

Titulación	Tipo	Curso
Comunicación Audiovisual	FB	1

Profesor/a de contacto

Nombre : Sandra Alvaro Sanchez

Correo electrónico : sandra.alvaro@uab.cat

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

Sin requisitos previos. No obstante, es recomendable tener dominio del inglés para acceder a algunos materiales del curso.

Objetivos

El objetivo de la asignatura es ofrecer un análisis histórico de las sociedades contemporáneas y de su evolución política, económica, social y cultural, con el fin de capacitar al alumnado para evaluar contenidos de manera crítica y crear producciones audiovisuales con calidad narrativa y estética. Para ello, se introducirá al alumnado en los cambios sociales y artísticos ocurridos desde mediados del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, prestando especial atención a la influencia social y a la capacidad expresiva de los Nuevos Medios.

A través del análisis de obras artísticas, lecturas y ejercicios prácticos, el alumnado aprenderá a:

- Utilizar correctamente las fuentes y desarrollar el rigor terminológico.
- Conocer las tendencias culturales contemporáneas y desarrollar el pensamiento crítico.
- Identificar sesgos ideológicos, culturales y de género.
- Potenciar la creatividad.
- Desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad narrativa.
- Conocer las características de distintos formatos y su aplicabilidad.

Resultados de aprendizaje

- CM16 (Construir productos audiovisuales artísticamente relevantes (la relevancia puede ser medida por el impacto social) e industrialmente competitivos (el arte es de masas y se consume).) Construir productos audiovisuales artísticamente relevantes (la relevancia puede ser medida por el impacto social) e industrialmente competitivos (el arte es de masas y se consume).
- CM17 (Evaluar la capacidad de comunicación de una obra artística audiovisual (icono cultural, obra referencial o de culto) .) Evaluar la capacidad de comunicación de una obra artística audiovisual (icono cultural, obra referencial o de culto) .
- KM20 (Relacionar los vínculos estéticos entre la imagen artística y la imagen audiovisual.) Relacionar los vínculos estéticos entre la imagen artística y la imagen audiovisual.

- KM21 (Reconocer cuáles son los movimientos artísticos contemporáneos.) Reconocer cuáles son los movimientos artísticos contemporáneos.
- SM21 (Aplicar a la creación audiovisual los recursos de ideación y expresión artísticos.) Aplicar a la creación audiovisual los recursos de ideación y expresión artísticos.
- SM22 (Demostrar la adquisición de destrezas artísticas propias de la cultura contemporánea mediante la combinación de sensibilidad estética y formas comunicativas audiovisuales.) Demostrar la adquisición de destrezas artísticas propias de la cultura contemporánea mediante la combinación de sensibilidad estética y formas comunicativas audiovisuales.

Contenidos

Tras una breve introducción a las vanguardias artísticas y a los inicios de la era posmediática, la asignatura recorre las principales tendencias culturales contemporáneas mediante el análisis semiótico-material de obras artísticas y la lectura de textos relevantes.

Estas tendencias se abordarán en torno a las siguientes mutaciones contemporáneas:

- Introducción: El arte a finales del siglo XX: más allá de la autonomía estética.
- La sociedad red: globalización y participación.
- La estética del código y el poder de los algoritmos: interactividad y control.
- La transformación de la imagen: ubicuidad y operatividad.
- Estética posdigital: interacción tangible y software más allá de la pantalla.
- Estética medioambiental.
- Estética y otras mutaciones de la Inteligencia Artificial.

La asignatura pone de relieve el sesgo andro-eurocéntrico de la historia del arte y fomenta un análisis crítico de la alteridad, destacando el papel de las mujeres y de los artistas no europeos en el entramado artístico. Asimismo, pone en evidencia los mecanismos que han contribuido a la invisibilización de la diversidad cultural.

*El calendario detallado con los contenidos de las distintas sesiones se presentará el día de la introducción de la asignatura y estará también disponible en el Campus Virtual. En él, el alumnado podrá encontrar los materiales docentes necesarios para cada sesión, así como toda la información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura.

*En caso de que, por motivos de fuerza mayor y de acuerdo con las disposiciones de las autoridades competentes, se produzca un cambio en la modalidad docente, el profesorado informará oportunamente de las modificaciones que puedan afectar a la programación de la asignatura y a las metodologías docentes.

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tutorías	23	0,92	CM16, CM17, KM20, KM21, SM21, SM22
Lecturas, estudio, visitas a exposiciones, análisis de textos y de imágenes, preparación de trabajos	90	3,6	CM16, CM17, KM20, KM21, SM21, SM22
Clases teóricas con apoyo audiovisual y ejercicios prácticos en el aula	37	1,48	CM16, CM17, KM20, KM21, SM21, SM22

La metodología de la asignatura tiene en cuenta el desarrollo de prácticas colaborativas y la interdependencia positiva entre los estudiantes. Por ello, se propondrán actividades y ejercicios para ser desarrollados en grupo.

