

Grado en Historia del Arte 28229 - Arte y cultura de masas

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 3 - 4, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- Francisco Javier Lázaro Sebastián fjlazaro@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura *Arte y cultura de masas* pretende proporcionar al estudiante una aproximación teórica, estética e histórica a los principales medios icónicos de masas propios de las técnicas de reproducción y producción seriada de imágenes entre los siglos XIX y XXI, con especial hincapié en el cartel, la historieta, la publicidad, la fotografía, el cine, la televisión, el videojuego, internet y la animación digital. Por ello, se recomienda cursar previamente las asignaturas obligatorias relacionadas con el arte contemporáneo, que se imparten en tercer curso de la titulación como *Arte del siglo XIX* y *Arte del siglo XX y últimas tendencias*, para que de este modo el alumno tenga una visión de conjunto del arte desarrollado en época contemporánea.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización. Dentro de este sistema de evaluación, el trabajo individual será entregado antes de la fecha de la celebración de la prueba global establecida por el Centro, y, concretamente, en la primera semana del mes de mayo de cada curso académico.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Es capaz de demostrar un conocimiento crítico del arte de masas y de la evolución histórica de la imagen, desde la aparición de la imagen múltiple y la imagen secuenciada, hasta la imagen fotográfica, cinematográfica y digital, es decir, un conocimiento de sus fuentes, características, funciones y significados, y de sus principales líneas y causas de evolución entre los siglos XIX y XXI (referido a CE4).
- 2:** Es capaz de demostrar un conocimiento de los principales medios icónicos, como la fotografía, el cartel, la historieta, la publicidad, el cine y la televisión, el videojuego e internet, de las diversas tendencias estilísticas y estéticas que los han condicionado, de los principales artistas que han practicado estas disciplinas y de los

hitos y obras fundamentales, en cada uno de los periodos representativos de los mismos (referido a CE5).

- 3:** Es capaz de observar, analizar, describir y contextualizar los más destacados exponentes del arte de masas, en el marco evolutivo de la sociedad y cultura correspondientes (referido a CE6).
- 4:** Es capaz de interpretar los más relevantes exponentes del arte de masas entre los siglos XIX y XXI, mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó (referido a CE8).
- 5:** Es capaz de realizar trabajos de iniciación en esta materia como búsqueda y recopilación de información por diferentes medios y trabajos a partir de la consulta bibliográfica de las fuentes específicas relativas al arte de masas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas (referido a CE13).
- 6:** Es capaz de efectuar una crítica y autocrítica respecto a los principales medios icónicos de masas propios de las técnicas de reproducción y producción seriada de imágenes de los siglos XIX y XX (referido a CG2).
- 7:** Es capaz de identificar, plantear y resolver problemas y elaborar y defender argumentos sobre el arte de masas en las diferentes culturas entre los siglos XIX y XXI (referido a CG7).
- 8:** Es capaz de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos referidos al arte de masas en este período, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes (referido a CG8).
- 9:** Es capaz de transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones sobre esta materia a un público tanto especializado como no especializado (referido a CG9).
- 10:** Es capaz de adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en este ámbito referido al arte de masas con un alto grado de autonomía (referido a CG11).

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al estudiante una visión de conjunto sobre la evolución del arte y cultura de masas, desde sus orígenes hasta sus últimas tendencias, particularmente a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, pasando por sus hitos clave, los principales movimientos, corrientes, manifestaciones, autores y obras, sus condicionantes industriales, técnicos, históricos, políticos, ideológicos y culturales.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Esta asignatura forma parte del módulo A (Historia General del Arte: Estudios de facetas específicas) en el Grado en Historia del Arte, cuyo objetivo es ampliar la formación del alumno en aspectos que, por su especificidad, tienen un tratamiento más escueto en los módulos obligatorios. Dentro de este bloque, la asignatura *Arte y cultura de masas* tiene como objetivo proporcionar al estudiante una aproximación teórica, estética e histórica a los principales medios icónicos de masas propios de las técnicas de reproducción y producción seriada de imágenes entre los siglos XIX y XXI, incardinando esa producción en el contexto histórico-cultural en el que surgió.

Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

- a) Conocer y comprender los fundamentos del arte de masas en sus diversas manifestaciones, movimientos y condicionantes estéticos, los artistas y obras fundamentales de cada período, para que puedan entenderse en el contexto económico, social, político, cultural, ideológico, religioso e individual en el que se gestaron, y conectarlas con otras formas de expresión cultural coetáneas.
- b) Comprender los diferentes lenguajes formales y las distintas tendencias propias del arte de masas.
- c) Conocer y manejar de manera correcta la terminología específica relativa al mundo de los medios icónicos de masas.
- d) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y de los recursos informáticos ofrecidos por el profesor.
- e) Adquirir un cierto grado de valoración crítica objetiva de los diversos medios icónicos de masas.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El fin del módulo A (Historia General del Arte: Estudios de facetas específicas) en el Grado en Historia del Arte del que forma parte esta asignatura es ampliar la formación del alumno en aspectos, manifestaciones o facetas concretas de la producción artística que, por su especificidad, tienen un tratamiento más reducido en los módulos obligatorios. Para ello, esta asignatura *Arte y cultura de masas* pretende proporcionar al estudiante una aproximación teórica, estética e histórica a los principales medios icónicos de masas propios de las técnicas de reproducción y producción seriada de imágenes entre los siglos XIX y XXI, con especial hincapié en el cartel, la historieta, la publicidad, la fotografía, el cine, la televisión, el videojuego, internet y la animación digital. Todo ello en relación con los diversos movimientos y propuestas estéticas, manifestaciones y autores más relevantes en cada etapa, profundizando en la evolución de las formas y el lenguaje de la imagen de masas, sus funciones y significados a lo largo de la historia, pero con particular énfasis desde el siglo XIX hasta nuestros días, incardinando además esta producción artística en el contexto histórico-cultural en el que surgió. En definitiva, se pretende ofrecer al alumno un acercamiento al arte y cultura de masas desde su contexto cultural, entendiendo la especificidad del mismo dentro de la Historia General del Arte.

