

Título del curso: El poder de las imágenes: representaciones visuales del poder y la esfera pública

Lengua de instrucción: castellano

Profesor/a: Nombre del docente

Horas de contacto y despacho del profesor/a: 53.820

Horas de instrucción: 45

Número de créditos recomendados: 6 ECTS

Pre-requisitos:

Pre-requisitos de lengua: Nivel recomendado en el Marco Europeo B2 (o equivalente : Certificado de Cambridge si la lengua de enseñanza es el inglés, DELE o 3 semestres en el caso del español).

Enfoque general y disciplinar del curso:

Este es un curso sobre las iconografías en la esfera pública contemporánea, sobre las formas de representación visual de los fenómenos sociales y políticos y también sobre los modos de autorrepresentación con los que la esfera privada se proyecta en la pública. En un momento definido por la aceleración vertiginosa y por formas de autorrepresentación moldeadas por la ficción popular y las redes sociales, la iconografía política —y el análisis de cómo el poder se representa a sí mismo— resulta más esencial que nunca. A medida que la Inteligencia Artificial Generativa difumina cada vez más los límites de la credibilidad, se vuelve urgente abordar críticamente las formas visuales de la política y los modos en los que los acontecimientos se construyen y se perciben.

Ejemplos como el vídeo generado por IA que representa un futuro posible para Gaza concebido por Donald Trump, ilustran tanto un proyecto distópico de colonización como una dislocación de los modos tradicionales de interacción y representación. Se trata de gestos capaces de reconfigurar el imaginario colectivo mediante una psicopolítica del shock, o —como plantea el teórico Andrea Colamedici en su experimento colaborativo con ChatGPT y Claude, bajo el pseudónimo de Jianwei Xun— un nuevo régimen de “hipnocracia”.

¿Estamos realmente ante formas nuevas o simplemente frente a una aceleración de lógicas e iconografías ya existentes? ¿Cómo escenifica el poder contemporáneo su propia imagen? ¿Cómo puede imaginarse un contra-relato o un vocabulario visual de resistencia? ¿Y de qué manera la tecnología y la economía —incluyendo la guerra como uno de sus motores fundamentales— impulsan la producción de estas imágenes? ¿Cómo se aprovechan de estas dinámicas los movimientos populistas, de extrema derecha y etnonacionalistas?

La representación de los efectos y la gestión de la Dana que asoló Valencia en octubre de 2024, los incendios en Los Ángeles de 2025, el ataque de Hamás sobre territorio israelí en octubre de 2023 o el asesinato de Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, en diciembre de 2024, parecen surgir del legado del cine de catástrofes, el imaginario del espionaje cinematográfico de la Guerra Fría o el thriller contemporáneo. Con este curso, trataremos las intersecciones entre

imaginarios de la ficción popular, iconografías del poder y esfera pública a través de un análisis constante de imágenes, partiendo de los ejemplos que nos rodean en presente.

Descripción del curso:

La aceleración de los modos de interacción social provocada por las redes y la IA ha transformado tanto los códigos visuales con los que se expresa el poder como la esfera pública en general. La autorrepresentación de líderes y ciudadanos en TikTok, Instagram o X y la política a golpe de tweet de Trump coexiste hoy en día con ceremonias tan arraigadas como la entronización o las exequias en las monarquías europeas y el papado. A partir de una metodología transversal (iconología, iconografía, media studies, cultural studies, estudios de género, semiótica social), el presente curso se acerca a las formas visuales contemporáneas y a los procesos que las gestan. ¿En qué piensan las imágenes y motivos visuales que articulan la esfera pública? ¿Cómo nos piensan las imágenes y qué diagnosis cultural hacen de nuestro presente?

Objetivos docentes:

1. Proveer a las estudiantes con herramientas teórico-críticas que le permitan realizar una diagnosis cultural a partir de los motivos visuales y analizar las formas de autorrepresentación política, civil y afectiva.
2. Desarrollar una capacidad de análisis transversal (iconográfico, estético, social, crítico) comparado y pluridisciplinar atenta a lineamientos representativos como los de género, sostenibilidad e inclusión.
3. Desarrollo de la capacidad de establecer un análisis ponderado de la correlación entre formas visuales y contextos socioculturales globales y específicos.

