

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. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

3 horas

4. SEMESTRE Y AÑO EN EL QUE SE IMPARTE

Segundo semestre de 2022

5. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

La idea que este curso aspira a ilustrar es que las imágenes, no siendo ingenuas, no deben asumirse de manera literal o realista. Se vinculan a deseos, también a pasiones más bajas, se las manipula, sirven propósitos concientizadores o proselitistas, crean falsas conciencias, a la vez que se las puede falsear; por tanto, admiten que lleguen 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 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 América Latina, según sea el caso.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Qué se entiende por imagen y por qué son tan equívocas
- En qué sentido las imágenes sirven de fuentes historiográficas
- Explicar cómo es que algunas imágenes, de haber sido poco menos que sacras, han devenido en objetos de ira iconoclasta
- Adiestrar en el manejo hermenéutico de imágenes específicas desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración, la Revolución francesa, y los siglos XIX y XX. Estos últimos con su cuota de progreso moderno y destrucción

7. SABERES / CONTENIDOS

Contenidos Temáticos

I 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

[Lecturas obligatorias: Platón, Jocelyn-Holt (2007)]

II 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?
- La idea imperial de Carlos V
- La imagen del espacio americano desde Europa (el caso de Alonso de Ovalle)
- La Quintrala: una figura distópica

[Lecturas obligatorias: Moore (1516), Jocelyn-Holt (2004), Jocelyn-Holt (2008), Vicuña Mackenna (1877)]

III El Absolutismo, la Ilustración y Revolución:

- La imagen del Leviatán de Hobbes y Luis XIV y Versalles
- La construcción de nuevos espacios imaginarios (de Boullé a Le Corbusier)
- La “Máquina” o guillotina según Alejo Carpentier
- Goya, un liberal entre el absolutismo y la revolución

[Lecturas obligatorias: Versalles (muestra fotográfica); Carpentier (1962), Starobinski (1988); Goya (muestra visual)]

IV El Nacionalismo:

- Imágenes nacionalistas
- Imagen/mito de Chile como excepcional
- El modernismo totalitario y afanes propagandísticos: el fascismo y el comunismo estalinista

[Lecturas obligatorias: Anderson, Sontag (1974)]

V Imágenes del Progreso:

- La torre de Eiffel y los palacios del consumo
- California y el sueño americano: la idea de lo contemporáneo
- Los no lugares de M Augé

[Lecturas obligatorias: Benjamin (1935; Ábalos (2008); Augé (1993)]

VI La mirada fotográfica y publicitaria:

- Barthes y sus *Mythologies*
- Susan Sontag y la crueldad fotográfica
- John Berger y su aporte sobre la imagen
- La imagen como toma de posición
- Publicidad y marcas
- El imperio de lo efímero o la moda
- Todo es evento y espectáculo: el paroxismo de la imagen

[Lecturas obligatorias: Barthes (1957); Berger (1985); Sontag (2003)]

VII Imágenes latinoamericanas:

- La Cuba castrista, crisis de los misiles y paranoia nuclear
- Evita, Che Guevara y Brasilia
- La Unidad Popular como épica y su revaloración actual

[Lecturas obligatorias: Lockwood (1969); Kubrick (1964)]; imágenes de Evita, el Che, y Brasilia]

VIII La iconoclasia reciente y otros problemas de la imagen:

- Intervenciones y destrucción de estatuas

[Lecturas obligatorias: Berman (1982); Lipovetsky (1987); Jocelyn-Holt (2001); Baudrillard (1978)]

8. METODOLOGÍA

Este es un curso de discusión, lecturas y trabajo con material visual. Los textos obligatorios son fáciles de encontrar y, cuando no, serán facilitados por el profesor

9. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Se harán dos pruebas, tipo ensayo. La primera versará sobre las cuatro primeras unidades (Concepto de imagen, Utopías, del Absolutismo a la Revolución, el Nacionalismo), la siguiente cubrirá cuatro otros temas (imagen del Progreso, miradas fotográficas y publicitarias, imágenes latinoamericanas, e iconoclasia). La extensión de las pruebas será de a lo menos 10 páginas total, debiendo responderse una o más preguntas en que se evaluará el manejo de los temas correspondientes, el dominio de las lecturas, el material y discusión durante las clases, por último, la claridad y fundamentación argumentativa. Las preguntas se entregarán con anticipación.

