

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

LA IMAGEN POLÍTICA: DESDE LAS UTOPIÁS A LA ICONOCLASIA RECIENTE

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

The Political Image: From Utopia to Recent Iconoclasms

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA *(Corresponde al Sistema de Creditaje de diseño de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta se desarrolla):*

SCT/

UDI/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

8 créditos

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

2 horas

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

8 horas

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

La idea que este curso aspira a ilustrar es que las imágenes, no siendo ingenuas, no deben asumirse literal o realísticamente. Se vinculan a deseos, también a pasiones más bajas, se les manipula, sirven propósitos concientizadores o proselitistas, crean falsas conciencias, a la vez que se las puede falsear; por tanto, pueden llegar a develar variadas dimensiones de sus creadores y consumidores. Vistas así, son fuentes inmejorables de la historia aun cuando, parecidas a los mitos, se las debe interpretar y racionalizar, en el sentido de volver comprensibles, paradójicamente, a partir de sus contradicciones o falsedades. En otras palabras, por lo mismo que mienten o se mienten, apuntan a verdades. Interesa saber también por qué llegan a convertirse en objetos de repudio visceral por parte de iconoclastas.

Para tales efectos se hará una revisión de diversos conjuntos de imágenes a través de la historia, desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración, la época de las revoluciones, el siglo XIX, hasta llegar al mundo contemporáneo, nuestras guerras y violencias, también la iconoclasia de ahora último que, desde luego, tiene antecedentes, no es de recién ahora. Conste que se privilegiará material que diga relación con Hispanoamérica y América Latina, según sea el caso.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

9. SABERES / CONTENIDOS

Contenidos Temáticos

Una primera aproximación a la imagen:

Por qué tanta atención a las imágenes, desde tan atrás como la caverna platónica

Distinción entre imágenes visuales y verbales

Cómo entender las imágenes: la aproximación iconológica según Erwin Panofsky

Sentidos míticos y su falta de literalidad prosaica: orden donde no hay orden

Bibliografía: (Platón, *La República*, Libro VII; Hans Blumenberg, *Salidas de Caverna*, 2004; Ernst H. Gombrich, *El sentido del orden*, tr. 2009; A. Jocelyn-Holt, *Historia General de Chile. I. El Retorno de los Dioses*, 2000, capítulo IV; John Berger, *Ways of Seeing*, 1972; Erwin Panofsky, *El significado en las artes visuales*, 1955; W. S. T. Mitchell, *Iconología. Imagen, texto, ideología*, 1986; Ernst H. Gombrich, *La imagen y el ojo*, tr 2000; Peter Burke, *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*, 2001; Alberto Manguel, *Leyendo imágenes: Una historia privada del arte*, 2000; Claude Lévi-Strauss, *Mirar, escuchar, leer*, 1993; Manlio Brusatin, *Historia de las imágenes*, 1989; David Freedberg, *El poder de las imágenes: Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, 1989; Gastón Carreño y Samuel Liker, "Imágenes en la Historia: Entrevista a Alfredo Jocelyn-Holt" en www.antropologiavisual.cl; AJ-H, "La Imaginación y la Historia", conferencia inédita en seminario sobre la imaginación, Fundación Gonzalo Rojas, México, 2007; Jacques Aumont, *La imagen*, 1992; Régis Debray, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*, 1994; Hans Belting, *Antropología de la imagen*, 2007)

Las utopías:

La "idea" clásica como registro de realidad y orden a la par que generadora de constructos y artificios

El invento de la perspectiva como forma simbólica
América, fuente de imágenes: proyecciones y utopías
Las utopías: ¿las primeras imágenes políticas?

Bibliografía: (Rafael Sanzio, fragmento de carta a Baldassare Castiglione; Erwin Panofsky, *Idea: Contribución a la historia de la teoría del arte*, 1924, y del mismo autor, *La perspectiva como forma simbólica*, 1927; Ernst H. Gombrich, "Ideal y tipo en la pintura renacentista italiana" en *Nuevas visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, 4, 1986; y también de Gombrich, *Arte e Ilusión*, tr. 1998; Hugh Honour, *The New Golden Land: European Images of America from the Discovery to the Present Time*, 1975; Miguel Rojas Mix, *América imaginaria*, s.f.; Thomas Moore, *Utopía*, (1516); AJ-H, *Historia General de Chile. II. Los Césares Perdidos*, 2004)

El Absolutismo y la Ilustración:

La idea imperial de Carlos V
La imagen del espacio americano desde Europa (el caso de Alonso de Ovalle)
La imagen del Leviatán de Hobbes
Luis XIV y Versalles
La imagen como canon arquetípico
La construcción de nuevos espacios imaginarios (de Boullé a Le Corbusier)

