

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Imaginarios, imágenes y arte (Seminario 2020)

Imaginaries, images and art

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. de Teoría del Arte

Horas de trabajo presencial y no presencial:

6

Número de Créditos SCT - Chile

5

Propósito General del Curso

El curso explora las relaciones de diversas formas de producción visual y/o artística con ciertos imaginarios y contextos sociales, estéticos y tecnológicos, a través de diferentes casos de estudio. Asimismo, propone que lo/as estudiantes construyan un caso de exploración de dichas relaciones, que pudiera continuarse en el desarrollo de sus futuras investigaciones (tesinas).

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

HISTORIA DEL ARTE C3. Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística.

ESTÉTICA C3- Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias social.

INVESTIGACIÓN C1 - Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinarias, y valorando la contribución original al conocimiento.

INVESTIGACIÓN C2. Desarrollar las competencias cognitivas procedimentales de nivel disciplinar, proponiendo problemas investigativos a partir de fundamentos teóricos e históricos consistentes, con una metodología apropiada para la formulación y verificación de las hipótesis.

INVESTIGACIÓN C 3 Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales

Subcompetencias:

E. 3.2 Reconociendo la prioridad de su acercamiento analítico a las producciones artísticas, considerando los ámbitos que les conciernen en relación a su contexto y proceso de producción. (Técnicos y tecnológicos, mediales, poéticos, estéticos y filosóficos).

H. 3.1 Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión

H. 3.2 Reflexionando de manera crítica sobre las creaciones artísticas, en los ámbitos técnicos, semánticos, estéticos y filosóficos, en relación a su contexto y de elaboración formales.

I. 2.3 Difundiendo los procesos y resultados de investigación en la comunidad de pares e investigadora.

I.2.4 Distinguiendo y dominando formatos escriturales ensayísticos y científicos en la producción y difusión de los resultados e investigación.

I. 3.1 Reconociendo las particularidades del campo a la vez que sus potencialidades de integración teórica y metodológica.

I 3.2 Potenciando el conocimiento y formulación de objetos de estudio inter y transdisciplinares.

Resultados de Aprendizaje

a) Análisis de conceptos asociados.

b) Discusión de ejemplos históricos de la relación entre formas de producción visual y/o artística con

- imaginarios sociales y contextos.
c) Construcción de una propuesta de caso.

Saberes/Contenidos

- a. Conceptos y enfoques: imagen, imagen artística, cultura/material visual, imaginario social, retórica de la imagen
- b. Casos de relación entre producción visual y/o artística con imaginarios:
- imágenes e imaginarios de distinción social
 - imágenes e imaginarios sexuales
 - imágenes e imaginarios políticos
 - imágenes e imaginarios colonizadores
 - imágenes e imaginarios letrados
 - imágenes e imaginarios religiosos
- c. Construcción de una propuesta de caso, considerando aspectos teóricos, metodológicos y/o de caracterización general de la misma.

Metodología

Descansando en las plataformas virtuales de comunicación, el curso combinará dos modalidades:

- a) clases expositivas dialogadas lideradas por la profesora (conceptos y ejemplos históricos, con enfoque temático, no cronológico).
- b) trabajo de seminario, a través del avance del planteamiento y construcción de una propuesta de caso de estudio por parte de los estudiantes, que puede abordar aspectos teóricos, metodológicos y/o de caracterización general de la relación misma.

Evaluación

El curso contempla dos evaluaciones parciales, basadas en las presentaciones de avance del trabajo del/la estudiante: parcial y final (acotada presentación visual con breve manuscrito de apoyo).

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4.0.

Palabras Clave

Imaginarios, imágenes y arte

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Araya, S., “¿Cómo se estudian las representaciones sociales?” en Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. Cuadernos de Ciencias Sociales 127. San José de Costa Rica, FLACSO, 2002 (pp. 47-54)</p> <p>Baczko, Bronislaw, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1991, pp. 6-53.</p> <p>Barthes, “Retórica de la imagen” en Lo Obvio y lo Obtuso. Paidós, Barcelona, 1986.</p> <p>Belting, H, Antropología de la Imagen. Buenos Aires, Katz Editores, 2007.</p>	<p>Alpers, Svetlana, El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII. Madrid, H. Blume, 1987.</p> <p>Baeza, Manuel Antonio, Imaginarios sociales. Apuntes para la discusión teórica y metodológica. Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 2003.</p> <p>Baxandall, Michael, Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gili eds., 1978.</p> <p>Camille, Michael. El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval. Madrid, Akal, 2000.</p> <p>Freedberg, David, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y teoría de la respuesta. Madrid, Cátedra, 1992.</p> <p>Gené, Marcela, Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo (1946-1955). Buenos Aires, FCE-Universidad San Andrés, 2005.</p> <p>Gombrich, E.H., Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. FCE, México D.F., 1999.</p> <p>Gruzinski, Serge, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019). FCE, México D.F., 1994.</p> <p>Haskell, Francis, La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado. Madrid, Alianza, 1994.</p> <p>Iturriaga, Jorge, “La violencia es actualidad. Fotografías de una huelga-matanza, Revista Sucesos, Valparaíso, 1903”, en Colectivo Oficios Varios, Arriba quemando el sol. Estudios de Historia social chilena: experiencias populares de trabajo, revuelta y autonomía (1830-1940). Lom, Santiago, 2004, pp. 225-259.</p> <p>Mitchell, W.W.J, “Mostrando el ver. Una crítica de la cultura visual” en Estudios visuales nº 1, marzo 2003. En línea.</p> <p>Panofsky, E., “Introducción” en Estudios sobre iconología. Madrid, Alianza Editorial, 2002.</p>