Trabajo requerido: El curso incluye lecturas, visionados, discusiones y participación, así como el desarrollo de un proyecto propio, que puede tener formatos diferentes: escrito, en forma de ensayo visual, online o performativo.

Metodología docente: De acuerdo con la estructura de la asignatura y los objetivos que se persiguen, la metodología se centra en construir los discursos teóricos partiendo siempre de ejemplos concretos, a partir de discusiones y participación en clase, pero sobre todo un trabajo individual de articulación y montaje entre imágenes que irá avanzando a lo largo del curso.

El desarrollo de una capacidad interpretativa en relación con las materias abordadas y encaminada hacia una discusión filosófico-estética siempre parte de una dimensión práctica y, de manera necesaria, comparatista.

Es la dialéctica de las imágenes la que deviene origen de toda reflexión, indagando en los métodos iconológicos de Warburg y en la disciplina postheideggeriana de Giorgio Agamben, entre otros referentes teóricos, pero siempre a partir de la praxis de las imágenes.

Sistema de evaluación:

- Participación en clase: 20 %
- Trabajos parciales: 20 %
- Entrega final de trabajo de curso: 60 %

Normativa de asistencia del BaPIS:

Asistir a clase es obligatorio y el control lo llevarán los profesores a diario. Las ausencias tendrán efecto sobre la nota final del estudiante de la manera siguiente:

Ausencias	Penalización
Hasta dos (2) ausencias	No se penaliza
Tres (3) ausencias	Se restará un punto de la nota final (en una escala del 0 al 10)
Cuatro (4) ausencias	Se restarán dos puntos de la nota final (en una escala del 0 al 10)
Cinco (5) ausencias y más	La nota final del curso será un NO PRESENTADO.

La política de asistencia del BAPIS no distingue entre ausencias justificadas e injustificadas. Todas las ausencias -ya sean debidas a enfermedades comunes de corta duración o a motivos personales- se contabilizan en el total y no pueden justificarse. Por lo tanto, los estudiantes son responsables de gestionar todas sus ausencias.

Sólo en casos de ausencias más prolongadas -como hospitalización, enfermedad prolongada, sucesos traumáticos u otras situaciones excepcionales- se considerarán las excepciones con la documentación adecuada. El Director Académico revisará estos casos de forma individual.

Los estudiantes deben informar al Instructor y a la Oficina de Programas Internacionales rápidamente por correo electrónico si surgen circunstancias graves.

Normas en el aula:

- No está permitido comer ni beber en clase.
- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de clase magistral.
-

Distribución semanal de las clases:

SEMANA 1

SESIONES 1 Y 2. Presentación del curso. El análisis iconológico de las formas del poder: de la pietà en el fotorreporterismo al derribo de la estatua como figuración del derrocamiento de un régimen.

SEMANA 2

SESIONES 3 Y 4. Diseñar el espacio mental del otro: O'Bannon y Trump como fábricas de gestos contemporáneos. Reescrituras de los afectos en la era del flujo de datos, la economía de la atención y el *scroll* infinito.

SEMANA 3

SESIONES 5 Y 6. Emoción de estado vs. estética forense. Videovigilancia de masas y externalización de la mirada. TikTok y la disciplina de los cuerpos.

SEMANA 4

SESIONES 7 Y 8. Los motivos emocionales del poder político en la era de los hechos alternativos. El cine como instrumento de análisis y de representación de la realidad.

SEMANA 5

SESIONES 9 Y 10. Occupy Instagram: iconografías, autorrepresentaciones y desactivaciones de la protesta civil. Impotencia política, populismos y lenguajes parareligiosos.

SEMANA 6

SESIONES 11 Y 12. Rearticulación figurativa de las identidades de género. #metoo, transfeminismo, xenofeminismo y espacio público.

SEMANA 7

SESIONES 13 Y 14. Cuidados y sostenibilidad. Trabajo y labor en la sociedad, de las representaciones medievales a la infrarrepresentación contemporánea del cuidado.

SEMANA 8

SESIONES 15 Y 16. Invisibilidades y ciudadanos en movilidad: fronteras, naufragios, migración, subalternidad e iconografía del conflicto racial.

SEMANA 9

SESIONES 17 Y 18. Emergencia climática, colapso y realismo capitalista. Del séptimo continente al rostro de la protesta ¿cómo mostrar los ecologismos futuros?

