

Course Syllabus for Degree in Design

Name of the subject	<i>Communication</i>
Year	2025-2026
Mention	Degree 2nd Year
Teaching staff name	Mikki Schindler
Number of credits ECTS	6

Description of the subject / Objectives

Este curso propone una aproximación crítica y práctica al estudio de la comunicación y la cultura visual, combinando fundamentos teóricos con metodologías aplicadas como la etnografía y la investigación orientada a objetos. A lo largo de tres módulos principales —centrados en las redes de objetos, la cultura visual y perspectivas contemporáneas sobre la imagen— los estudiantes desarrollarán competencias en el análisis y la documentación prácticas de diseño diversas, aplicando marcos teóricos, realizando trabajo de campo y presentando proyectos de investigación en formatos escritos, visuales y audiovisuales.

A través del aprendizaje basado en proyectos, el curso fomenta la autonomía, la creatividad, la colaboración y la capacidad de transmitir ideas complejas tanto a públicos especializados como no especializados. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán adquirido las habilidades necesarias para diseñar y llevar a cabo investigaciones originales, integrar múltiples perspectivas en el análisis de la cultura visual y comunicar sus hallazgos de manera clara, crítica y profesional.

Competences and Learning Outcomes

CB1. Los estudiantes deben demostrar que poseen y comprenden conocimientos en un área de estudio que se apoya en la base de la educación secundaria general y que, aunque se sustenta en manuales avanzados, incluye también ciertos aspectos vinculados al conocimiento en la vanguardia del campo.

CB2. Los estudiantes deben ser capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de manera profesional, y poseer las competencias que normalmente se demuestran mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3. Los estudiantes deben tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre cuestiones sociales, científicas o éticas relevantes.

CB4. Los estudiantes deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a públicos especializados como no especializados.

Content

Módulo 1 — Redes de Objetos

Autores clave: Latour, Mol, Haraway, Domènech & Tirado.

Enfoque: Los objetos como actantes en redes materiales y simbólicas. Los estudiantes estudian cómo los objetos participan en la cultura y la comunicación, aplicando la Teoría del Actor-Red y perspectivas relacionadas.

Proyecto: Póster digital (A1) que mapee redes de objetos con documentación visual y escrita.

Bibliografía clave:

- Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red*. Manantial.
- Latour, B. (1999). *A few clarifications plus more than a few complications*. *Philosophy of the Social Sciences*, 30(2), 113–129.
- Mol, A. (2002). *The body multiple: Ontology in medical practice*. Duke University Press.
- Haraway, D. (1995). *Conocimientos situados*. En *Mujeres, Ciencia y Tecnología*. Madrid: Cátedra.
- Domènech, M., & Tirado, F. J. (2001). *Ciencia, tecnología y sociedad: nuevos interrogantes para la psicología*. *Boletín de Psicología*, (73), 43-56.
- Tirado Serrano, F. J., & Domènech i Argemí, M. (2005). *Asociaciones heterogéneas y actantes*. AIBR. *Revista de Antropología Iberoamericana*, núm. especial 1, 1–29.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2008). *Mil mesetas*. Pre-Textos.

Módulo 2 — Formas de Mirar

Autores clave: Sontag, Berger, Barthes, Flusser, Paglen, Parikka.

Enfoque: Regímenes de visión y la política de la mirada. Los estudiantes analizan cómo

diferentes “formas de mirar” (fotografía, vigilancia, estética de la IA, imágenes operativas) configuran la cultura visual y su interpretación.

Proyecto: Vídeo especulativo (3–10 min) más un texto explicativo, experimentando con perspectivas visuales alternativas.

Bibliografía clave:

- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Gustavo Gili.
- Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Alfaguara.
- Barthes, R. (1980). *La cámara lúcida*. Paidós.
- Flusser, V. (2002). *El universo de las imágenes técnicas*. Gustavo Gili.
- Didi-Huberman, G. (2004). *Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto*. Paidós.
- Rancière, J. (2011). *El reparto de lo sensible: Estética y política*. Prometeo.
- Paglen, T. (2016). *Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You)*. The New Inquiry.
- Blas, Z. (2013). *Facial Weaponization Suite*. Disponible en: <https://www.zachblas.info/>
- Parikka, J. (2016). *Imágenes operativas*. Revista de Occidente.
- Manovich, L. (2019). *AI Aesthetics*. Strelka Press.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). *On the dangers of stochastic parrots*. FAccT 2021.