Esta asignatura contribuye, junto con las asignaturas *Iconografía*, *Artes decorativas*, *Arte gráfico*, *Historia de la fotografía* y *Teoría e Historia del urbanismo* (también pertenecientes al módulo A), al conocimiento y estudio de otras manifestaciones concretas de la producción artística.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:
CE4: Obtener un conocimiento crítico de Historia del Arte Universal, es decir, es decir, conocimiento de las fuentes, características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el transcurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.
- 2:
CE5: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales de cada uno de los periodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales.
- 3:
CE6: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.
- 4:
CE8: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.
- 5:
CE13: Obtener capacidad para realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las fuentes de la Historia del Arte y de catalogación de obras artísticas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.
- 6:
CG2: Obtener capacidad de crítica y autocrítica.

- 7: CG7:** Obtener capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender argumentos de su área de estudio.
- 8:**
CG8: Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- 9:**
CG9: Obtener capacidad para transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 10:**
CG11: Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo y la evolución del arte de masas en las diferentes culturas entre los siglos XIX y XXI.
- b) Obtendrá la capacidad de desarrollar una visión diacrónica de los fenómenos artísticos más significativos que han determinado el devenir de la cultura de masas desarrollados en Europa, Estados Unidos y otras culturas en este mismo marco temporal.
- c) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y el comentario de cualquier manifestación propia del arte de masas de cualquier periodo, interpretándola en todas sus dimensiones y en relación con el contexto en el que se creó.
- d) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas específicas de la materia y recursos informáticos puestos a su disposición por el profesorado.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:
I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

El estudiante deberá mostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura mediante la superación de **una prueba global de evaluación**, integrada por las siguientes pruebas:

a) Informe de prácticas:

El alumno debe familiarizarse con el estudio de los medios icónicos de masas y sus creaciones analizadas durante las clases prácticas y debe identificarlas y analizarlas convenientemente. Por ello, el alumno deberá realizar una práctica que consistirá en la identificación y catalogación de una imagen, un fragmento de una película o un fragmento audiovisual, en cualquier caso no visto en el aula pero, por supuesto, dentro de la relación de imágenes que deben ser conocidas necesariamente para el seguimiento de esta asignatura, listado que será facilitado a los alumnos por el profesor a comienzos de curso; una práctica para la que dispondrá de un tiempo de 30 minutos. Para su identificación, el alumno deberá realizar una breve ficha técnica sobre las imágenes, indicando el título de la obra, el autor de la misma, en caso de conocerse, su cronología, y un comentario sobre las principales aportaciones históricas, lingüísticas, técnicas, estéticas,

temáticas, o de la índole que fuere, de la imagen correspondiente, además de hacer una breve indicación –si procede– sobre su proceso creativo. En esta prueba, el alumno debe hacer un correcto uso de la terminología, saber contextualizar correctamente la obra propuesta y demostrar haber consultado la bibliografía recomendada. El Informe de prácticas constituye el 15% de la calificación final.

b) Trabajo individual:

El alumno debe conocer y manejar la bibliografía específica de la materia y los recursos informáticos recomendados para completar los conocimientos impartidos. Por ello, el alumno deberá realizar un trabajo escrito original e inédito resultado de las lecturas y del trabajo de análisis y reflexión que haya hecho en torno al tema, que será concretado con el profesorado. Será un trabajo por escrito de entre 15 y 20 páginas (33.000 y 35.000 caracteres con espacios) con apoyatura de ilustraciones u otros medios audiovisuales. Se valorará la aportación personal, fundamentada en el propio trabajo individual (lecturas y manejo de recursos bibliográficos e informáticos recomendados), y el uso adecuado de la terminología artística correspondiente. El trabajo individual será entregado en la primera semana del mes de mayo y supondrá el 15% de la calificación final.

c) Prueba escrita o examen:

La prueba escrita o examen se realizará inmediatamente después del Informe de prácticas y constará de dos partes: una teórica y otra práctica:

La parte teórica consistirá en el desarrollo escrito de un tema a partir de un enunciado preciso (que podrá apoyarse asimismo en la proyección de imágenes, fragmentos de películas o en escritos de diversa índole, etc.). Para el desarrollo de esta prueba el alumno dispondrá de 1 hora.