Bibliografía: (Alfredo Jocelyn-Holt, *Historia General de Chile. II. Los Césares Perdidos*, 2000; AJ-H, *Historia General de Chile. III. Amos, señores y patricios*; Alonso de Ovalle, *Histórica Relación de Chile*, 1646; E H Gombrich, "La historia del arte y las ciencias sociales" en *Ideales e ídolos: Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*, 1979; E H Gombrich, *Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation*, 1956; E H Gombrich, *The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication*, 1999; Michael Baxandall, *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy*, 1972; Fritz Saxl, *A Heritage of Images. A Selection of Lectures*, 1970; Fernando Bauza, *Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II*, 1998; Roy Strong, *Art and Power. Renaissance Festivals, 1450-1650*, 1973/4; Miguel Morán, *La imagen del rey. Felipe V y el arte*, 19190; Peter Burke, *The Fabrication of Louis XIV*, 1992; Jean Starobinski, 1789. *Los emblemas de la razón*, tr 1988; Anthony Vidler, *El espacio de la Ilustración: La teoría arquitectónica en Francia a finales del siglo XVIII*, 1987; Víctor I. Stoichita, *Breve historia de la sombra*, 1997)

Imágenes de la Revolución:

La "Máquina" o guillotina según Alejo Carpentier
Goya, un liberal entre el absolutismo y la revolución

Bibliografía: (Alejo Carpentier, *El siglo de Las Luces*, 1962; Ronald Paulson, *Representations of Revolution (1789-1820)*, 1983; Jean Starobinski,

1789. *Los emblemas de la razón*, tr 1988; Jean Starobinski, *The Invention of Liberty, 1700-1789*, 1964)

La Institucionalidad Republicana:

Emblemas y arquitectura republicana

Imágenes nacionalistas

Imagen/mito de Chile como excepcional

Bibliografía: (AJ-H, “¿Un proyecto nacional exitoso?: La supuesta excepcionalidad chilena” en *Relatos de Nación: La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico*, ed. por Francisco Colom González, 2005; Eric Hobsbawm, *Los ecos de la Marsellesa*, 1990 y 2003; Benedict Anderson, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, 1983)

Las imágenes del progreso:

La torre de Eiffel y los palacios del consumo

Bibliografía: (Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de la reproducción mecánica”, 1935; Walter Benjamin, *Passagen-Werk*, 1940; Roland Barthes, *La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen*, 2001; Roland Barthes, *Image, Music, Text*, 1977; Roland Barthes, *Mythologies*, 1957)

El fascismo propagandista:

Reevaluación del modernismo autoritario o reaccionario

Bibliografía: (Barbara Miller Lane, *Architecture and Politics in Germany, 1918-1945* (1968); Susan Sontag, “Fascinating Fascism”, en *Under the Sign of Saturn*, 1974; Jeffrey Herf, *Modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich*, 1984; Elaine S Hochman, *Bauhaus. Crucible of Modernism*, 1997; Elaine S Hochman, *Architects of Fortune. Mies van der Rohe and the Third Reich*, 1989; Peter Adam, *Art of the Third Reich*, 1992; Gitta Sereny, *Albert Speer: His Battle with Truth*, 1995; Joachim Fest, *Speer. The Final Verdict*, 1999; Z. A. B. Zeman, *Nazi Propaganda*, 1964; Éric Michaud, *La estética nazi: Un arte de la eternidad*, 2009)

La mirada fotográfica:

Susan Sontag y la crueldad fotográfica

John Berger y su aporte sobre la imagen

La imagen como toma de posición

Bibliografía: (Susan Sontag, *Ante el dolor de los demás*, 2003; Susan Sontag, *Sobre fotografía*, 1973; Susan Sontag, *A Susan Sontag Reader*, 1982; John

Berger, *Modos de ver*, 1972; John Berger, *About Looking*, 1980; John Berger, *El sentido de la vista*, 1985; John Berger, *La apariencia de las cosas. Ensayos y artículos escogidos*, 1972; Marcos Meyer, *John Berger y los modos de mirar*, 2004; Georges Didi-Huberman, *Cuando las imágenes toman posición*, 2008)

Retratando la intimidad:

Lo público y privado según H Arendt

Espacios según M Foucault

Los no lugares de M Augé

Retratando la casa

El conformismo de la Postguerra

California y el sueño americano: la idea de lo contemporáneo

Bibliografía: (Hannah Arendt, *La condición humana*, 1958; Michel Foucault, “Espacios otros”, 1967 y 1984; Michel Foucault, “Topologías. Dos conferencias radiofónicas”, 1966; Michel Foucault, *El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida*, 1994; Marc Augé, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad*, 1993; Ana Sofía Pereira da Silva, *La intimidad de la casa. El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo XX*, 2015; Lesley Jackson, “Contemporary”: *Architecture and Interiors of the 1950s*, 1994; Daniel Esguevillas, *La casa californiana. Experiencias domésticas de posguerra*, 2014; Iñaki Ábalos, *La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad*, 2008)

La Cuba castrista:

El reportaje de Lockwood

La crisis de los misiles y la paranoia nuclear consiguiente

El congelamiento de la revolución en un presentismo permanente versión 1959

La figura icónica del Che

Del revolucionismo internacionalista al caudillismo personalista nacionalista: Fidel