Módulo 3 — AGENCIES: Cuerpos, Imágenes y Poder

Autores clave: Didi-Huberman, Steyerl, Metahaven, Fisher, Foucault, Butler, Haraway, Barad, Rancière.

Enfoque: Este módulo examina cómo los cuerpos, las imágenes y las prácticas mediáticas ejercen poder, resistencia y generan nuevas formas de subjetividad. Se presta especial atención al papel de las imágenes como testimonio (Didi-Huberman), la estética de la resistencia y la circulación (Steyerl), y los enfoques especulativos de la crítica mediática (Metahaven). Junto a estos, los estudiantes trabajarán con el poshumanismo (Haraway, Barad), la performatividad (Butler) y la teoría crítica (Fisher, Foucault, Rancière), aplicándolos a contextos contemporáneos de comunicación y diseño.

Proyecto: Proyecto de investigación en formato libre — los estudiantes desarrollarán un trabajo original que sintetice exploraciones teóricas y prácticas. Los formatos pueden incluir ensayo

académico, serie visual, cortometraje, propuesta de diseño especulativo, instalación o pieza multimedia.

Bibliografía clave:

- Didi-Huberman, G. (2004). *Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto*. Paidós.
- Steyerl, H. (2012). *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra Editora.
- Steyerl, H. (2017). *Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War*. Verso.
- Metahaven. (2018). *Digital Tarkovsky* [ensayo visual].
- Fisher, M. (2009). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Caja Negra.
- Foucault, M. (2002). *La arqueología del saber*. Siglo XXI.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan*. Paidós.
- Haraway, D. (2016). *Seguir con el problema: Generar parentescos en el Chthuluceno*. Consonni.
- Barad, K. (2003). "Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter." *Signs*, 28(3), 801–831.
- Rancière, J. (2011). *El reparto de lo sensible: Estética y política*. Prometeo.
- Deleuze, G. (2004). *Francis Bacon: Lógica de la sensación*. Arena Libros.
- Rorty, R. (1979). *Philosophy and the mirror of nature*. Princeton UP.
- Iñiguez Rueda, L. (2018). "La psicología social en la encrucijada post-construccionista." *Interdisciplinaria*, 35(2), 365–388.
- Montenegro Martínez, M., & Pujol Tarrès, J. (2017). "Conocimiento situado." *Revista Interamericana de Psicología*.

- **Módulo 1 — STUFF: Redes de Objetos**

- 26/09/25 → Masterclass 1: Latour – Teoría del Actor-Red / Rizoma
- 03/10/25 → Grupo de Lectura 1: Latour (1999) *A few clarifications...*
- 10/10/25 → Trabajo en clase 1
- 17/10/25 → Masterclass 2: Mol – *The Body Multiple*
- ✗ 24/10/25 → Cancelada (Haraway)
- 31/10/25 → Grupo de Lectura 2: Haraway (*movida desde 24/10*)
- 07/11/25 → Trabajo en clase 2
- 14/11/25 → Presentaciones de estudiantes 1 ✓ Entrega P1: Póster digital A1 (50%)
- 21/11/25 → Presentaciones de estudiantes 2
- 28/11/25 → Sesión de cierre módulo

- **Módulo 2 — PERSPECTIVES: Formas de Mirar**

- 05/12/25 → Masterclass 1: Berger & Sontag – *Modos de ver & Sobre la fotografía*
- 12/12/25 → Grupo de Lectura 1: Berger – *Modos de ver*
- 19/12/25 → Trabajo en clase 1
- 09/01/26 → Masterclass 2: Flusser – *El universo de las imágenes técnicas*
- 16/01/26 → Grupo de Lectura 2: Barthes – *La cámara lúcida* + Paglen – *Invisible Images*
- 30/01/26 → Trabajo en clase 2
- 06/02/26 → Presentaciones de estudiantes 1 ✓ Entrega P2: Vídeo especulativo + texto explicativo (40%)
- 13/02/26 → Presentaciones de estudiantes 2
- 20/02/26 → Sesión de cierre módulo