La parte práctica consistirá en el comentario y análisis de una imagen o un texto relacionados con el arte y cultura de masas, de forma similar a lo requerido para el informe de prácticas, pero con la diferencia de que en este caso se tratará de imágenes o textos siempre vistos o trabajados en clase. Una práctica para la que dispondrá de un tiempo de 30 minutos. Para su identificación, el alumno deberá realizar una breve ficha técnica sobre las imágenes correspondientes, indicando el título de la obra, el autor de la misma, en caso de conocerse, su cronología, y un comentario sobre las principales aportaciones históricas, lingüísticas, técnicas, estéticas, temáticas, o de la índole que fuere, de las referidas imágenes, además de hacer una breve indicación –si procede– sobre su proceso creativo. En esta prueba se tendrá en cuenta la calidad de los contenidos, la claridad en la exposición de los mismos y la capacidad para relacionar la obra con otras producciones de la cultura audiovisual en el marco de la Historia del Arte. Esta prueba, en su conjunto, constituye el 60% de la calificación final.

d) Seguimiento y tutorización de la asignatura, presencialmente, a través del Anillo Digital Docente donde se dispondrán los materiales con los que tendrá que trabajar el alumno, etc., y, especialmente, para poder realizar la prueba b antes citada. Esta prueba constituye el 10% de la calificación final.

2:

II. Segunda convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo cómputo, alcanzado un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura *Arte y cultura de masas* tiene como fin proporcionar al estudiante una aproximación teórica, estética e histórica a los principales medios icónicos de masas propios de las técnicas de reproducción y producción seriada de imágenes entre los siglos XIX y XXI, con especial hincapié en el cartel, la historieta, la publicidad, la fotografía, el cine, la

televisión, el videojuego, internet y la animación digital.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 30 horas (1,2 créditos).

2) Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en:

-Prácticas de análisis, comentario e interpretación de imágenes mediante la proyección de las obras completas o fragmentos de las mismas y discusión en clase en torno a su forma y estructura narrativa, aplicando diferentes metodologías.

-Prácticas de análisis, comentario e interpretación de creaciones audiovisuales para cine, para televisión, para Internet o para cualquier otro medio de masas, mediante su proyección en clase para permitir su análisis y discusión, aplicando diferentes metodologías.

-Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

-Comentario y análisis de fuentes y textos.

-Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno colecciones de obras y museos dedicados a la evolución de las técnicas de producción seriada de imágenes.

Duración: 30 horas (1,2 créditos).

3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está estimado en 84 horas (3,36 créditos).

4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendadas al alumno se ha estimado en 3 horas (0,12 créditos).

5) Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas (0,12 créditos).

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización. Dentro de este sistema de evaluación, el trabajo individual será entregado antes de la fecha de la celebración de la prueba global establecida por el Centro, y, concretamente, en la primera semana del mes de mayo de cada curso académico.

Programa

Programa

I.- La construcción de la cultura visual de masas: evolución histórica de la imagen

1.- De la imagen única a la multiplicación de la imagen.

2.- La construcción de la cultura audiovisual.

- 3.- El descubrimiento de la fotografía y el dilema del realismo.
- 4.- La imagen secuenciada.
- 5.- Liderazgos sucesivos: del cine al videojuego.
- 6.-El conflicto de la realidad en el universo digital: la globalización y manipulación de la imagen.

II.- Los medios icónicos

- 1.- La fotografía y los efectos fotográficos
- 2.- La historieta y la secuenciación de la imagen.
- 3.- La imagen en movimiento: cine y televisión.
- 4.- La hegemonía de la cultura visual: la publicidad, el videojuego e Internet.

Bibliografía

Bibliografía

- ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid, 1979.
- ARNHEIM, Rudolf, *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*, Alianza Forma, Madrid, 1980.
- ARNHEIM, Rudolf, *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*, Alianza Forma, Madrid, 1989.
- BEEBE, J.M., *International video graphic design*, PBC International, New York, 1991.
- CHICHARRO MERAYO, M^a del Mar, RUEDA LAFFOND, José, *Imágenes y palabras. Medios de comunicación públicos contemporáneos*, DSiglo XXI, Madrid, 2005.
- COLORADO CASTELLARU, Arturo, *Hipercultura visual*, Complutense, Madrid, 1997.
- FAUS BELAU, *La era audiovisual. Historia de los primer cien años de la radio y la televisión*, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1995.
- FELDAMN, Simón, *La composición de imágenes en movimiento*, Gedisa, Barcelona.
- FORMER, Franck, *El pensamiento Power Point. Ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos*, Península, Barcelona, 2011
- FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes*, Cátedra, Madrid, 2009.
- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, *La bendita manía de contar*, Ollero & Ramos Editores, Escuela Internacional de Cine y Televisión, Madrid, 1998.
- GOMBRICH, E.H., *Imágenes simbólicas*, Alianza, Madrid, 1986.
- GUBERN, R., *Comunicación y cultura de masas*, Península, Barcelona, 1977.
- GUBERN, R., *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, 1996.
- GUBERN, Román, *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, Barcelona, 19996
- GUTIERREZ ESPADA, L., *Historia de los medios audiovisuales*, 3 volúmenes, Pirámide, Madrid, 1979-1982.
- GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begoña, *Teoría de la narración audiovisual*, Cátedra, Madrid, 2006.
- KLONARIS, María y THOMADAKI, Katerina (editoras), *Technologies et imaginaires. Art cinema, art vidéo, art ordinateurur*, Dis Voir, Paris, 1990.
- MASTERMAN, Len, *La enseñanza de los medios de comunicación*. Ediciones de la Torre, Madrid, 1993.
- MATTELART, Armand; DELCOURT, Xavier y MATTELART, Michèle, *¿La cultura contra la democracia? Lo audiovisual en la*

época transnacional, Mitre, Barcelona, 1984.