10. PALABRAS CLAVE

Imagen; Utopía; Revolución; Moda; América Latina; Iconoclasia

11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Bibliografía Obligatoria

I Una primera aproximación a la imagen;

- Platón, *La República*, Libro VII
- Alfredo Jocelyn-Holt, “La Imaginación y la Historia”, conferencia inédita en seminario sobre la imaginación, Fundación Gonzalo Rojas, México, 2007

II Las Utopías:

- Thomas Moore, *Utopia*, 1516 [pasajes]
- Alfredo Jocelyn-Holt, *Historia General de Chile. II. Los Césares Perdidos*, 2004 (c. iv Las utopías del fin del mundo, y c. v Omnipotencias: La idea imperial de Carlos V)
- Alfredo Jocelyn-Holt, *Historia General de Chile. III. Amos, señores y patricios*, 2008 (c. i De tan lejos, desde Roma: Todos los caminos nos devuelven a lo clásico, y c. iii El paisaje de Chile: Representación y persistencia del valle)
- Benjamín Vicuña Mackenna, *Los Lisperguer y La Quintrala: Doña Catalina de los Ríos*, 1877, (“La Quintrala y sus primeros crímenes”)

III El Absolutismo, la Ilustración y Revolución:

- Muestras visuales de Versalles
- Alejo Carpentier, *El siglo de Las Luces*, 1962 [pasajes]
- Jean Starobinski, *1789. Los emblemas de la razón*, 1988 (“El hielo”, “Los últimos fulgores de Venecia” y “Goya”)
- Muestras visuales de pinturas de Goya

IV El Nacionalismo:

- Benedict Anderson, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, 1983 [selección de capítulos]
- Susan Sontag, "Fascinante Fascismo", en *Under the Sign of Saturn*, 1974 hay tr.

V Imágenes del Progreso:

- Walter Benjamin, "La obra de arte en la época de la reproducción mecánica", 1935
- Iñaki Ábalos, *La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad*, 2008 ["La casa de Zaratustra" y "'A bigger splash': la casa del pragmatismo"]
- Marc Augé, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad*, 1993 ("De los lugares a los no lugares")

VI La mirada fotográfica y publicitaria:

- Roland Barthes, *Mythologies*, 1957 [selección de algunos de los ensayos]
- John Berger, *El sentido de la vista*, 1985
- Susan Sontag, *Ante el dolor de los demás*, 2003

VII Imágenes latinoamericanas:

- Lee Lockwood, *La Cuba de Fidel: La mirada de un reportero estadounidense en la isla, 1959-1969*, 1969.
- Stanley Kubrick, "Dr. Strangelove/Teléfono rojo: volamos hacia Moscú", película de 1964
- Imágenes visuales de Evita, "el Che" y Brasilia

VIII La iconoclasia reciente y otros problemas de la imagen:

- Marshall Berman, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, 1982 (c. 2 "Todo lo sólido se desvanece en el aire: Marx, el modernismo y la modernización")
- Gilles Lipovetsky, *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*, 1987 ("La seducción de las cosas" y "La publicidad saca las uñas")
- 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
- Jean Baudrillard, *Cultura y simulacro*, 1978 (algunos ensayos)

[La cantidad de páginas de los textos anteriores asciende a aproximadamente el máximo de 40 páginas semanales teniendo en cuenta 16 semanas. Si resultara excesivo, que es posible, la carga de lectura se acortará]

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Barthes, Ronald. *La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen*, 2001
- Belting, Hans. *Antropología de la imagen*, 2007
- Benjamin, Benjamin. *Passagen-Werk*, 1940
- Burke, Peter. *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*, 2001
- Burke, Peter. *La fabricación de Luis XIV*, 1992
- Debray, Régis. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*, 1994
- Foucault, Michel. "Topologías. Dos conferencias radiofónicas", 1966
- Foucault, Michel. *El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida*, 1994
- Freedberg, David. *El poder de las imágenes: Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, 1989
- Gombrich, Ernst H. *Arte e Ilusión. Estudios sobre la psicología en la representación pictórica*, 1960
- Jocelyn-Holt, Alfredo. "¿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
- Lévi-Strauss, Claude. *Mirar, escuchar, leer*, 1993
- Michaud, Éric. *La estética nazi: Un arte de la eternidad*, 2009
- Mitchell, W. S. T. *Iconología. Imagen, texto, ideología*, 1986
- Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*, 1927
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*, 1955
- Rojas Mix, Miguel. *América imaginaria*, s.f.
- Sontag, Susan. *Sobre fotografía*, 1973
- Sontag, Susan. "Posters: Advertisement, Art, Political Artifact, Commodity", 1969
- Vico, Mauricio. *El afiche político en Chile: 1970-2013*, 2013 con prólogo de Alfredo Jocelyn-Holt, "El afiche político ante la historia"

13. RECURSOS WEB

Revistas electrónicas Bases de datos en línea de la Biblioteca de la Universidad de Chile
<http://www.uchile.cl/bibliotecas>

14. NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE(S) RESPONSABLE(S)

ALFREDO JOCELYN-HOLT LETELIER