- **Módulo 3 — AGENCIES: Cuerpos, Imágenes, Poder**

- 27/02/26 → Masterclass 1: Didi-Huberman – *Imágenes pese a todo*
- 06/03/26 → Grupo de Lectura 1: Steyerl – *Los condenados de la pantalla*
- 13/03/26 → Trabajo en clase 1
- 20/03/26 → Masterclass 2: Steyerl – *Duty Free Art* + Metahaven – *Digital Tarkovsky*
- 27/03/26 → Grupo de Lectura 2: Fisher – *Realismo capitalista* + Barad – *Posthumanist Performativity*
- 10/04/26 → Trabajo en clase 2
- 17/04/26 → Presentaciones de estudiantes 1 ✓ Entrega P3: Proyecto en formato libre (10%)
- 24/04/26 → Presentaciones de estudiantes 2
- 01/05/26 → Sesión de cierre módulo
- 08/05/26 → Reserva / posible recuperación
- 15/05/26 → Reserva / posible cierre

El curso de Comunicación emplea una metodología de enseñanza híbrida que integra el aprendizaje teórico con la aplicación práctica. Cada módulo comienza con una clase magistral que introduce los conceptos clave, seguida de debates críticos para profundizar en la comprensión. El curso se articula en torno a tres proyectos principales, donde los estudiantes aplican las teorías a escenarios reales mediante un trabajo práctico y colaborativo.

Las sesiones grupales de formato libre permiten a los estudiantes gestionar sus proyectos de manera autónoma, fomentando así la independencia y la creatividad. El curso pone especial énfasis en la revisión por pares y en las presentaciones, en las que los estudiantes articulan sus ideas y reciben retroalimentación constructiva.

Este enfoque, combinado con la integración transversal entre asignaturas, prepara a los estudiantes para los retos académicos y profesionales, al estimular el pensamiento crítico, la colaboración y el aprendizaje reflexivo.

EVALUATION- Training activities

What is evaluated?

Proyecto 1: STUFF – Redes de Objetos

Criterios de evaluación:

Este proyecto consiste en realizar un análisis detallado de redes de objetos dentro de la cultura visual contemporánea. Se evaluará la capacidad del estudiante para identificar y documentar relaciones complejas entre objetos, incluyendo conexiones tanto materiales como simbólicas. La evaluación se centrará en la claridad y profundidad del análisis, el uso efectivo de marcos teóricos relevantes y la calidad de la documentación visual y escrita. Los trabajos serán valorados por su organización, creatividad y la capacidad de comunicar los hallazgos de manera efectiva.

La red debe contener:

1. Al menos 10 conexiones de primer nivel con imágenes/vídeos
2. Al menos 5 conexiones de segundo nivel con imágenes/vídeos
3. Al menos 3 conexiones de tercer nivel con imágenes/vídeos
4. Debe entregarse en archivo HD
5. Todas las imágenes y vídeos deben estar correctamente citados

Requisito **IMPORTANTE:** el proyecto debe poder archivarse de una u otra manera en un archivo o en internet.

Entrega: PÓSTER DIGITAL A1

Proyecto 2: PERSPECTIVES – Formas de Mirar

Criterios de evaluación:

En este proyecto, los estudiantes producirán un vídeo que explore diferentes regímenes escópicos especulativos —formas de ver y comprender la cultura visual—. La evaluación se centrará en la originalidad y la profundidad de los escenarios especulativos presentados, la capacidad de comunicar ideas complejas a través del vídeo y la integración de distintas perspectivas teóricas. El vídeo será valorado por su creatividad, ejecución técnica, coherencia narrativa y el impacto de su visión especulativa en el espectador.

El vídeo debe contener:

1. Duración de 3 a 10 minutos
2. Acompañarse de un texto explicativo de 500 palabras
3. Material original creado por el estudiante

Requisito **IMPORTANTE**: el proyecto debe poder archivarse de una u otra manera en un archivo o en internet.

Proyecto 3: Proyecto Libre

Criterios de evaluación:

El proyecto final ofrece a los estudiantes libertad para explorar cualquier tema de su elección dentro del ámbito de la comunicación y la cultura visual. Será evaluado en función de la originalidad del concepto, la profundidad de la investigación y la capacidad de sintetizar los aprendizajes del curso en una pieza final cohesionada e innovadora.

Ya sea en forma de ensayo escrito, obra visual, vídeo u otro medio, el proyecto se valorará por su creatividad, pensamiento crítico y calidad en la ejecución. Se prestará especial atención a la innovación, el enfoque especulativo y la exhaustividad del análisis y la presentación.

Requisito **IMPORTANTE**: el proyecto debe poder archivarse de una u otra manera en un archivo o en internet.

