

Máster en Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista

Denominación: **Metodologías de análisis de lo visual**

Número de créditos europeos (ECTS): 2,5 (1 ECTS de actividades presenciales, 0,5 ECTS tutorías, 1 ECTS de trabajo dirigido de los estudiantes)

Carácter (obligatorio/optativo): Optativo.

Unidad Temporal: Del 9 al 12 de marzo de 2020 (Granada)

Asignación de la docencia a Rafael Marfil-Carmona (Universidad de Granada) rmarfil@ugr.es

Competencias:

Capacidad de análisis y crítica de las imágenes, representaciones (audio)visuales y prácticas de visualidad contemporáneas. **(Relacionada con las competencias específicas (1-3-5-7))**

Capacidad de comprensión de referentes teóricos sobre la interpretación de las imágenes, representaciones (audio)visuales y prácticas de visualidad contemporáneas. **(Relacionada con las competencias específicas (1-3-5-7))**

Capacidad de relación entre los materiales (audio)visuales y las fuentes teóricas para su discusión. **(Relacionada con las competencias específicas (1-3-5-7))**

Capacidad de escritura de textos críticos y bien argumentados **(Relacionada con las competencias específicas (4))**

Capacidad de discusión y debate complejo sobre los mismos. **(Relacionada con las competencias específicas (2-4))**

Adquisición de habilidades que permitirán al alumno desarrollar su futura labor profesional, ya sea en el ámbito de la producción artística como del trabajo cultural o educativo, con mayores conocimientos sobre el significado social de la su producción. **(Relacionada con las competencias específicas (3-5-6-7-9-10-11))**

Requisitos previos (en su caso): Conocimientos de las licenciaturas de acceso.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

- La interpretación de lo visual: perspectivas y metodologías. Proyección de algunos fragmentos de *De nens* de Joaquin Jordà que nos ayudarán a plantear un debate sobre la producción de efectos de verdad, la política de la representación, y la representación de la infancia. La finalidad de esta actividad es doble: favorecer capacidad de análisis y crítica de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas y favorecer la capacidad de comprensión de referentes teóricos sobre la interpretación de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas.
- Semiótica crítica. Debate a partir de una serie de imágenes nos permitirá localizar las recurrencias estructurales que producen sentido, así como las posibles permutaciones de las relaciones y las transformaciones de significado que suponen. Su finalidad es favorecer capacidad de análisis y crítica de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas y favorecer la capacidad de comprensión de referentes teóricos sobre la interpretación de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas.
- Psicoanálisis y crítica feminista. Proyección de fragmentos del documental *Filmar el deseo* de Marie Mandy. Su finalidad es favorecer capacidad de análisis y crítica de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas y favorecer la capacidad de comprensión de referentes teóricos sobre la interpretación de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas.
- Análisis del discurso. Discusión de dos proyectos artísticos de Joan Fontcuberta que, a través de la ficción y el sentido del humor, cuestionan la producción de verdad en los

discursos científicos y en las instituciones correspondientes. Su finalidad es favorecer capacidad de análisis y crítica de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas y favorecer la capacidad de comprensión de referentes teóricos sobre la interpretación de las imágenes, representaciones (audio) visuales y prácticas de visualidad contemporáneas.

- Prácticas de recepción/consumo. Dada la variedad de posibilidades, veremos breves ejemplos de algunas de ellas, pero nos centraremos en la explicación y análisis del caso de la instalación y posterior retirada de la escultura de Richard Serra *Tilted Arc*. En cada uno estas actividades se realizan artículos para favorecer el desarrollo de la capacidad de escritura de textos críticos y bien argumentados, al tiempo que la capacidad de discusión y debate complejo sobre los mismos. Además de la adquisición de habilidades que permitirán a cada alumno desarrollar su futura labor profesional, ya sea en el ámbito de la producción artística como del trabajo cultural o educativo, con mayores conocimientos sobre el significado social de la su producción.

La metodología para favorecer el aprendizaje y la participación de los estudiantes parte de la exposición de un marco introductorio por parte del docente, para luego pasar dialogar sobre las lecturas derivadas de una serie de textos que introducen los conceptos y problemáticas llevados al curso.

En la segunda parte se analizan casos y experiencias desde los que se propone a los estudiantes la realización de un trabajo que conecte y amplíe (con nuevas lecturas y ejemplos) las aportaciones realizadas.

Acciones de coordinación (en su caso): Este curso se coordina con el de Museos, Narrativas y construcción social.

Sistemas de evaluación y calificación:

La evaluación tiene en cuenta la participación con criterio de cada estudiante en el seminario, así como la realización de las actividades propuestas.

Además los estudiantes han de realizar un trabajo monográfico vinculado a algunas de las problemáticas planteadas o derivadas del curso.

Se considera como criterios de valoración del mismo, su capacidad para dialogar con la información y las lecturas, poner en relación cuestiones y problemas y llevar a casos prácticos los conceptos y metodologías trabajadas.

Se atenderá además a los criterios expresados en el punto 5.1.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación.

Breve descripción de los contenidos:

- La interpretación de lo visual: perspectivas y metodologías. La primera parte de la sesión está dedicada a discutir las posibilidades interpretativas de las imágenes y otras prácticas de visualidad.
- Semiótica crítica. La sesión se dedicará a plantar los conceptos básicos de la semiótica estructuralista clásica, así como sus desarrollos en relación con la imagen y la cultura popular
- Psicoanálisis y crítica feminista. Se plantearán las dinámicas y conceptos fundamentales del psicoanálisis en lo que atañe a los procesos de mirada y visualidad.

- Análisis del discurso. La sesión se centrará en las perspectivas de análisis del discurso próximas a las teorías foucaultianas.
- Prácticas de recepción/consumo. Cambiando el punto de vista de las perspectivas anteriores, esta sesión centra la interpretación de la imagen no en el conocimiento experto de un marco teórico, sino en las acciones y prácticas que los agentes receptores llevan a cabo con o en relación con determinado artefacto visual.