Las actividades docentes incluirán:

- Clases teóricas con apoyo audiovisual y ejercicios prácticos en el aula.
- Lectura crítica de textos e imágenes.
- Visitas a exposiciones, cuando proceda.
- Tutorías.

Los contenidos y actividades de la asignatura incorporarán la perspectiva de género y promoverán el uso de un lenguaje inclusivo.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tareas y participación en la clase	10 %	0	0	CM16, CM17, KM20, KM21, SM21, SM22
Trabajo individual	30 %	0	0	CM16, KM20, SM21, SM22
Trabajo en equipo	30 %	0	0	CM16, SM21, SM22
Examen	30 %	0	0	CM17, KM20, KM21

Evaluación

Las actividades de evaluación tienen como finalidad valorar la capacidad del alumnado para:

- Reconocer las tendencias culturales contemporáneas.
- Identificar la capacidad comunicativa, la calidad estética y el valor narrativo de una obra artística.
- Establecer vínculos entre las producciones artísticas, la cultura y las crisis contemporáneas.
- Aplicar recursos estéticos a la creación audiovisual.

Evaluación continua

La calificación final se obtendrá a partir de la suma ponderada de las siguientes evidencias de evaluación:

- Tareas y asistencia: 10 %
- Trabajo en equipo: 30 %
- Trabajo individual: 30 %
- Examen final: 30 %

*La descripción detallada de cada actividad evaluable se comunicará el primer día de clase y podrá consultarse en el Campus Virtual, junto con las instrucciones específicas, los materiales necesarios y las rúbricas de evaluación.

Para superar la asignatura será necesario haber entregado todas las evidencias de evaluación y que la suma de las calificaciones sea igual o superior a 5.

Las actividades evaluables solo computarán para la nota final si obtienen una calificación igual o superior a 4. Por tanto, si alguna actividad evaluable obtiene una nota inferior a 4, la calificación final será de suspenso y será necesario realizar la recuperación para superar la asignatura.

Sistema de recuperación

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si cumple alguna de las siguientes condiciones:

- a) No haber alcanzado la calificación mínima para superar la asignatura, es decir, haber obtenido una nota final inferior a 5.
- b) Haber obtenido una calificación inferior a 4 en alguna actividad evaluable.
- c) Haber sido evaluado previamente en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga, como mínimo, a dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.

En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis consistente en un examen global. La calificación final de la asignatura corresponderá a la obtenida en dicha prueba.

Evaluación única

La calificación final se obtendrá a partir de la suma ponderada de las siguientes evidencias de evaluación:

- Análisis crítico de una exposición relacionada con los contenidos de la asignatura: 25 %
- Examen de los contenidos de la asignatura: 50 %
- Trabajo híbrido textual/audiovisual sobre uno de los textos obligatorios: 25 %

Sistema de recuperación

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si cumple alguna de las siguientes condiciones:

- a) No haber alcanzado la calificación mínima para superar la asignatura, es decir, haber obtenido una nota final inferior a 5.
- b) Haber obtenido una calificación inferior a 4 en alguna actividad evaluable.

No evaluable

El estudiante recibirá la calificación de «No evaluable» cuando no haya entregado más del 30 % de las actividades de evaluación previstas.

Penalizaciones por irregularidades

El estudiante que cometa cualquier irregularidad en una actividad de evaluación (copia, plagio, suplantación de identidad, etc.) será calificado con un 0 en dicha actividad.

En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la asignatura será de 0.

Inteligencia Artificial

En esta asignatura se permite el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) como parte del desarrollo de los trabajos académicos, siempre que el resultado final refleje una contribución significativa del alumnado en el análisis y la reflexión personal.

El alumnado deberá identificar claramente las partes generadas mediante estas tecnologías, especificar las herramientas utilizadas e incluir una reflexión crítica sobre cómo estas han influido en el proceso de trabajo y

en el resultado final de la actividad.

La falta de transparencia en el uso de herramientas de IA se considerará una falta de honestidad académica y podrá comportar una penalización en la calificación de la actividad o sanciones de mayor gravedad en los casos que así lo requieran.

Bibliografía

Lecturas obligatorias

En el Campus Virtual se facilitarán los materiales (textuales y audiovisuales) necesarios para preparar cada sesión.