Mc CLOUD, Scott, *Cómo se hace un cómic. El arte invisible*, Ediciones B, Barcelona, 1995

Mc LUHAM, Marshall, *The Gutenberg Galaxy: The Making of the Typographic Man*, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1971.

MUÑOZ, B., *Teoría de la pseudocultura. Estudios de la cultura y de la comunicación de masas*, Fundamentos, Madrid, 1995.

PANOVSKY, Erwin, *El significado de las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1987.

RAMÍREZ, Juan Antonio, *Medios de masas e historia del arte*, Cátedra, Madrid, 1981.

RICOEUR, Paul, *Historia y narratividad*, Paidós e ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, Buenos Aires, México, 1999.

ROSITI, F., *Historia y teoría de la cultura de masas*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

SALMON, Christian, *La estrategia de Sherezade. Apostillas a Storytelling*, Península, Barcelona, 2011

SALMÓN, Christian, *Storytelling*, Península, Barcelona, 2008.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Alianza Editorial, Madrid, 2002.

SONTAG, Susan, *Sobre la Fotografía*, Edhasa, Barcelona, 1981.

SORLIN, Pierre, *Esthétiques de l'audiovisuel*, Nathan, Paris, 1992.

SORLIN, Pierre, *Sociología del cine*, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

SOUGUEZ, Marie-Loup, *Historia de la fotografía*, Cátedra, Madrid, 1994.

STAM, R.; BURGOYNE, R.; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy, *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Paidós, Barcelona 1999.

TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Historia y modelos de la Comunicación en el siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1987.

TUFTE, Edward R., *Visual explanations. Images and quantities, evidence and narrative*, Graphic Press, Connecticut, 2005

VIRILO, Paul, *La máquina de la visión*, Cátedra, Madrid, 1988.

WYVER, J., *La imagen en movimiento. Aproximación a una historia de los medios audiovisuales*, Filmoteca de la Generalitat, Valencia, 1991.

ZUBIAU CARREÑO, Francisco Javier, *Historia del cine y de otros medios audiovisuales*, EUNSA, Pamplona, 1999.

ZUNZUNEGUI, S., *Teoría de la imagen*, Universidad del País Vasco, 1984.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Adorno, Theodor W.. Teoría estética / Theodor W. Adorno ; versión castellana de Fernando Riaza ; revisada por Francisco Pérez Gutiérrez Madrid : Taurus, D.L. 1980
- Anthropolos : revista de documentación científica de la cultura, núm. 225, 2009
- Argan, Giulio Carlo. El arte moderno / Giulio Carlo Argan. Vol. 1, El arte hacia el 2000 / Achille Bonito Oliva; [traducción de Gloria Cúe] Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, D.L. 1992
- Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del arte creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; versión española de María Luisa Balseiro Madrid : Alianza, D.L. 1979
- Arnheim, Rudolf. Hacia una psicología del arte : arte y entropía : ensayo sobre el desorden y el orden/ Rudolf Arnheim versión española de Remigio Gómez Díaz y Néstor Mínguez Madrid : Alianza, D.L. 1980
- Arnheim, Rudolf. Nuevos ensayos sobre psicología del arte / Rudolf Arnheim ; versión española de María Condor Orduña [Madrid] : Alianza Editorial, D.L. 1989
- Art now : 137 artistas a principios del nuevo milenio / edited by Uta Grosenick & Burkhard Riemschneider . - International ed. [S.l.] : Taschen, 2002
- Arte desde 1900 : modernidad, antimodernidad, posmodernidad / Hal Foster ... [et al.] Tres Cantos (Madrid) : Akal, cop. 2006
- Arte después de la modernidad : nuevos planteamientos en torno a la representación / Brian Wallis (ed.) ; traducción,

