

Cultura visual y estética

Grado en Diseño de Moda
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Cultura visual y estética

Titulación: Grado en Diseño de Moda

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Amelia Meléndez Táboas

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE 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.
- Saber aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de la moda.
- Conocer y comprender los conceptos relativos a la vestimenta en las diferentes culturas, épocas y contexto histórico.
- Desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas situaciones de la práctica profesional en el ámbito del diseño de moda.
- Desarrollar el razonamiento crítico y hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional en el ámbito del diseño de moda, actuando con respeto a los principios éticos necesarios.
- Conocer y aplicar de forma crítica el análisis de tendencias para crear y comunicar una colección de moda, interpretar críticamente una imagen de moda y sus componentes lógico-emocionales y analizar los distintos relatos que vertebran el sistema del lujo y del consumo contemporáneo.
- Desarrollar capacidades básicas para entender, analizar, interpretar y anticipar las tendencias en el entorno de la moda identificando los referentes de moda en su entorno y generar pensamiento y capacidad de autocrítica en esta materia.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Sensibilizar al alumno sobre el concepto de cultura visual para su desarrollo analítico-reflexivo.
- Alcanzar el conocimiento crítico de las corrientes estéticas, así como reconocer las tendencias que influyen en la moda.
- Aplicar el conocimiento crítico del arte contemporáneo y su influencia en las diferentes corrientes culturales y en las tendencias de moda.
- Usar el análisis crítico de la forma de vestir en las diferentes culturas.
- Generar un pensamiento propio con el estudio de las diversas culturas y su relación con el vestido.
- Saber interpretar críticamente una imagen de moda y sus componentes lógico-emocionales.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

- Concepto de estética
- Concepto de iconosfera contemporánea
- Conceptos de lenguaje visual y aplicaciones prácticas.
- Las estéticas contemporáneas: impresionismo, postimpresionismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, el arte entre las dos Guerras Mundiales, el arte abstracto, el expresionismo, el arte experimental, el arte pop...
- Arte conceptual: happening, acción y performance.
- El video arte y el arte en red: iconografía de las redes sociales

2.3. Contenido detallado

BLOQUE 1: CULTURA VISUAL Y ESTÉTICA

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. ¿Una imagen vale más que mil palabras?

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

Tema 3: Herramientas del lenguaje visual. El ojo nos engaña. Ficción, realidad, hiperrealidad.

BLOQUE 2: ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

Tema 4: De lo analógico a lo digital. Estéticas contemporáneas dominantes.

Tema 5: Estéticas contemporáneas de vanguardia (I)

Tema 6: Estéticas contemporáneas de vanguardia (II)

Tema 7: Cultura visual y Moda (i). Fuera corsés, nuevas siluetas. Entre Cocó y Schiaparelli.

Tema 8: Cultura visual y Moda (ii). Glamour y vanguardismo. Hollywood.

Tema 9: Cultura visual y Moda (iii). Entre el *prêt-à-porter* y la cultura underground.

Tema 10. Lo queer, lo camp, lo kitsch. Mirada feminista.

Tema 11. Hiperrealidad, mundo virtual, 3D y metaverso.

BLOQUE 3: CULTURA VISUAL. APLICACIONES PRÁCTICAS

Tema 12: Estética de los cuerpos en el arte. Cuerpo real e identidad virtual.

Tema 13: Políticas culturales. De lo local a lo global.

Tema 14: Paseo estético. Experiencia liberadora e iconoclasta.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1):** Aproximación a los conceptos de lo bello y de lo feo. Reflexión escrita y puesta en común. 20%
- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** Aproximación al estudio de una vanguardia. Reflexión a partir de una red social. Puesta en común. 25%
- **Actividad Dirigida 3 (AD3):** Visita y comentario de una exposición o muestra artística de la ciudad durante el curso. 20%
- **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)
- La **prueba parcial** y la **prueba final** serán debidamente explicadas en clase.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases Magistrales	33,3	100%
AF2	Caso práctico	16,7	100%
AF3	Tutorías	5,5	100%
AF4	Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	15,6	50%
AF5	Actividades a través de recursos virtuales	6,7	0%
AF7	Estudio individual y trabajo autónomo	72,2	0%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente 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

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	25%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) / Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

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.

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 y proyectos escritos, así como en los 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. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio 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

Bibliografía básica

- Acaso, M. (2007). *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.
- Berger, J. (2002). *Modos de ver*. Madrid: Gustavo Gili.
- De Diego, Estrella. (2015). *Artes visuales en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX*. Madrid: Cátedra.
- Francalaci, E. (2010). *Estética de los objetos*. Madrid, Antonio Machado
- Frisa, M. L. (2020). *Las formas de la moda*. Buenos Aires: Ampersand.
- Mirzoeff, M. (2002). *Introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós.
- Meléndez-Táboas, A. (Coord.) (2022). *Estrategias transmedia en las Artes*. Thomson Reuters Aranzadi.
- Moxey, K. (2015). *El tiempo de lo visual*. La imagen en la historia. Sans Soleil Ediciones.
- Vives-Ferrándiz, L. (2022) *Cultura Visual en tiempos digitales y posthumanos*. Sans Soleil Ediciones.

