

Planificación

Teorías de la imagen

Lea con atención este programa, familiarícese con él y manténgalo cerca suyo, pues contiene información que será útil hasta el fin de semestre.

Profesor	Hans Stange M.
Ayudante	Francisco Oyarzún C.
Carácter	Obligatorio
Área	Básica
Año lectivo	2020, II semestre
Créditos	3

DATOS GENERALES

La plataforma U-cursos (www.u-cursos.cl) será el medio de comunicación oficial de las informaciones, consultas y apuntes del curso. Revise el sitio regularmente. Sólo a través de esta plataforma se recibirán mensajes de correo electrónico.

Para consultas referidas a cuestiones administrativas o reglamentarias, los estudiantes deben dirigirse a Lorena Letelier, secretaria de estudios del Instituto. Otros contactos para asuntos institucionales son el director de la Escuela de Periodismo, prof. Dino Pancani; y el director de la Carrera de Cine y Televisión, prof. Carlos Saavedra.

Resumen del programa

El curso introduce los fundamentos históricos y teóricos de los lenguajes visuales en el campo del arte, la estética y la antropología; también entrega las bases del lenguaje visual y el análisis de imágenes. En este sentido, el curso aporta al desarrollo de competencias para el dominio de los lenguajes visuales, tanto a nivel teórico como práctico.

Al concluir el semestre, el estudiante debe ser capaz de:

1. Reconocer diferentes regímenes visuales y audiovisuales teóricamente, a fin de distinguir modelos históricos de uso y significación de la imagen.
2. Contextualizar teóricamente la imagen contemporánea para comprender los conceptos relevantes en la producción de visualidad.
3. Interpretar objetos visuales concretos considerando sus contextos históricos y teóricos específicos para proyectar la producción de imágenes visuales

Actividades

El curso cuenta con 3 SCT, lo que equivale a 81 hr. de trabajo para alcanzar los objetivos planteados, los que se distribuirán de la siguiente manera:

Visionado de videoclases grabadas	8 hr.
Lectura de textos del curso	10 hr.
Sesiones por zoom para retroalimentación y consultas	12 hr.
Redacción de 3 informes de lectura	15 hr.
Realización de un trabajo grupal final	36 hr.
Total	81 hr.

Evaluaciones

1. Tres informes de lectura (50%) 16 oct., 6 nov., 20 nov.
2. Trabajo grupal (50%) 18 dic.

La escala de evaluación es 1-7, siendo 4 la nota mínima de aprobación.

Condiciones para optar a la aprobación del curso

PROMEDIO ponderado de calificaciones finales igual o superior a 4 (cuatro).

REPROBACIÓN automática del curso: con calificación final igual o inferior a 3,9 (tres, nueve) o por evidencia de plagio.

Estudiantes visitantes tendrán las mismas condiciones de evaluación, con la excepción de quienes deban incorporarse o concluir el programa en fechas diferentes de las que se estipula regularmente.

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN

Historia de las imágenes

La imagen en la época premoderna. Copia, ilusión, manifestación.

Modernidad y sujeto. El punto de vista.

El lenguaje de la imagen. Discurso y narración visual.

El sistema del arte. Tradición, valores e instituciones.

Estética de la imagen. Belleza, creatividad, sensibilidad.

La emergencia de una cultura visual moderno no-estética.

Vanguardias artísticas. Culminación y fin del arte.

Visualidad contemporánea: después del fin del arte.

Posmodernismo como sistema estético.

“Arte” contemporáneo como discurso posvisual.

Lo actual: diseminación estética y técnica de lo visual.

La semana del plebiscito (9-25 oct) y la semana de fiestas de fin de año (24-31 dic) no se realizarán actividades relacionadas al curso.

LECTURAS OBLIGATORIAS

de estas lecturas, se deben seleccionar libremente tres para los informes de lectura

- DEBRAY, Régis (1994). Nacimiento por la muerte. *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona: Paidós (19-39).
- FOUCAULT, Michel (1968). Las Meninas. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires: Siglo XXI (13-25).
- SHINER, Larry (2004). Introducción. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós (21-43).
- BENJAMIN, W. (1989). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus (17-57).
- HOBSBAWM, Eric (1999). *A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. Madrid: Crítica (9-47).
- JAMESON, Fredric (1985). Posmodernismo y sociedad de consumo. *La posmodernidad*. Hal Foster, ed. Barcelona: Kairós (165-186).
- HUYSEN, Andreas (2002). Adorno al revés: de Hollywood a Richard Wagner. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo (41-88).
- MULVEY, Laura (2001). Placer visual y cine narrativo. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Brian Wallis, ed. Madrid: Akal (365-377).
- BOURRIAUD, Nicholas (2009). *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo (7-17).