- Carolina del Olmo y César Rendueles Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Arte digital y videoarte : transgrediendo los límites de la representación / Donald Kuspit ... [et al.] ; traducción de Marta Caro Madrid : Pensamiento, D.L. 2006
 - Arte, cuerpo, tecnología / Domingo Hernández Sánchez (ed.) ; Javier Echeverría... [et al.] . - 1a ed. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2003
 - Aumont, Jacques. La imagen / Jacques Aumont ; [traducción de Antonio López Ruiz] . - 1a ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 1992
 - Barbieri, Daniele. Los lenguajes del comic / Daniele Barbieri ; [traducción de Juan Carlos Gentile Vitale] . 1ª ed. Barcelona : Paidós Ibérica, 1993
 - Barker, Chris. Televisión, globalización e identidades culturales / Chris Barker ;[Traducción Bernardo Moreno Carrillo] . Barcelona : Paidós, D.L. 2003
 - Batchen, Geoffrey. Arder en deseos : la concepción de la fotografía / Geoffrey Batchen ; versión castellana de Antonio Fernández Lera Barcelona : Gustavo Gili, 2004
 - Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro / Jean Baudrillard ; [traducción, Antoni Vicens, Pedro Rovira] . - 6ª ed. Barcelona : Kairós, 2002
 - Beebe, Jack M. International video graphic design. New York : PBC international, 1991
 - Benet, Vicente J.. Un siglo en sombras : introducción a la historia y a la estética del cine / Vicente J. Benet Valencia : La Mirada, 1999
 - Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I / Walter Benjamin ; prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre . - 1a.ed., reimp. Madrid : Taurus, 1989
 - Benjamin, Walter. Sobre la fotografía / Walter Benjamin ; edición y traducción de José Muñoz Millanes . - 3ª ed. [Valencia] : Pre-Textos, 2007
 - Bonito Oliva, Achille. El arte hacia el 2000. Madrid : Akal, 1992
 - Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión / Pierre Bourdieu ; traducción de Thomas Kauf . 4a. ed. Barcelona : Anagrama, 2001
 - Bourdieu, Pierre. Un arte medio : ensayo sobre los usos sociales de la fotografía / Pierre Bourdieu Barcelona : Gustavo Gili, 2003
 - Brea, José Luis. La era postmedia : acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales / José Luis Brea Salamanca : Consorcio Salamanca, 2002
 - Brea, José Luis. Un ruido secreto : el arte en la era póstuma de la cultura / José Luis Brea . - 1a. ed. Murcia : Mestizo, 1996
 - Brisset, Demetrio. Los mensajes audiovisuales : contribuciones a su análisis e interpretación / Demetrio E. Brisset Málaga : Universidad de Málaga, D.L. 1996
 - Burke, Peter. Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico / Peter Burke ; traducción de Teófilo de Lozoy Barcelona : Crítica, D.L. 2001
 - Cabot Ramis, Mateu. Más que palabras : estética en tiempos de cultura audiovisual / Mateu Cabot Murcia : CENDEAC, D.L. 2007
 - Campàs Montaner, Joan. L'art en pantalla / Joan Campàs Montaner . Palma de Mallorca : Edicions UIB, D.L. 2006
 - Carrillo, Jesús. Arte en la red / Jesús Carrillo . 1a. ed. Madrid : Cátedra, 2004
 - Carroll, Noël. Una filosofía del arte de masas / Noël Carroll ; traducción de Javier Alcoriza Vento Boadilla del Monte (Madrid) : A. Machado Libros, D.L. 2002
 - Cebrián Herreros, Mariano.. Modelos de televisión : generalista, temática y convergente con Internet / Mariano Cebrián Herreros . Barcelona : Paidós, D.L.2004
 - Chevrier, Jean-François. La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación / Jean-François Chevrier Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2006
 - Chicharro Merayo, María del Mar. Imágenes y palabras : medios de comunicación y públicos contemporáneos / María del Mar Chicharro Merayo, José Carlos Rueda Laffond Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas : Siglo XXI de España Editores ; Madrid : Siglo XXI, D. L. 2005
 - Chipp, Herschel B.. Teorías del arte contemporáneo : fuentes artísticas y opiniones críticas / Herschel B. Chipps ; con la colaboración de Peter Selz y Joshua C. Taylor ; traducción de Julio Rodríguez Puértolas Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, D.L. 1995
 - Colorado Castellary, Arturo. Hipercultura visual : el reto hipermedia en el arte y la educación / Arturo Colorado Castellary . - 1a. ed. Madrid : Editorial Complutense, 1997
 - Connor, Steven. Cultura postmoderna : introducción a las teorías de la contemporaneidad . Madrid : Akal, D. L. 1996
 - Danto, Arthur C. Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia / Arthur C. Danto ; traducción, Elena Neerman Barcelona : Paidós Ibérica, D.L. 2005
 - Danto, Arthur C.. La madonna del futuro : ensayos en un mundo de arte plural / Arthur C. Danto ; traducción de Gerard Vilar Barcelona : Paidós, D.L. 2003
 - Danto, Arthur C.. La transfiguración del lugar común : una filosofía del arte / Arthur C. Danto ; traducción de Ángel y Aurora Mollá Román Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 2002
 - Darley, Andrew. Cultura visual digital : espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación / Andrew Darley ; [traducción de Enrique Herrando Pérez y Francisco López Martín] . Barcelona : Paidós, D. L. 2002
 - De la investigación audiovisual : Fotografía, cine, vídeo , televisión / Ma. Jesús Buxó y Jesús M. de Miguel (eds.) Barcelona : Proyecto A Ediciones, 1999

- Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento : estudios sobre cine 1 / Gilles Deleuze Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 1984
- Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo : estudios sobre cine 2 / Gilles Deleuze ; [traducción de Irene Agoff] . - 1ª ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 1987
- Dubois, Philippe. El acto fotográfico : de la representación a la recepción / Philippe Dubois . - [2a. ed.] Barcelona [etc.] : Paidós, 1994
- Dura Grimalt, Raúl. Los video-clips : precedentes, orígenes y características / Raúl Durá Grimalt . [1a. ed.] Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicaciones, D.L. 1988
- Durand, Régis. El tiempo de la imagen: ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 1999
- Eagleton, Terry. Walter Benjamin o hacia una crítica revolucionaria / Terry Eagleton ; traducción de Julia García Lenberg Madrid : Cátedra, D.L. 1998
- Efecto real : debates posmodernos sobre fotografía / Jorge Ribalta (ed.) ; traducción de Elena Llorens Pujol Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2004
- En torno a la posmodernidad / G.Vattimo y otros . - 1a. ed. Barcelona : Anthropos, 1994
- Estética : perspectivas contemporáneas / Antonio Notario Ruiz (ed.) ; J. L. Molinuevo ... [et al.] Salamanca : Universidad, 2008
- Estéticas del arte contemporáneo / Domingo Hernández Sánchez (ed.); Alberto Ruiz de Samaniego ... [et al.] . - 1a. ed. Salamanca : Universidad de Salamanca, 2002
- Faus Belau, Ángel. La era audiovisual : historia de los primeros cien años de la radio y la televisión / Ángel Faus Belau Barcelona : Ediciones Internacionales Universitarias, D.L. 1995
- Figgis, Mike. El cine digital / Mike Figgis ; traducción, Elena Vilallonga . 1ª ed. Barcelona : Alba, 2008
- Flusser, Vilém. Una filosofía de la fotografía / Vilém Flusser ; traducción Thomas Schilling Madrid : Síntesis, 2001
- Fontcuberta, Joan. Ciencia y fricción : fotografía, naturaleza, artificio. Murcia : Mestizo, 1998
- Fontcuberta, Joan. El beso de Judas : fotografía y verdad / Joan Fontcuberta Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1997
- Fontcuberta, Joan. Estética fotográfica : selección de textos . Barcelona : Blume, 1984
- Fontcuberta, Joan. Fotografía : conceptos y procedimientos : una propuesta metodológica / Joan Fontcuberta Barcelona : Gustavo Gili, 1990
- Foster, Hal. El retorno de lo real : la vanguardia a finales de siglo / Hal Foster ; traducción Alfredo Brotons Muñoz Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Fotografía : crisis de historia / Joan Fontcuberta, ed. Barcelona : Actar, D.L. 2002
- Freedberg, David. El poder de las imágenes : estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta / David Freedberg ; [traducción Purificación Jiménez, Jerónima García Bonafé] Madrid : Cátedra, D.L. 1992
- Freund, Gisèle. La fotografía como documento social / Gisèle Freund . - 1ª ed., 13ª tir. Barcelona : Gustavo Gili, 2008
- Frommer, Franck. El pensamiento Power Point : ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos. Barcelona : Península, 2011
- Gali, Montserrat.. El arte en la era de los medios de comunicación/ Montserrat Galí. Madrid : Fundesco, D.L. 1988.
- García Jiménez, Jesús. La imagen narrativa / Jesús García Jiménez . Madrid : Paraninfo, 1995
- García Márquez, Gabriel. La bendita manía de contar / taller de guión de Gabriel García Márquez Madrid : Ollero & Ramos, 1998
- GIANNETTI, Claudia. (Ed.). Arte en la era electrónica: Perspectivas de una nueva estética. Barcelona: Associació de Cultura Contemporània L'Angelot y Goethe-Institut, 1997
- Giannetti, Claudia. Estética digital : sintopía del arte, la ciencia y la tecnología / Claudia Giannetti . - 1a. ed. Barcelona : Associació de Cultura Contemporània L'Angelot , 2002
- Gombrich, Ernst Hans. Imágenes simbólicas : estudios sobre el arte del Renacimiento / E.H. Gombrich ; versión española de Remigio Gómez Díaz Madrid : Alianza, D.L. 1983
- Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural / Anna Maria Guasch Madrid : Alianza, D.L. 2000
- Guasch, Ana María. La crítica dialogada : entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006) / Anna Maria Guasch Murcia : Cendeac, D.L. 2006
- Gubern, Roman. Comunicación y cultura de masas / Roman Gubern . - 1a. ed Barcelona : Península, 1977
- Gubern, Román. Del bisonte a la realidad virtual : la escena y el laberinto / Román Gubern Barcelona : Anagrama, D.L. 1996
- Gubern, Román. El lenguaje de los comics / Román Gubern ; [prólogo de Luis Gasca] . Barcelona : Península, 1974
- Gubern, Roman. La mirada opulenta : exploración de la iconosfera contemporánea / Román Gubern Barcelona : GG Mass Media, D.L. 1987
- Gutiérrez Espada, Luis. Historia de los medios audiovisuales. Tomo 1, 1838-1926 / Luis Gutiérrez Espada. - [1a. ed.] Madrid : Pirámide, cop.1979
- Gutiérrez Espada, Luis. Historia de los medios audiovisuales. Tomo 2, Desde 1926 : cine y fotografía / Luis Gutiérrez Espada . - [1a. ed.] Madrid : Pirámide, cop.1979
- Gutiérrez Espada, Luis. Historia de los medios audiovisuales. Tomo 3, Desde 1926 : radio y televisión / Luis Gutiérrez Espada Madrid : Pirámide, D.L. 1982
- Gutiérrez San Miguel, Begoña. Teoría de la narración audiovisual / Begoña Gutiérrez San Miguel Madrid : Cátedra, 2006