Bibliografía recomendada

- Calvo Serraller, Francisco. (2014). *El arte contemporáneo*. Madrid: Taurus.
- Castro Flórez, Fernando. (2014). *Mierda y catástrofe: síndromes culturales del arte contemporáneo*. Madrid: Fórcola.
- Clement, Jennifer. (2003). *La vida de Basquiat: una historia de amor*. Barcelona: Debate.
- Crow, T. (2001). *El esplendor de los sesenta: arte americano y europeo en la era de la rebeldía 1955-1969*. Madrid: Akal.
- D'Ors Eugenio. (2001). *Pablo Picasso*. Barcelona: El Acanalado.
- Dalí, Salvador. (2009). *Salvador Dalí: diario de un genio*. Barcelona: Tusquets Editores.
- De Diego, Estrella. (2011). *No soy yo: autobiografía, performance y los nuevos espectadores*. Madrid: Siruela.
- Esparza, José Javier. (2007). *Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo*. Córdoba: Almuzara.
- Fouce, Hector. (2006). *El futuro ya está aquí*. Madrid: Velecio Editores.
- Gombrich, E. H. (2008). *La historia del arte*. Viena: Phaidon Press.
- Guasch, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.
- Kuh, Katharine. (2007). *Mi historia de amor con el arte: secretos de una vida entre artistas*. Madrid: Turner.
- Mangini, S. (2012). *Maruja Mallo y la vanguardia española*. Barcelona: Circe.
- Martin Prada, Juan. (2015). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Madrid: AKAL.

Filmografía

- Ballet Mécanique (Fernand Léger, 1924).
- Un perro andaluz (Luis Buñuel & Salvador Dalí, 1929).
- El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929).
- Meshes of the Afternoon (Maya Deren, 1943).

- Una cara con ángel (Stanley Donen, 1957)
- Blow-Up. Michelangelo Antonioni, 1960
- La Jetée (Chris Marker, 1962).
- Blow-Up (Deseos de una mañana de verano). (M. Antonioni, 1966)
- Blade Runner. Ridley Scott, 1982
- Videodrome. David Cronenberg, 1983
- Pollock (Ed Harris, 2000).
- 24 hour party people (Michael Winterbotton, 2003).
- The Great Contemporary Art Bubble (BBC, 2009).
- The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Studios)
- Cocó, de la rebeldía a la leyenda de Chanel (Anna Fontaine, 2009)
- Exit Through the Gift Shop (Banksy, 2010).
- Matrix. (Wachowski, 1999)
- Yves Saint Laurent (Jalil Lespert, 2014)

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Amelia Melendez Taboas
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Historia del Arte
Correo electrónico	amelende@nebrija.es
Localización	Sala Profesorado
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, donde también completó DEA y Licenciatura previos. Realizó estudios de Bellas Artes en la UCLM. Máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios por MECAD/ESDI en Barcelona. Master in Secondary and Sixth Form Teaching; Vocational Training and Language Teaching, Specializing in Foreign Language (English) in Valencian International University aparte de otras mil horas en cursos de especialización. Realizó estancias de investigación en París (Francia) y Buenos Aires como beneficiaria del Programa Nacional del MEC de Formación de Profesorado Universitario. Doctora Acreditada por ANECA en las tres figuras docentes en 2019.</p> <p>Colaboradora 2012-2019 del Programa de Enriquecimiento de Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Trabajó en museos como mediadora, realizando inventarios de colecciones artísticas, bases de datos de artistas y ejerciendo como crítica y redactora de arte.</p> <p>Formó parte del Proyecto I+D+I "La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939" de la Universidad Autónoma de Barcelona y su extensión aprobada en 2018 y del Proyecto I+D Realidad Virtual y Extendida para la Innovación Docente Actoral de la Comunidad de Madrid. En la actualidad integra el Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA de la Comunidad de Madrid y el equipo investigador del Proyecto I+D+I Historia de la Literatura Española: Exilio republicano de 1939 e interior. Ref. PID2020-115252GB-I00. (2021-2024)</p> <p>Ha pronunciado más de medio centenar de ponencias en las Universidades de Barcelona, Salamanca, La Laguna, Deusto, País Vasco- EHU, Complutense, Alcalá, Birmingham, Federico II (Napoli); Toulouse Jean- Jaurés, Texas A&M Kingsville, Córdoba (Argentina), Stony Brook (New York) y North Texas en Denton.</p> <p>Docencia universitaria: Arte contemporáneo y Patrimonio Cultural en la Universidad de Oviedo. En la Universidad Nebrija es Investigadora Principal del Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea. Ha impartido Estética, Análisis de Técnicas artísticas, Historia del Cine y es profesora en el Departamento de Artes de Vanguardias Artísticas, Cultura Visual y Estética e Historia del Espectáculo.</p>
---	---