Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

ESTÉTICA Y CULTURA AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEA

MÁSTER U. EN CINE, TV Y MEDIOS INTERACTIVOS

CURSO 2026-27

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02df85d9733.

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	1 curso, 1S semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02df85d9733.

II.-Presentación

La asignatura Estética y Cultura Audiovisual trata de exponer las cualidades de reflexión de las prácticas, poéticas y políticas de representación, y exhibición audiovisual en la cultura contemporánea desde diferentes soportes y formatos. A su vez, supone reconocer las cualidades del lenguaje audiovisual desde las implicaciones de la intermedialidad y los procesos de relaciones de medios, tanto desde un punto de vista teórico como a través de análisis de casos de estudio concretos.

III.-Resultados de Aprendizaje

CG01. Conocer principios, modelos y teorías sobre la relación e influencia de la tecnología en el entorno audiovisual
CG02. Comprender nuevos formatos y derivaciones de productos audiovisuales así como sus posibilidades de explotación en los distintos dispositivos tecnológicos.
CG05. Comprender casos de estudio y experiencias profesionales del sector audiovisual en la era contemporánea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CE04. Describir los modelos de representación visual y auditiva a través de su evolución, influencia y alternativa a los esquemas actuales.
CE01. Comprender los rasgos que componen la estética audivisual actual estudiando los distintos soportes de consumo, así como de la evolución de las obras, productos y dispositivos en cine, televisión y medios interactivos.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02dff85d9733.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

BLOQUE 1. Metodologías de investigación estética ante los nuevos medios
BLOQUE 2. La estética en la cultura audiovisual del siglo XXI
1. La recepción de la estética
2. La idea de arte total
3. Variables perceptivas
4. Dispositivos de poder, control y vigilancia

BLOQUE 3. La intermedialidad de los medios de comunicación
1. Procesos de intermedialidad audiovisual
2. El audiovisual en el campo expandido
3. Dialogismo y conversaciones fílmicas
4. Sistemas de relaciones transdiscursivas y narrativas transmediáticas
5. Camuflaje, adaptación, parodia y pastiche

BLOQUE 4. Las modificaciones de los criterios estéticos
1. La ruptura del canon
2. Articulaciones y desarticulaciones de la cultura audiovisual
3. Taxonomías de la estética contemporánea
4. Cultura lúdica y cultura espectacular

BLOQUE 5. De la posmodernidad a la altermodernidad
1. Cambios en las prácticas socioculturales
2. Nuevos medios, nuevas tecnologías, nueva cultura
3. La era del contagio y la viralidad
4. La cultura de pantallas
5. Prácticas performativas en el entramado audiovisual

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Lecturas	Se indicaran en el aula
Otras	Visita a exposición para posterior debate

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02dff85d9733.

V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	20
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	20
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	0
Realización de pruebas	8
Tutorías académicas	6
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	6
Preparación de clases teóricas	30
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	30
Preparación de pruebas	30
Total de horas de trabajo del alumnado	150

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 9 a Semana 10	Visita a exposición como objeto de estudio.
Prácticas	Semana 3 a Semana 8	Análisis de casos de estudio.
Trabajos colectivos	Semana 11 a Semana 12	Presentación de trabajos finales. Control asignatura
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 8	Exposición clases teóricas. Clases magistrales, Lecturas, visionados y debates

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02df85d9733.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.
Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.
La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).
El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.
El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación de la asignatura salvo que el profesor lo indique de forma explícita en el enunciado o en el material de esta. En caso de que esté permitido, se darán indicaciones precisas de qué usos están permitidos y cuáles no.
La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

La evaluación de trabajo consistirá en presentación de trabajo individual a partir de caso de estudio concreto (50%), Participación en clase y actitud crítica ante visionados, lecturas y debates propuestos (20%) y control de temario (30 %)

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02dff85d9733.

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, pero debe utilizarse de forma ética, legal, honesta y transparente. Por este motivo, deben seguirse las recomendaciones de uso adecuado indicadas por los docentes de la asignatura.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02dff85d9733.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