- Hartley, John. Los usos de la televisión / John Hartley ; [traducción de Juan Trejo Álvarez] . Barcelona : Paidós, D.L. 2000
- Historia de la televisión en España : 1956-1996 / coordinado por Jaime Barroso y Rafael R. Tranche . Valencia : Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Sección de Documentación y Publicaciones, 1996
- Holtz-Bonneau, Françoise. La imagen y el ordenador : ensayo sobre la imaginaria informática / Françoise Holtz-Bonneau ; traducción, prólogo y notas de Gilles Multigner Madrid : Fundesco : Tecnos, D.L. 1986
- Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración : fragmentos filosóficos / Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ; [introducción y traducción de Juan José Sánchez] . - 2a ed. Madrid : Trotta, 1997
- Indiferencia y singularidad : la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo / Glòria Picazo, Jorgue Ribalta (eds.) Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2003
- Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism / Fredric Jameson . London : Verso, 1992
- Jameson, Fredric. Teoría de la postmodernidad / Frederic Jameson ; traducción de Celia Montolío Nicholson y Ramón del Castillo . - 3a. ed. Madrid : Trotta, 2001
- Jay, Martin. La imaginación dialéctica : historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social /1923- 1950 / Martin Jay ; versión castellana de Juan Carlos Curutchet . - 1a. ed., 3a. reimp. Madrid : Taurus, 1989
- Krauss, Rosalind E.. Lo fotográfico :teoría de los desplazamientos / Rosalind Krauss. Barcelona : Gustavo Gili, [2002]
- La imagen fotográfica en la cultura digital / Martín Lister (compilador) ; traducción de Elisa Sanz Aiza . - 1a ed.
- La Infografía : las nuevas imágenes de la comunicación audiovisual en España / edición de Miguel de Aguilera, Hipólito Vivar . Madrid : Fundesco, D.L. 1990
- La posmodernidad / Jean Baudrillard ... [et al.] ; selección y prólogo de Hal Foster ; [traducción, Jordi Fibla] . - 5ª ed. Barcelona : Kairós, 2002
- La Post-Televisión : multimedia, internet y globalización económica / Ignacio Ramonet, ed. . 1a. ed. Barcelona : Icaria, 2002.
- Langer, John. La televisión sensacionalista : el periodismo popular y las "otras noticias" / John Langer . Barcelona, [etc.] : Paidós Ibérica, D.L. 2000
- López Alonso, Alicia. Guía del zine digital en España / Alicia López Alonso, Antonio Dyaz . Madrid : Iberautor, 2006
- López Silvestre, Federico. El paisaje virtual : el cine de Hollywood y el neobarroco digital / Federico López Silvestre . Barcelona : Biblioteca Nueva, D.L. 2004
- López, Antía. La publicidad en televisión : rasgos de un spot contemporáneo / Antía López . 1a. ed. [España] : Caja España, 1998
- Los manifiestos del arte posmoderno : textos de exposiciones : 1980-1995 / Anna Maria Guasch (ed.); Achille Bonito Oliva...[et al.] ; traducción César Palma Madrid : Akal, D.L. 2000
- Lucas, Ana. El trasfondo barroco de lo moderno : (estética y crisis de la Modernidad en la filosofía de Walter Benjamin) / Ana Lucas Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1992
- Lyotard, Jean-François. La condición postmoderna : informe sobre el saber / Jean -François Lyotard ; traducción de Mariano Antolín Rato . - 7a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 2000
- McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación : las extensiones del ser humano / Marshall McLuhan ; [traducción de Patrick Ducher] . - 1ª ed. en la colección Bolsillo Barcelona : Paidós Ibérica, 2009
- Marcuse, Herbert. La dimensión estética / Herbert Marcuse ; introducción de José-Francisco Ivars . - 1a. ed Barcelona : Editorial Materiales, 1978
- McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación : las extensiones del ser humano / Marshall McLuhan ; traducción de Patrick Ducher . Barcelona : Paidós Ibérica, 2007
- McLuhan, Marshall. El medio es el masaje / Marshall McLuhan, Quentin Fiore ; coordinado por Jerome Agel Barcelona : Paidós, 2004
- McLuhan, Marshall. La aldea global : transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI / por Marshall MacLuhan y B.R. Powers ; [traducción, Claudia Ferrari] . - 5a. reimp. Barcelona : Gedisa, 2005
- Medio siglo de arte : últimas tendencias, 1955-2005 / Javier Maderuelo (ed.) ; Mª Dolores Jiménez-Blanco... [et al.] Madrid : Abada, 2006
- Meso Ayerdi, Koldo. Arte en Internet / Koldo Meso Ayerdi Madrid : Anaya, D.L. 1997
- Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual / Nicholas Mirzoeff Barcelona : Paidós, D.L. 2003
- Monográfico sobre Walter Bemjamin. Antrophos, núm. 225. [2009]
- Morris, William. Arte y sociedad industrial : antología de escritos / William Morris ; Prólogo Vicente Aguilera Cerni . - 2a. ed Valencia : Fernando Torres, 1977
- Olhagaray Llanos, Néstor. Del video-arte al net-art / Néstor Olhagaray Llanos Santiago de Chile : LOM, 2002
- Palacio, Manuel. Historia de la televisión en España / Manuel Palacio . [1a. ed.] Barcelona : Gedisa, 2001
- Palacio, Manuel. La imagen sublime : vídeo de creación en España (1970- 1987) / Manuel Palacio ; con la colaboración de Eugeni Bonet, Guadalupe Echevarría y Antoni Mercader [Madrid] : Centro de Arte Reina Sofía : Ministerio de Cultura, [1987?]
- Pantallas depredadoras : el cine ante la cultura visual digital, ensayos de cine, filosofía y literatura / Vicente Domínguez, (Ed.) . [Gijón] : Festival Internacional de Cine de Gijón ; [Oviedo] : Ediciones de la Universidad de Oviedo, cop. 2007
- Pérez Carreño, Francisca. Los placeres del parecido : Icono y representación / Francisca Pérez Carreño Madrid : Visor, D.L. 1988
- Pérez de Silva, Javier. La televisión ha muerto : la nueva producción audiovisual en la era de internet : la tercera revolución industrial / Javier Pérez de Silvan . Madrid : Gedisa, D.L. 2000