Bibliografía: (Graham Greene, *Nuestro hombre en La Habana*, 1958; Alfred Hitchcock, *Topaz*, 1969; Lee Lockwood, *Castro's Cuba, Cuba's Fidel. An American journalist's inside look at today's Cuba in text and picture*, 1969, hay tr.; Edmundo Desnoes, *Memorias del subdesarrollo*, 1968; Stanley Kubrick, director, “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”, película de 1964; Joan Didion, *Miami*, 1987)

El afiche político de la Unidad Popular:

La Unidad Popular como épica

La revaloración de la UP de un tiempo a esta parte

Bibliografía: (Mauricio Vico, *El afiche político en Chile: 1970-2013*, 2013; AJ-H, “El afiche político ante la historia”, prólogo al libro de Mauricio Vico, *El afiche político en Chile: 1970-2013*, 2013; Susan Sontag, “Posters: Advertisement, Art, Political Artifact, Commodity”, 1969; Mauricio Vico y Mario Osses, *Un grito en la pared. Psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno*, 2009; AJ-H, Prólogo al libro de Marcelo (y Christian) Montecino, *Irredimible, Diario / 1973*, 2011; AJ-H, “Allende, el último republicano”, artículo en Fundación Salvador Allende, *Salvador Allende: Fragmentos para una historia*, 2008)

Brasilia o el modernismo vanguardista:

Bibliografía: (Stefan Zweig, *El Brasil, país del futuro*, 1936; Henrique E Mindlin, *Modern Architecture in Brazil*, 1956; Elisabetta Andreoli y Adrian Forty, *Brazil's Modern Architecture*, 2007; James Holston, *The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia*, 1989; Adolfo Bioy Casares, *Unos días en el Brasil (Diario de Viaje)*, 1991)

La publicidad actual:

La imagen de marca

El imperio de lo efímero o la moda

Los no lugares

El kitsch

Todo es evento y espectáculo: el paroxismo de la imagen

Bibliografía: (Marshall Berman, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, 1982; Nicolás Casullo, ed., *El debate modernidad/postmodernidad*, 1989; Jean-François Lyotard, *La Condición Postmoderna. Informe sobre el saber*, 1986; Jean Baudrillard, *Cultura y Simulacro*, 1978; Gianni Vattimo, *La sociedad transparente*, 1989; Hal Foster, J Habermas, J Baudrillard y otros, *La postmodernidad*, 1983; Gilles Lipovetsky, *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*, 1987; Daniel J Boorstin, *The Image. A Guide to Pseudo-Events in America*, 1992; Román Gubern, *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*, 1989; Joan Costa, *La imagen de marca. Un fenómeno social*, 2004; David Victoroff, *La publicidad y la imagen*, 1978; D. A. Dondis, *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, 1985; Gillo Dorfles, *Símbolo, comunicación y consumo*, 1967; Umberto Eco, *Signo*, 1988; Abraham Moles, *El Kitsch. El arte de la felicidad*, 1990; Michel Houellebecq, *El mundo como supermercado*, 1998; Zygmunt Bauman, *Modernidad líquida*, 2000; Tzvetan Todorov, *Los abusos de la memoria*, 1995; del mismo autor, *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX*, 2002; Alfredo Jocelyn-Holt, “Más allá de los porfiados hechos (o como la mirada histórica nos puede advertir sobre el futurismo)” en *¿Apocalipsis ahora? Chile y el mundo tras el derrumbe de las Torres Gemelas*, ed. Carlos Orellana, 2001; también de AJ-HL, “Una memoria gráfica del Chile contemporáneo”, conferencia inédita;

Slavok Zizek, *Event: A Philosophical Journey Through a Concept*, 2014)

La iconoclasia reciente y otros problemas de la imagen:

Bibliografía: (Paul Virilio, *The Vision Machine*, 1994; Sergio Rojas, *El arte agotado. Magnitudes y representaciones de lo contemporáneo*, 2012; Georges Didi-Huberman, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, 2011)

10. METODOLOGÍA

Este es un curso de discusión y lecturas. Las lecturas se seleccionarán a partir de los textos señalados en las bibliografías temáticas por cada unidad, obviamente que no todos, a lo sumo dos por sesión; el resto ha de entenderse como referencias para ahondar en los contenidos respectivos.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Al final, se pedirá un ensayo sobre algún tema previamente acordado con el profesor, de unas 20 páginas mínimo, que dé cuenta de una comprensión de las imágenes como instrumentos políticos.

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA (*indique %*):

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (*Escala de 1.0 a 7.0*):

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:

OTROS REQUISITOS:

13. PALABRAS CLAVE

Imagen, política, utopía, iconoclasia

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Ver arriba: Saberes/ Contenidos Temáticos

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ver arriba: Saberes/ Contenidos Temáticos

16. RECURSOS WEB

--