Alfeo, Juan Carlos y DELTELL, Luis (eds) (2025). *Nuevos horizontes:Retos de la fotografía en tiempos líquidos*. Madrid: Fragua
APARICI, Roberto y GARCÍA MARÍN, David (coords.) (2017). *¡Sonríe, te están puntuando!* Barcelona: Gedisa
BOURRIAUD, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
FONTCUBERTA, Joan (2024). *Desbordar el espejo. La fotografía, de la alquimia al algoritmo*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
GÓMEZ ALONSO, Rafael (2007). *Cultura audiovisual. Itinerarios y rupturas*. Madrid: Laberinto Comunicación
HERNÁNDEZ BARBOSA, Sonsoles (2022). *Vidas excitadas. Sensorialidad y capitalismo en la cultura moderma*. Vitoria: Sans Soleil.
HERNÁNDEZ NAVARRO, Miguel Ángel (2020). *El arte a contratiempo. Historia, Obsolescencia, Estéticas Migratorias*. Madrid: Akal.
LARIOS, Shaday (2023). *Teatro de objetos documentales*. Segovia: La Uña Rota.
LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean (2015). *La estetización del mundo*. Barcelona: Anagrama.
LIPOVETSKY, Gilles (2024). La consagración de la autenticidad. Barcelona: Anagram
MARTÍN PRADA, Juan (2018). *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*. Madrid. Akal
MARTÍN PRADA, Juan (2023). *Teoría del arte y cultura digital*. Madrid. Akal.
MARZO, Jorge Luis (2018). *La competencia de lo falso. Una historia del fake*. Madrid: Cátedra
MITCHELL, W. J. T. (2019). *La ciencia de la imagen. Iconología, Cultura Visual y Estética de los Medios*. Madrid: Akal
MIRZOEFF, Nicholas (2016). *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
SCHAEFFER, Jean-Marie (2018). *La experiencia estética*. Buenos Aires: La marca editora

Bibliografía complementaria

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02df85d9733.

CRARY, Jonathan (2008). *Las técnicas del observador*. Murcia: CENDEAC.
CRARY, Jonathan (2015). *24/7. El capitalismo al asalto del sueño*. Barcelona: Ariel
DÉOTTE, Jean-Louis (2012). *¿Qué es un aparato estético?* Santiago de Chile: Metales Pesados.
DÉOTTE, Jean-Louis (2013). *La época de los aparatos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
DUBOIS, Philippe (2013). *Fotografía & Cine*. México: Serieve
FAROCKI, Harun (2015). *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra.
GARCÍA CANCLINI, Néstor (2010). *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz.
GÓMEZ ALONSO, Rafael (2009). "La era del contagio. La transfiguración de la estética audiovisual" en *Actas del I Congreso Internacional Sociedad Digital*. Madrid: Icono14
GÓMEZ ALONSO, Rafael (2011). "Narrativas transmediáticas en contextos artísticos y socioculturales" en *Actas Innovación Didáctica en Narrativa Audiovisual*. Madrid: Icono14
GÓMEZ ALONSO, Rafael (2016). "Selfie for ever: la edad de oro de la egolatría" en La mirada mecánica. Madrid: Fragua.
GÓMEZ ALONSO, Rafael (2017). "Mutaciones de la fotografía en la era del siglo XXI" en *Experiencias y Manifestaciones Culturales de Vanguardia*. Madrid: McGraw-Hill Education
GÓMEZ ALONSO, Rafael (2017). "La fotografía expandida en el cine de Peter Greenaway" en *El efecto Phi, 14 ensayos sobre la imagen fotográfica y cinematográfica*. Madrid: Modernito Books
GROYS, Boris (2014). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra
JENKINS, Henry, FORD, Sam y GREEN, Joshua (2015). C*ultura Transmedia. La creación de contenido y valor en una cultura red*. Barcelona: Gedisa.
LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean (2009). *Pantalla global*. Barcelona: Anagrama.
MALRAUX, André (2017). *El museo imaginario*. Madrid: Cátedra
MARTÍNEZ LUNA, Sergio (2019). Cultura visual. La pregunta por la imagen. Vitoria: San Soleil Ediciones.
MIRZOEFF, Nicholas (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
MITCHELL, W. J. T. (2017). *¿Qué quieren las imágenes?* Vitoria: Sans Soleil.
MOLINUEVO, José Luis (2006). *La vida en tiempo real*. Madrid: Biblioteca Nueva.
MORA, Vicente Luis (2012). *El lectoespectador*. Madrid: Seix Barral
MORLEY, David (2009). *Medios, modernidad y tecnología. Hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura*. Barcelona: Gedisa.
MOXEY, Keyth (2015). *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Barcelona: Sans Soleil.
PERNIOLA, Mario (2016). *La estética contemporánea*. Madrid: La balsa de la Medusa.
SMITH, Terry (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Siglo XXI
SORLIN, Pierre (2010). *Estéticas del audiovisual*. Buenos Aires: La marca editora.
SPERANZA, Graciela (2022). *Lo que no vemos, lo que el arte ve*. Barceloa: Anagrama.
NOTA: en cada tema se proporcionará bibliografía específica

IX.-Profesorado

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 13/11/2026 07:12 | Hash: d310e815e777ac63743ef02dff85d9733.