- Pérez Ornia, José Ramón. El arte del vídeo : introducción a la historia del vídeo experimental / José Ramón Pérez Ornia . - 1a. ed. Madrid : RTVE ; Barcelona : Ediciones del Serbal, 199
- Perniola, Mario. La estética del siglo veinte / Mario Perniola ; [traducción de Francisco Campillo] Madrid : A. Machado Libros, D.L. 2001
- Picó, Josep. Cultura y modernidad : Seducciones y desengaños de la cultura moderna / Josep Picó Madrid : Alianza, 1999
- Popper, Frank. Arte, acción y participación : el artista y la creatividad hoy / Frank Popper ; traducción de Eduardo Bajo Madrid : Akal, D.L. 1989
- Ramírez, Juan Antonio. El objeto y el aura : (des)orden visual del arte moderno / Juan Antonio Ramírez Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2009
- Ramírez, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte / Juan Antonio Ramírez Madrid : Cátedra, D.L. 1976
- Rodríguez Pastoriza, Francisco. Cultura y televisión : una relación de conflicto / Francisco R. Pastoriza . 1a. ed. Barcelona : Gedisa, 2003
- Rosales Mateos, Emilio. Estética y medios de comunicación : sueños que el dinero puede comprar / Emilio Rosales Mateos Madrid : Tecnos, 2002
- Rueda Laffond, José Carlos. La televisión en España, 1956-2006 : política, consumo y cultura televisiva / José Carlos Rueda Laffond, María del Mar Chicharro Merayo . Madrid : Fragua, 2006
- Rush, Michael. Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX / Michael Rush ; traducción Silvia Komet Dain . - 1ª ed. Barcelona [etc.] : Destino [etc.], 2002
- Saborit, José. La imagen publicitaria en televisión / José Saborit . 2a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 1994
- Sánchez Biosca, Vicente. Una cultura de la fragmentación Pastiche, relato y cuerpo en el cine y la televisión / Vicente Sánchez-Biosca. Valencia : Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1995
- Sánchez Noriega, José Luis. Historia del cine : teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión / José Luis Sánchez Noriega ; prólogo de Román Gubern . Nueva ed. Madrid : Alianza, D.L. 2006
- Subirats, Eduardo. Linterna mágica : vanguardia, media y cultura tardomoderna / Eduardo Subirats Madrid : Siruela, D.L. 1997
- Taylor, Brandon. Arte hoy / Brandon Taylor ; traducción Isabel Balsinde . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2000
- Television : an international history / edited by Anthony Smith . Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995
- Thompson, Jim. Videojuegos : manual para diseñadores gráficos / Jim Thompson, Barnaby Berbank-Green, Nic Cusworth Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2008
- Tomás, Facundo. Formas artísticas y sociedad de masas : elementos para una genealogía del gusto, el entresiglos XIX-XX / Facundo Tomás. Madrid : Antonio Machado Libros, D.L. 2001
- Varillas Fernández, Rubén. El cómic, texto y discurso [recurso electrónico] : una propuesta de análisis narratológico / Rubén Varillas ; dirigido por [José Antonio] Pérez Bowie . Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2007
- Vattimo, Gianni. El fin de la modernidad : nihilismo y hermeneútica en la cultura posmoderna / por Gianni Vattimo ; [traducción Alberto L. Bixio] . - [3a ed.], 7a reimp. Barcelona : Gedisa, 1998
- Wigan, Mark. Imágenes en secuencia : animación, storyboards, videojuegos, títulos de crédito, cinematografía, mash-ups y otras series ilustradas / Mark Wigan . Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2008