Artes | Escuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español: Seminario Imágenes Audiovisuales expandidas
En inglés: Expanded cinema

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3 horas presenciales. 2 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile	5 créditos.

Propósito General del Curso

Los seminarios constituyen espacios de estudio e investigación avanzada sobre temas disciplinares específicos o generales y tienen por objetivo consolidar la inscripción de los estudiantes en el campo disciplinar. El desarrollo de las actividades lectivas exige la participación activa de los estudiantes en el ámbito teórico y práctico concernido por los temas de estudio.

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 multidisciplinarios 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 multidisciplinarios con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales

Sub-competencias

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 **t**ravés del siguiente Seminario nos proponemos reflexionar sobre las transformaciones y experimentaciones de las producciones artísticas a partir de la expansión del dispositivo de las imágenes audiovisuales dentro del campo

de las artes. Para ello se hace necesario construir un ambiente de discusión participativo, tolerante y diverso, basado en la reflexión y el análisis colectivo de casos paradigmáticos y lecturas afines.

Saberes/Contenidos

La imagen dispositivo
Imágenes dispositivo
Cine y percepción en el capitalismo contemporáneo
Casos: imágenes pobres, imágenes algoritmos.

Pensar con imágenes. Archivo y montaje.
Montaje y dispositivos de archivo.
Memoria, historia.
Casos: *found footage*; cine ensayo.

Entre imágenes. Técnicas, soportes y poéticas
Antes y después del cine
De la cronofotografía al cine digital.
Video
Instalaciones audiovisuales

Imágenes audiovisuales expandidas en América Latina
Revisión de casos, colecciones y curatorías.

Metodología

En las clases presenciales se combina la exposición teórica sobre los textos, cuyas dimensiones fundamentales son exhibidas en presentaciones power point, y el visionado de obras visuales y audiovisuales.
Se trabajará sobre la base del conjunto de hipótesis y concepciones aludidas en el contenido, las cuales serán presentadas y discutidas a lo largo del curso, teniendo como punto de partida la bibliografía y obras (visuales, audiovisuales, propuestas curatoriales)
Se contemplan tutorías opcionales de apoyo, fuera de las sesiones de seminario.

Evaluación

-Trabajo práctico 1: control de lectura + análisis de caso. *30%*
-Trabajo práctico 2: control de lectura + análisis de caso. *30%*
-Ensayo final: caso elección estudiante 40%

Requisitos de Aprobación

Asistencia: no requerida
Nota de aprobación mínima (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
Entrega de trabajos requeridos

Palabras Clave

Cine, imágenes en movimiento, montaje, archivo, dispositivo, video, instalación audiovisual.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
-Giorgio Agamben. *Cos'é un dispositivo?* Roma, Nottetempo, 2006. -Gilles Deleuze. "¿Qué es un dispositivo?", en VVAA Michael Foucault filósofo. Barcelona: Gedisa, 1990. -Silvia Schwarzböck. "Prólogo"; "El nacimiento de la frialdad" en *Los monstruos más fríos*. Buenos Aires: Mardulce, 2017. -Hito Steyerl. *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.; *Arte duty free*. Buenos Aires: Caja Negra, 2018. Selección -Gustavo Galuppo. "Dispositivo cinematográfico y narración" en La Ferla, J. y Reynal,S. (comp.) *Territorios audiovisuales*. Buenos Aires, Libraria, 2012. -Erik Bullot, "La película performativa", laFuga, 22, 2019 Disponible en: http://2016.lafuga.cl/la-pelicula-performativa/930 -Didi-Huberman, Georges. "El montaje Mnemosyne: cuadros, fusées, detalles, intervalos" en *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Madrid: Abada, 2013. -Phillip Lopate. "A la búsqueda del centauro: El cine-ensayo" en *Totalmente, tiernamente, trágicamente*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2016. -Antonio Weinrichter. "El cine de material encontrado" en Metraje encontrado: la apropiación en el cine documental y experimental. Navarra, Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra, 2009. -Raymond Bellour. *Entre imágenes*. Buenos Aires, Colihue, 2009. Selección.	-Andrew Darley. *Cultura Visual Digital.* Barcelona: Paidos, 2002. -Aumont, Jacques. *La imagen.* Barcelona: Paidos, 1992. -Balsom, Erika. "Introduction. The Othered Cinema" en Exhibiting Cinema in Contemporary Art. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013, 9- 26. -Bernini, Emilio. "Found footage. Lo experimental y lo documental" en Listori, L. y Trerotola, D (comps.) *Cine encontrado ¿Qué es y adónde va el found footage?* Buenos Aires: Bafici, 2010 -Doane, Mary Anne. "El instante y el arcivo", en *Heterocronías, tiempo, arte y arqueología del presente.* Murcia: Cendeac, 2008. - Farocki, Harun. *Desconfiar de las imágenes.* Buenos Aires, Caja Negra, 2013. -Groys, Boris. "De las instalaciones: un diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys". -Ismail, Xavier. *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*. Buenos Aires: Manantial, 2008. -Kabakov, Ilya. Sobre la instalación total. México: COCOM, 2014. -La Ferla, J. y ReynalL, S. (comp.). *Territorios audiovisuales.* Buenos Aires: Libraria, 2012. - Michaud, Philippe-Alain. "Crossing the frontiers: Mnemosyne between art and cinema" en A*by Warburg and the image in motion*. New York: Urzone, 2004. -Olhagaray, Nestor. *Sobre video & artes mediales.* Santiago de Chile: Metales Pesados, 2014. -Oubiña, D. (Ed.). *Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine: cuatro miradas sobre*

-David Oubiña. Una juguetería filosófica. *Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial 2009.

-Arlindo Machado. "Antes y después del cine" en *El paisaje mediático*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2000.

-Philippe Dubois. "Video y teoría de las imágenes: para una estética de la imagen video" en Video, cine, Godard. Buenos Aires: Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires, 2004.

-Juliane Rebentisch. "La instalación cinematográfica (Boris Groys, Walter Benjamin)" en Kilómetro 111, n 14-15, 2018.

Bibliografía para estudios de casos:

-Ism, Ism, Ism/Ismo, Ismo, Ismo: *Experimental Cinema in Latin America*, University of California Press, 2017.

-Aguilar, Gonzalo. "El recorrido infinito de la imagen: el cine expandido en la era de la instalación" en *Tiempo archivado. Materialidad y espectralidad en el audiovisual*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2017.

-Aravena, Claudia; Pinto, Iván. Visiones laterales. *Cine y video experimental en Chile*. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2018.

Histoire (s) du cinéma. Buenos Aires: Paidós, 2003.

-Parente, André y De Carvalho, Victa. "Cinema as dispositif: Between Cinema and Contemporary Art" en Cinemas, Volume19, Issue1, automne, 2008, p. 37–55

-Perez, Fernando. *La imagen inquieta. Juan Downey y Raul Ruiz en contrapunto.* Viña del Mar: Catálogo, 2016.

-Rebentisch, Juliane. *Estética de la instalación.* Buenos Aires: Caja Negra, 2018.

-Sánchez-Biosca, Vicente "Exploración, experiencia y emoción de archivo. A modo de introducción", Da Imagem Movimiento No2 vol. 2, 2015