Ordinary and Extraordinary Calls

Evaluación en convocatoria ordinaria (evaluación continua)

- **Proyecto 1: STUFF – Redes de Objetos (50%)**
- **Proyecto 2: PERSPECTIVES – Formas de Mirar (40%)**
- **Proyecto 3: Proyecto Libre (10%)**

De acuerdo con el reglamento general de evaluación de la escuela, para aprobar la asignatura es obligatorio entregar todos los elementos evaluables y obtener en cada uno de ellos una nota mínima de 4 para poder hacer media.

- Si algún elemento no se entrega, su calificación será **NP (no presentado)** y la nota final de la convocatoria ordinaria será también NP.
- Si algún elemento evaluable no alcanza la calificación mínima de 4, la nota final del curso será **NA**.

En ambos casos, la asignatura no podrá aprobarse en la convocatoria ordinaria y el estudiante deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria según lo indicado a continuación.

Evaluación en convocatoria extraordinaria

Los estudiantes que no aprueben en la convocatoria ordinaria al finalizar el período lectivo podrán presentarse a la sesión extraordinaria de recuperación, cuyas fechas están indicadas en el calendario académico.

En la convocatoria extraordinaria, el/la profesor/a decidirá personalmente el método de evaluación de cada estudiante, en función de las circunstancias que le hayan impedido superar la asignatura en la convocatoria ordinaria. Se distinguen dos casos principales:

1. Estudiantes con asistencia regular y cierta implicación

- Si el/la profesor/a puede dar fe de un nivel aceptable de seguimiento del curso y de que el estudiante ha entregado parte de las actividades requeridas, este deberá completar las tareas pendientes o mejorarlas para aprobar la asignatura.
- En caso de exámenes escritos suspendidos, el estudiante deberá volver a realizarlos.
- El/la profesor/a podrá modificar el contenido de las entregas para asegurar que el alumno demuestra un nivel mínimo de conocimientos sobre la materia.

2. Estudiantes con asistencia irregular o casi nula y sin entregas significativas

- Dado que el/la profesor/a no puede acreditar un seguimiento mínimo del curso ni un conocimiento básico de los contenidos, el estudiante deberá:

- Realizar obligatoriamente las entregas requeridas (con modificaciones para evitar plagio o no),
- Posiblemente completar alguna tarea extraordinaria adicional, y
- Presentarse obligatoriamente a una **prueba de nivel** (examen escrito u oral, prueba práctica de taller, etc.) para poder superar la asignatura.

Los porcentajes de ponderación y las notas mínimas a obtener en cada elemento evaluable serán definidos por el/la profesor/a en cada caso. El método de evaluación en convocatoria extraordinaria será comunicado por escrito a los estudiantes afectados.

Class attendance and general regulations

Asistencia y normas de clase

La asistencia a clase es obligatoria. El incumplimiento de esta norma puede suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua (convocatoria ordinaria) de la asignatura.

En este curso se aplican las normas generales establecidas en las directrices académicas de ESDi. En particular, respecto a la asistencia, se establece lo siguiente:

- El porcentaje mínimo de asistencia para mantener el derecho a la evaluación continua es del 80%. Esto significa que el estudiante puede tener como máximo un 20% de ausencias no justificadas.
- En el caso de ausencias justificadas, aunque sean numerosas, estas no eximen al estudiante de seguir el curso y la evaluación continua de forma adecuada. Es decir, deberán entregar las tareas requeridas por el profesor y realizar los exámenes programados.
- Cuando el número total de ausencias (justificadas y no justificadas) alcanza el 30%, el estudiante también podrá perder el derecho a la evaluación continua.
- Antes de tomar y comunicar la decisión de retirar el derecho a la evaluación continua a un estudiante, el profesor lo consultará con el tutor o la coordinación académica.

Puntualidad:

- **La puntualidad al inicio de las clases es importante: después de 10 minutos del inicio de una clase, examen o entrega, el estudiante no podrá entrar en el aula salvo que presente un justificante válido.**
- **La asistencia a una clase se considerará completa únicamente si el estudiante permanece en ella de principio a fin. Los alumnos que abandonen la clase antes de su finalización sin hablar con el profesor y justificar la salida recibirán una ausencia de toda la sesión. Comunicarlo al profesor no garantiza que la ausencia no se contabilice: esta decisión queda a criterio del profesor según el motivo alegado.**

Uso de dispositivos electrónicos:

- **El uso de ordenadores, tabletas, móviles u otros dispositivos tecnológicos puede ser restringido o incluso prohibido por el profesor en caso de detectarse un uso inadecuado.**
- **En concreto, si se utilizan en el aula para realizar tareas ajenas a la asignatura. Esta norma podrá aplicarse tanto a nivel individual como colectivo.**