OTRAS LECTURAS DE REFERENCIA (en orden cronológico)

Bibliografía general

- VALVERDE, J. M. (1987). *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona: Ariel.
- GOMBRICH, E. (1992). *Historia del arte*. Madrid: Alianza.
- WILLIAMS, R. (ed) (1992). *Historia de la comunicación*. 2 vols. Barcelona: Bosch.
- OTERO, E. (1998). *Teorías de la comunicación*. Santiago de Chile: Universitaria.
- ZUBIETA, A. M. (dir) (2000). *Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y polémicas*. Buenos Aires: Paidós.
- CARROLL, N. (2002). *Filosofía del arte de masas*. Madrid: La balsa de la Medusa.

Estética

- FERRY, L. (1990). Nacimiento de la estética. *The UNESCO Courier*, 43 (12): 41-44.
- ACHA, J. (1992). *Crítica del arte*. Ciudad de México: Trillas.
- BOZAL, V. (ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. 2 vols. Madrid: Visor.
- DE MAN, P. (1998). *La ideología estética*. Madrid: Cátedra.
- GREENBERG, C. (2002). Vanguardia y kitsch. *Arte y cultura. Ensayos críticos*. Barcelona: Paidós (15-33).
- BARTHES, R. (2002). *Ensayos críticos*. Barcelona: Seix Barral.
- VV.AA. (2002). Round Table: The Present Conditions of Art Criticism. *October*, (100).
- GUASCH, A. M. (ed.) (2003). *La crítica de arte: historia, teoría y praxis*. Barcelona: Del Serbal.

Teorías de la imagen y estudios visuales

- AUMONT, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- GRUZINSKI, S. (1994). *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- ZUNZUNEGUI, S. (1995). *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra-UPV.
- GAUTHIER, G. (1996). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid: Cátedra.
- GOMBRICH, E. (1997). La imagen visual: su lugar en la comunicación. *Gombrich esencial. Textos escogidos sobre arte y cultura*. R. Woodfield (ed). Madrid: Debate (41-64).
- VIRILIO, P. (1998). *La máquina de visión*. Madrid: Cátedra.
- JOLY, M. (2003). *La interpretación de la imagen*. Barcelona: Paidós.
- MIRZOEFF, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- VITTA, M. (2003). *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*. Barcelona: Paidós.
- BURKE, P. (2005). Relatos visuales. *Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica (177-198).
- BELTING, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires-Madrid: Katz.
- CRARY, J. (2008). La modernidad y el problema del observador. En: *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: Cendeac (15-46).

Visualidad mediática

- ECO, U. (1968). *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*. Barcelona: Lumen (39-151).
- ABRUZZESE, A.; PIROMALLO, A. (eds.) (1989). *Videoculturas de fin de siglo*. Madrid: Cátedra.
- VEYRAT-MASON, I.; DAYAN, D. (comp.) (1997). *Espacios públicos en imágenes*. Barcelona: Gedisa.
- BAUDRILLARD, J. (2000). *Pantalla total*. Barcelona: Anagrama. DEBORD, G. (2002). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos.
- ROSALES, E. (2002). *Estética y comunicación de masas. Sueños que el dinero puede comprar*. Madrid: Tecnos.
- JARA, R.; STANGE, H. (2004). La imagen total. Forma y espacio público ampliado. *Comunicación y medios*, (15): 29-35.
- BREA, J. L. (2007). Cambio de régimen escópico: del inconciente óptico a la e-image. *Estudios visuales*, (4): 146-163.
- ROSALES, E. (2009). *Imagen artística, imagen de consumo*. Barcelona: Del Serbal.

Cultura contemporánea en Chile

- GALAZ, G.; IVELIC, M. (1988). *Chile, arte actual*. Valparaíso: Ed. Universitarias de Valparaíso.
- RICHARD, N. (1994). *La insubordinación de los signos. Cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- OSSA, C. (ed) (1999). *La pantalla delirante*. Santiago de Chile: LOM-Arcis.
- OSSA, C. (2000). El paisaje mórbido. *Comunicación y medios*, (12): 61-70.
- LEIVA, G. (2005). Fotografía y conflicto en el campo expandido de la estética dictatorial chilena (1981-1989). *Aisthesis*, (38): 152-160.

- OYARZÚN, P.; RICHARD, N.; ZALDÍVAR, C. (eds.) (2005). *Arte y política*. Santiago de Chile: Arcis.
- MOSQUERA, G. (ed) (2006). *Copiar el Edén. Arte reciente en Chile*. Santiago: Puro Chile.
- JARA, R. (2007). *Transición fotografiada: examen sobre el estatuto de la imagen hoy*. Memoria de título de periodismo. Dir.: L. Antezana. Universidad de Chile.
- ARANCIBIA, J. P. (2006). *La comunicación política. Fragmentos para una genealogía de la mediatización en Chile*. Santiago: LOM-Arcis.
- OSSA, C. (2009). *La semejanza perdida. Ensayos de comunicación y estética*. Santiago de Chile: Metales pesados.
- ERRÁZURIZ, L. H.; LEIVA, G. (2012). *El golpe estético. Dictadura militar en Chile 1973-1989*. Santiago: Ocho libros.