arte y la publicidad.

Tema 9: Etnicidad y raza en las representaciones visuales.

Tema 10: Arte y publicidad. Análisis prácticos.

2.3. Actividades Dirigidas (AD)

Actividad Dirigida 1 (AD1): Análisis práctico de las representaciones de objetos en el arte y la publicidad. El profesor validará la elección de cada imagen artística y publicitaria elegida. (25 % de la nota de las AD)

Actividad Dirigida 2 (AD2): Análisis práctico de las representaciones de personas en el arte y la publicidad. El profesor validará la elección de cada imagen artística y publicitaria elegida. (25 % de la nota de las AD)

Actividad Dirigida 3 (AD3): Visita y comentario de una exposición de arte contemporáneo celebrada en la ciudad durante el curso. (15% de la nota correspondiente a las AD)

Actividad Dirigida 4 (AD4): Trabajo de reflexión y resumen sobre las relaciones entre estética, cultura visual y publicidad, utilizando un caso práctico. (35% de la nota correspondiente a las AD)

Las actividades dirigidas son obligatorias. Es necesario aprobarlas (nota 5) para que hagan media con la nota de la prueba final.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno	75	0%
AF3	Tutorías	15	50%
AF4	Evaluación	15	100%
		150	

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistema de Evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
SE1. Asistencia y participación	10%	10%
SE2. Prueba parcial	10%	15%
SE3. Actividades académicas dirigidas	25%	30%
SE4. Prueba final presencial	50%	50%

Convocatoria Extraordinaria

Sistema de Evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
SE1. Asistencia y participación	10%	10%
SE3. Actividades académicas dirigidas	25%	30%
SE3. Prueba final presencial	60%	65%

Criterios de evaluación específicos de la asignatura:

Convocatoria ordinaria:

Asistencia y participación 10%
 Prueba parcial escrita 15%
 Actividades Dirigidas 25 %
 Prueba final (trabajo y presentación) 50%

Convocatoria extraordinaria:

Asistencia y participación: 10%
 Actividades Dirigidas 25%
 Prueba final 65%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final y en las actividades dirigidas. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

4.1. Bibliografía básica

Acaso, María (2007) *El lenguaje visual*. Barcelona, Paidós

Berger, John (2002) *Modos de ver*. Madrid, Gustavo Gili.

Foster, Hall (2002) *Diseño y delito*. Madrid, Akal.

Francalaci, Ernesto (2010) *Estética de los objetos*. Madrid, Antonio Machado

Martinez Luna, Sergio (2019) *Cultura visual. La pregunta por la imagen*. Bilbao, Sans Soleil.

McLuhan, Marshall (1996) : *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*. Paidós.

Mirzoeff, Michael (2002) *Introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós

Pérez Gauli, Juan Carlos (2000) *El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad*. Madrid, Cátedra.

4.2. Bibliografía complementaria

Argan, G. C. (1991). *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: AKAL.

Barthes, Roland 1987. *La Cámara lúcida. Reflexiones sobre la fotografía*. Editorial Paidos, Barcelona.

Bozal, V. [ed]. (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Visor, La Balsa de la Medusa.

Crow, T. (2001). *El esplendor de los sesenta: arte americano y europeo en la era de la rebeldía 1955-1969*. Madrid: Akal.

De Diego, Estrella (2015): *Artes Visuales en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX*. Madrid, Cátedra.

Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen*. Editorial Paidos, Barcelona.

Foster, H. (2006). *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad y posmodernidad*. Madrid: Akal.

Guasch, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.

- Jiménez, José (1998) *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*. Madrid, Tecnos
- Jiménez, José (2018) *Crítica del mundo imagen*. Madrid, Tecnos
- Pérez Manzanares, J. (2018) *Mirar con un ojo cerrado*. Madrid, Mármara
- Prada, Juan Martín (2012). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal
- Rancière, Jacques (2011) *El destino de las imágenes*. Argentina, Prometeo
- Shohat, E. y Stam, R. (1994). *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación: crítica del pensamiento eurocéntrico*. Editorial Paidós, Barcelona.
- Silverstone, R. (1994). *Televisión y vida cotidiana*. Editorial Amorrortu, Buenos Aires.
- Wallis, B. (2001). *Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Akal.

Filmografía recomendada:

- Matrix*. Wachowski, 1999
- Mi tío*. Jaques Tati, 1958
- El gabinete del Doctor Caligari*. Robert Wiene, 1920
- Blow-Up*. Michelangelo Antonioni, 1960
- Jurassic Park*. Steven Spielberg, 1992
- Frankenstein*. James Whale, 1932
- Drácula de Bram Stoker*. Francis Ford Coppola, 1991
- Blade Runner*. Ridley Scott, 1982
- Videodrome*. David Cronenberg, 1983
- Psicosis*. Alfred Hitchcock, 1960

Otros recursos:

- <http://www.absolutearts.com>
- <http://www.fotosearch.com>
- <http://www.mav.org>

Además de estas fuentes bibliográficas y filmográficas, el alumno/a podrá encontrar en el campus artículos, documentales, conferencias y archivos referidos a la asignatura, que contribuirán a su comprensión y formación en la materia. Los mismos serán actualizados convenientemente a lo largo del curso en función de contenidos relevantes para la asignatura.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Julio Pérez Manzanares
Departamento	FCC - Publicidad
Titulación académica	Grado en Publicidad y RR.PP.
Correo electrónico	jperezman@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa

Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis doctoral <i>Juan Hidalgo: Poética/política de la indeterminación</i>, calificada Sobresaliente Cum Laude. Amplía actualmente su formación con estudios en Filosofía.</p> <p>Especialista en arte contemporáneo, teoría de género, estética, políticas culturales y cultura visual.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo del comisariado de exposiciones de arte contemporáneo como <i>Common People: Visiones, Versiones del Presente</i> (2009), <i>Viaje alrededor de Carlos Berlanga</i> (2009), <i>La persona y el verbo: veinte años después de la muerte de Jaime Gil de Biedma</i> (2010), <i>El papel de la Movida</i> (2013) o <i>En Plan Travesti (y radical)</i> (2018)</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pérez Manzanares, J. (2018) <i>Juan Hidalgo y zaj. Arte subversivo durante el franquismo</i> (etcétera), Madrid, Huerga y Fierro Editores. - Pérez Manzanares, J. (2018) <i>Mirar con un ojo cerrado</i>. Madrid, Mármara Ediciones. - Pérez Manzanares, J. (2017) "De la experimentación a la institucionalización", <i>En los Cantos nos Diluiremos</i> (Cat. Exp). Madrid, Comunidad de Madrid - Pérez Manzanares, J., y Vaquerizo, M. (2016) <i>Costus: You Are a Star. Pintura de corte kitsch en el Madrid de la movida</i>. Universidad de Cádiz. - Pérez Manzanares, J. (2014) <i>Drácula Superstar. Biografía cultural de un mito moderno</i>. Málaga, Coronoa Borealis. - Pérez Manzanares, J. (2011) <i>Una temporada en lo moderno</i>. Madrid, Atlantis. - Pérez Manzanares, J., y Vaquerizo, M (2008) <i>Costus: You are a Star. Kitsch, movida, 80's y otros mitos typical spanish</i>. Madrid, Neverland