Sources of information

- **Deleuze, G., & Guattari, F. (2008).** *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia* (J. Vidarte, Trad.). Valencia: Pre-Textos. (Obra original publicada en 1980)
- **Fisher, M. (2009).** *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Caja Negra Editora.
- **Haraway, D. (2016).** *Seguir con el problema: Generar parentescos en el Chthuluceno*. Consonni.
- **Barad, K. (2003).** Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(3), 801–831.
- **Latour, B. (2008).** *Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red* (M. Blanco, Trad.). Manantial. (Obra original publicada en 2005)
- **Foucault, M. (2002).** *La arqueología del saber* (A. Jiménez Redondo, Trad.). México: Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1969)
- **Haraway, D. (1995).** Conocimientos situados: La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. *Mujeres, Ciencia y Tecnología*, 15–39. Madrid: Ediciones Cátedra. (Texto original publicado en 1988 como *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective*)
- **Latour, B. (1999).** A few clarifications plus more than a few complications. *Philosophy of the Social Sciences*, 30(2), 113–129. <https://doi.org/10.1177/004839310003000201>
- **Butler, J. (2002).** *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo* (P. Pardo, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1993)
- **Rorty, R. (1979).** *Philosophy and the mirror of nature*. Princeton University Press.
- **Mol, A. (2002).** *The body multiple: Ontology in medical practice*. Duke University Press.

- **Deleuze, G.** (2004). *Francis Bacon: Lógica de la sensación* (J. L. Pardo, Trad.). Arena Libros. (Obra original publicada en 1981)
- **Sontag, S.** (2006). *Sobre la fotografía* (J. G. Merino, Trad.). Alfaguara. (Obra original publicada en 1977)
- **Barthes, R.** (1980). *La cámara lúcida*. Paidós.
- **Berger, J.** (2000). *Modos de ver* (P. Gimferrer, Trad.). Gustavo Gili. (Obra original publicada en 1972)
- **Flusser, V.** (2002). *El universo de las imágenes técnicas: Elogio de la superficialidad* (I. Camargo, Trad.). Gustavo Gili. (Obra original publicada en 1983)
- **Iñiguez Rueda, L.** (2018). La psicología social en la encrucijada post-construccionista: historicidad, subjetividad, performatividad, acción. *Interdisciplinaria. Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 35(2), 365–388. <https://doi.org/10.16888/interd.2018.35.2.22>
- **Montenegro Martínez, M., & Pujol Tarrès, J.** (2017). Conocimiento situado: Un forcejeo entre el relativismo construccionista y la necesidad de fundamentar la acción. *Revista Interamericana De Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, 37(2). <https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v37i2.827>
- **Doménech, M., & Tirado, F. J.** (2001). Ciencia, tecnología y sociedad: nuevos interrogantes para la psicología. *Boletín de psicología*, (73), 43-56.
- **Tirado Serrano, F. J., & Doménech i Argemí, M.** (2005). Asociaciones heterogéneas y actantes: El giro postsocial de la teoría del actor-red. *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*(núm. especial 1), 1–29. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62309905>
- **Rancière, J.** (2011). *El reparto de lo sensible: Estética y política* (A. Martínez, Trad.). Ediciones Prometeo. (Obra original publicada en 2000)
- **Didi-Huberman, G.** (2004). *Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto*. Paidós.
- **Steyerl, H.** (2017). *Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War*. Verso.
- **Steyerl, H.** (2012). *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra Editora.
- **Manovich, L.** (2019). *AI Aesthetics*. Strelka Press.
- **Metahaven.** (2018). *Digital Tarkovsky* [Ensayo visual]. Disponible en: <https://metahaven.net/digital-tarkovsky/>
- **Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S.** (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- **Blas, Z.** (2013). *Facial Weaponization Suite* [Instalación y ensayo]. Disponible en: <https://www.zachblas.info/works/facial-weaponization-suite/>
- **Paglen, T.** (2016). *Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You)*. *The New Inquiry*. Disponible en: <https://thenewinquiry.com/invisible-images-your-pictures-are-looking-at-you/>
- **Parikka, J.** (2016). Imágenes operativas: De la representación visual al cálculo y la automatización. *Revista de Occidente*, (I)
- **Rancière, J.** (2011). *El reparto de lo sensible: Estética y política* (A. Martínez, Trad.). Ediciones Prometeo. (Obra original publicada en 2000)
- **Didi-Huberman, G.** (2004). *Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto*. Paidós.