Bibliografía de referencia organizada por temas

- Introducción: El arte a finales del siglo XX: más allá de la autonomía estética

-Krauss, R. E., Gómez Cedillo, A., & Fons Xavier Miserachs. (1996). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza

-Foster, Hal., and Alfredo Brotons Muñoz.(2021). El Retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo / Hal Foster; traducción Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal,

-Huyssen, Andreas. (2011). Modernismo después de la posmodernidad. Madrid: Gedisa. ISBN: 8497842863

-Rancière, Jacques, Francisco López Martín. (2026). Los viajes del arte, Akal, ISBN: 978-84-460-5784-0

- La sociedad red: globalización y participación

-Deleuze and Guattari. (1977) Rizoma. Introducción. Pre-textos. ISBN: 9788485081028

-McLuhan, M., Powers, B. R., & Ferrari, C. (2015). McLuhan, Marshall, 1911-1980, The global village. Espanol. La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales (1st ed.). Gedisa Editorial. el siglo XXI

-McLuhan, M., & Fons Francisco Rico. (1966). Understanding media: the extensions of man. McGraw-Hill Books.

-Guattari, F. (1990). Las tres ecologías. Pre-Textos.

-Guattari, Félix. (1995) Chaosmosis. An ethico-aesthetic paradigm. Indiana University Press

- La estética del código y el poder de los algoritmos: interactividad y control

-Hayles, N. K. (2005). My mother was a computer: digital subjects and literary texts (1st ed.). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/9780226321493>

-Hayles, K. (2002). Writing machines. MIT.

-Levin, G., & Brain, T. (2021). Code as creative medium : a handbook for computational art and design. The MIT Press

-Popper, Franck. From Technological to Virtual Art. Cambridge, MA: MIT University Press, 2006. ISBN: 9780262162302

-Wark, McKenzie. A Hacker Manifesto McKenzie Wark. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. Web.

- La transformación de la imagen: ubicuidad y operatividad

-Grau, Oliver .(2004). Virtual Art from Illusion to Immersion. MIT Press

-Krauss, R. E. (2002). Lo fotográfico : por una teoría de los desplazamientos. Gustavo Gili.

-Latour, Bruno. (2011). Pensando con los ojos y con las manos. La Balsa de la Medusa, ISSN 0214-9982, N° 45-46, 1998, págs. 77-128

-Latour, B., & Weibel, P. (2002). Iconoclash. ZKM.

-Parikka, Jussi. (2025). Imágenes Operativas. La caja negra. ISBN: 978-987-8272-37-5

-Weizman, Eyal. (2020). Arquitectura Forense. Violencia en el umbral de la detectabilidad. Bartlebooth.

- Estética posdigital: interacción tangible y software más allá de la pantalla

-Fuller, Matthew. Behind the Blip: Essays on the Culture of Software / Matthew Fuller. Brooklyn, NY: Autonomedia, 2003. Print.

-Ryan Bishop, Kristoffer Gansing, Jussi Parikka, and Elvia Wilk (eds.), across & beyond - A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions(Sternberg Press, 2016

- Estética medioambiental

-Heather Davis and Etienne Turpin. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies/ Edited by Heather Davis and Etienne Turpin. Open Humanities Press. 2014 PDF ISBN: 978-1-78542-000-9
On-line:<http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/art-in-the-anthropocen>

-Klein, Naomi, and Albino Santos Mosquera. Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima / Naomi Klein; traducción de Albino Santos Mosquera. 1a edición. Barcelona: Paidós, 2015. Print.

-Latour, Bruno & Weibel, Peter. Critical Zones: The Science and Politics of Landing on Earth/ Edited by Bruno Latour and Peter Weibel. Cambridge, MA: The MIT Press. 2020 ISBN: 0262044455

-Maria Ptqk, Teresa Castro, Paula Bruna, Susana Jiménez Carmona, Marisol de la Cadena, Santiago Martínez Medina, Helen Torres, Maria Arnal, Irene Solà, María Sánchez. Science Friction. Life Among Companion Species/ CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona. 2021. 978-84-9803-980-1 (Català / English)

- Estética y otras mutaciones de la Inteligencia Artificial

-Arielli, E., & Manovich, L. (2026). Arielli, Emanuele, Artificial Aesthetics: Generative AI, art and visual media. Castellà
Estética artificial : IA generativa, arte y medios visuales. Akal. (disponible en línea)

-Whittaker, Meredith. (2025). La plantación y la computadora. Tres ensayos sobre IA, trabajo y esclavitud. Akal

- Zylinska, Joanna. (2024). La máquina de percepción. Nuestro futuro fotográfico entre la visión y la IA. Akal
- Zuboff, Shoshana. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Ediciones Paidós

Recursos en línea

www.macba.cat/

www.museoreinasofia.es/

<https://zkm.de/>

www.tate.org.uk/

www.centrepompidou.fr/

www.moma.org/

www.nga.gov/

www.metmuseum.org/

Software

Moodle (Campus virtual)

Grupos e idiomas de la asignatura

La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este [enlace](#). Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura

Tipo de docencia	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(TE) Teoría	4	Catalán	segundo cuatrimestre	mañana-mixto