SEMANA 10

SESIONES 19 Y 20. War got weird. De las imágenes operacionales en la Guerra del Golfo a la producción de presencia en las guerras TikTok.

SEMANA 11

SESIONES 21 Y 22. Memes, shitpost diplomacy y servidumbre lingüística.

Variaciones sobre el fin del mundo. ¿Cómo hackear el hipercódigo?

Última revisión: Abril 2025

Las lecturas obligatorias se facilitarán a través del Aula Global. No obstante, existen algunos libros centrales, que no son de obligada lectura, pero sí de consulta básica:

- AZOULAY, Ariella (2019). *The Civil Contract of Photography*. Zone Books, 2008.
- BALLÓ Jordi, SALVADÓ, Alan, et al. (2023). *El poder en escena*, Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- BALLÓ, J., y PINTOR, Ivan. (2019). Iconographies in the public sphere. *Comparative Cinema*, 7(12), 5-6.
<https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/article/view/354637>
- BALLÓ, J., y PINTOR, Ivan. (2021). Visual motifs and representations of power in the public sphere. *Communication & Society*, 34(2), 211-213.
<https://doi.org/10.15581/003.34.2.211-213>
- BERARDI, Franco 'Bifo', (2019). *Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de posibilidad*. Buenos Aires: Caja Negra.
- BERGER, John. (1980). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. (2009). *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada.
- FAROCKI, Harun (2013). *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra.
- STEYERL, Hito (2016). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.

Bibliografía recomendada:

- Agamben, Giorgio (1998). *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Pre-Textos.
- AGAMBEN, Giorgio. *El uso de los cuerpos, Homo Sacer IV, II*. Valencia: Pre-Textos, 2018.
- AGAMBEN, Giorgio (2021). *La epidemia como política*. Adriana Hidalgo, 2021.
- AGAMBEN, Giorgio, et al. (2020). *Sopa de Wuhan*. ASPO, 2020.
- AGAMBEN, Giorgio. (2008). *Què vol dir ser contemporani*. Barcelona: Arcàdia Editorial.
- AHMED, Sara (2019). *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra.
- ALTER, Nora (2018). *The Essay Film. After Fact and Fiction*. Columbia University Press.
- ARENDDT, Hannah. (2019). *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós.

- ARENDDT, Hannah. (2013). *Sobre la revolución*. Madrid: Alianza.
- ARENDDT, Hannah. (2013). *Sobre la violencia*. Madrid: Alianza.
- ARENDDT, Hannah. (2006). *Eichmann en Jerusalén*. DeBolsillo.
- AZOULAY, Ariella (2019). *Potential History: Unlearning Imperialism*. Verso Books.
- AZOULAY, Ariella (2012). *Civil Imagination. A Political Ontology of Photography*. New York: Verso.
- AVANESSIAN, A., REIS, M. (2019). *Aceleracionismo*. Buenos Aires: Caja Negra.
- BALLÓ, J. y BERGALA, A. (eds.) (2016). *Motivos visuales del cine*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- BENAVENTE, Fran, y SALVADÓ, Glòria (Eds.) (2013). *Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo*. Barcelona: Intermedio.
- BENJAMIN, Walter (1992). *Tesis de filosofía de la historia en Discursos Interrumpidos I*. Madrid: Taurus.
- BERARDI, Franco 'Bifo' (2017). *Fenomenología del fin*. Buenos Aires: Caja Negra.
- BRAIDOTTI, Rosi. (2015). *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Madrid: Gedisa.
- BREDEKAMP, Horst (2017). *Teoría del acto icónico*. Madrid: Akal.
- BRENEZ, Nicole.(1998). *De la figure en general et du corps en particulière*. Ed. De Boeck.
- BUTLER, Judith. (2018). *Cuerpos que importan*. Buenos Aires: Paidós.
- DE LAURETIS, Teresa (1987). *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. Indiana University Press.
- FISHER, Marc. (2016). *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja Negra.
- EISENMAN, Stephen (2014). *El efecto Abu Ghraib*. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil.
- FLECKNER, Uwe, WARNKE, Martin and ZIEGLER, Hendrik (2011), *Handbuch der politischen Ikonographie*, Munich: C. H. Beck.
- FOUCAULT, Michel (1977). *Historia de la sexualidad*. IV vol. Madrid: Siglo XXI.
- GALIBERT Laine, Chloe, Página web:
[HTTPS://WWW.CHLOEGALIBERTLAINE.COM/](https://www.chloegalibertlaine.com/)
- GINZBURG, Carlo (1998). *Paura, reverenza, terrore*. Milán: Adelphi, 2015.
- GODARD, Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*. París: Gallimard, 1998.
- HAN, Byung-Chul. (2012): *La sociedad del cansancio*. Barcelona, Herder.
- HAN, Byung-Chul. (2013): *La sociedad de la transparencia*. Barcelona, Herder.
- HAN, Byung-Chul. (2014). *Psicopolítica*. Herder Editorial.
- HESTER, Helen, *Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción*.
- IRIGARAY, Luce. (2010). *Ética de la diferencia sexual*. Eliago Ediciones.
- KOSELLECK, Reinhardt (1998). *Zur politischen Ikonographie des gewaltsamen Todes. Ein deutsch-französischer Vergleich*, Basel: Schwabe & Co. Ag.
- LATOURE, Bruno (2021). *After Lockdown, a Metamorphosis*. Wiley.
- LATOURE, Bruno (2019). *Cara a cara con el planeta: Una nueva mirada sobre el cambio climático*. Siglo XXI.
- MALABOU, Catherine (2019). *Los nuevos heridos*. Buenos Aires: Paradiso.
- MITCHELL, W. J. T. (2011). *Cloning Terror. The War of Images. 9/11 into the present*. The University of Chicago Press.
- MITCHELL, W. J. T. (2017). *¿Qué quieren las imágenes?* Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil.
- MITCHELL, W. J. T. (2019). *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual, estética de los medios*. Madrid: Akal.

- NUSSBAUM, Martha (2015). *Political Emotions*. Harvard University Press, 2015.
- PINTOR IRANZO, Ivan. (2024). Escuchar el cuerpo: una aproximación iconográfica a la representación del cuidado, de la tradición pictórica cristiana al cine y la esfera pública contemporáneos. *Millars. Espai I Història*, 2(55), 105–132.
<https://doi.org/10.6035/Millars.2023.55.5>
- PINTOR IRANZO, Ivan (2017). *Formas del Atlas y el Ensayo Visual a Partir de Aby Warburg: el Montaje, la Emoción y el Gesto*. Barcelona, *Research, Art, Creation*, 5(2), 156-188. doi: 10.17583/brac.2017.2684.
- PINTOR IRANZO, Ivan. (2020, abril 28). *Iconographies of the Pandemic*. CCCBLab. <https://lab.cccb.org/en/iconographies-of-the-pandemic>
- PINTOR IRANZO, Ivan. (2021, junio 30), *Tik Tok: The update that never ends*. CCCBLab. <https://lab.cccb.org/en/the-update-that-never-ends/>
- PINTOR IRANZO, Ivan (2018). *Capital de la emoción, emociones del capital. Continuidad y supervivencia iconográfica de los gestos de sumisión y privación de libertad en Black Mirror*. *Millars. Espai I història*; 45(2): 115-146. <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/millars/article/view/3468/3004>
- QUIGNARD, Pascal (2016). *La imagen que nos falta*. A & C Black.
- RASCAROLI, Laura (2016). *How the Essay Film Thinks*. Oxford University Press.
- SALVIA, MATTIA (2022). *Interregno. Iconografie del XXI secolo*. Roma: Produzioni Nero.
- SERVIGNE, Pablo, y STEVENS, Raphaël (2020). *Colapsología*, Barcelona: Arpa.
- WARBURG, Aby (2010). *Atlas Mnemosyne*. Edició de Fernando Checa. Akal.
- WARBURG, Aby (2005). *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- WARNKE, Martin. *Politische Ikonographie*. (1992). In A. Beyer (Ed.), *Die Lesbarkeit der Kunst. Zur Geistes-Gegenwart der Ikonologie (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek, 37)* (23-28). Berlin: Wagenbach.
- ZAFRA, Remedios (2017). *El entusiasmo*. Barcelona: Anagrama, 2017.
- ZAFRA, Remedios (2019). *Ciberfeminismo. De vns matrix a laboria cuboniks*. Holobionte Ediciones, 2019.
- ZIZEK, Slavoj (2020). *Pandemic! COVID-19 shakes the world*. O/R Books.
- ZIZEK, S (2016). *La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror*. Anagrama.