

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Técnicas, medios y soportes II**

En inglés: Technics, medium and surfaces II

Nombre profesor (a): María Laura Lattanzi

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

1,5 horas no presenciales.

Número de Créditos

Tipo de Créditos

3

sct

Propósito general del curso

El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con la dimensión material de la producción artística y asimismo establecer nexos entre ésta y las dimensiones conceptuales e históricas dentro de la cual se inscribe la obra.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

PATRIMONIO Y GESTIÓN C3: Comprender los diferentes lenguajes visuales, sus materiales, sus técnicas y los soportes que forman parte de los procesos de producción, montaje y exhibición de las obras artísticas.

P y G 3.1: Distinguiendo las particularidades entre los lenguajes visuales, en sus distancias conceptuales y materiales. (para/ contexto)

P y G 3.2: Experimentando con las diversas técnicas de producción, montaje y conservación de las obras.

HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo).

H 1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte

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.

I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobre las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas.

Resultados de aprendizaje

Comprende los diferentes lenguajes artísticos sus materiales, técnicas y soportes que forman parte de los procesos de producción, montaje y exhibición de obra. Reconoce los elementos formales que son parte del lenguaje visual y que sirven como claves de apreciación, interpretación y análisis visual, propiciando el fortalecimiento de una mirada crítica en los estudiantes. Observa como los diversos procedimientos artísticos son el medio para llevar a cabo una obra generando una estrecha relación entre lo que una obra propone discursivamente y el modo en que esta está hecha.

Saberes/Contenidos

I parte: Técnica y reproductibilidad como modo de producción
Serigrafía, grabado, fotografía, fotomontaje, apropiacionismo.

II parte: La dimensión del tiempo, el movimiento y el montaje
Cine, cine expandido y video arte, montaje, ritmo, tiempo, digital.

III parte. Imagen digital, cultura visual e imaginación maquínica
Fractura de la condición imagen en el despliegue de la imagen digital, régimen visible algorítmico.

IV parte: Objetos, espacios, materiales y cuerpo.
Instalaciones, arquitectura, tecnología sobre el cuerpo, materiales orgánicos, inorgánicos, materiales precarios, performance y objetos relacionales.

Metodología

Clases expositivas con apoyo visual y material. Lectura sistemática de textos. Revisión clase a clase de obras, documentos, visitas virtuales y material audiovisual. Encuentro con artistas y visita a exposiciones

Evaluación

Trabajos prácticos, ensayo.
Se realizarán cuatro evaluaciones semestrales

Requisitos de Aprobación

Nota final de 4.0 o superior.

Palabras Clave

Arte/técnica/medios/soportes/ procedimientos/ operaciones/ imagen/obra

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía complementaria
<p>BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica" en <i>Discursos Interrumpidos I</i>, Buenos Aires: Taurus, 1989.</p>	<p>BREA, J. L. <i>Las Tres eras de la imagen: Imagen-materia, film, e-image</i>. Madrid: Akal, 2010.</p>
<p>ADES, Dawn. <i>Fotomontaje</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.</p>	<p>ALEGRE CARVAJAL, Esther; PERLA DE LAS PARRAS, Antonio; LÓPEZ DÍAZ, Jesús. <i>La materia del arte. Técnicas y medios</i>. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016.</p>
<p>BARTHES, Roland. <i>La cámara lúcida. Notas sobre fotografía</i>. Barcelona: Paidós, 1989.</p>	<p>BARRÍA, Mauricio "La producción de un desaparecimiento. Verdad, aura y técnica en Walter Benjamin" en <i>AISTHESIS</i> Nº 49, 2011.</p>
<p>DUBOIS, Philippe. <i>El acto fotográfico. De la representación a la recepción</i>. Barcelona: Paidós, 1986. Selección</p>	<p>SONTAG, Susan. <i>Sobre la fotografía</i>. México D.F.: Alfaguara, 2006</p>
<p>OUBIÑA, David. <i>Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital</i>. Buenos Aires: Manantial 2009. Selección</p>	<p>CRARY, Jonathan. <i>Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX</i>. CENDEAC, 2008.</p>
<p>PINEL, Vicent. <i>El montaje</i>. Barcelona: Paidós, 2004.</p>	<p>MOHOLY-NAGY, László. <i>Pintura, fotografía, cine</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.</p>
<p>DUBOIS, Philippe. "Video y teoría de las imágenes: para una estética de la imagen video" en <i>Video, cine, Godard</i>. Buenos Aires: Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires, 2004.</p>	<p>EISENSTEIN, Sergei. "El principio cinematográfico y el ideograma" en <i>La forma del cine</i>. México: Siglo XXI, 2006.</p>
<p>COLLADO SÁNCHEZ, Esperanza. <i>Paracinema: la desmaterialización del cine en las prácticas artísticas</i>. Trama Editorial, 2015.</p>	<p>SANCHEZ BIOSCA, Vicente. "De la técnica a las teorías del montaje" en <i>El montaje cinematográfico. Teoría y análisis</i>. Buenos Aires: Paidós, 1996.</p>
<p>PAGLEN, Trevor. "Imágenes invisibles", <i>laFuga</i>, 22, 2019. Disponible en:</p>	<p>MURCH, Walter. "En un abrir y cerrar de ojos".</p>
<p>http://lafuga.cl/imagenes-invisibles/944</p>	<p>VAN PROYEN, Mark. "Video y arte digital" en Kuspit, Donald (ed.), <i>Arte digital y video arte. Transgrediendo los límites de la representación</i>. Madrid: Ediciones Pensamientos, 2005.</p>
<p>HUI, Yuk. <i>Chat GPT o la escatología de las máquinas</i>. Caja Negra Editora, 2023. Disponible en: https://cajanegraeditora.com.ar/chat-gpt-o-la-escatologia-de-las-maquinas/</p>	<p>MACHADO, Arlindo. "Las imágenes técnicas: de la fotografía a la síntesis numérica" en <i>Pre-cine y post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales</i>. Buenos Aires: La marca editora, 2015.</p>
<p>PARIKKA, Jussi. <i>Antropobsceno y otros ensayos. Medios, materialidad y ecología</i>. Santiago de Chile: Mimesis, 2021. Selección</p>	<p>GROYS, Boris. "Modernidad y contemporaneidad: Reproducción técnica vs digital" en <i>Arte en flujo</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.</p>
<p>REBENTISCH, Juliane. "Introducción" en <i>Estética de la instalación</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.</p>	<p>FOSTER, Hal. "La arquitectura frente al arte", en <i>El complejo arte-arquitectura</i>. Madrid: Turner publicaciones, 2013.</p>
<p>STEYERL, Hito. "En defensa de la imagen pobre";</p>	

“¡Corten! Reproducción y recombinação” en *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

TAYLOR, Diana. *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impreso, 2016.

GROYS, Boris. “De las Instalaciones: Un Diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys”.

REBENTISCH, Juliane. “La instalación cinematográfica (Boris Groys, Walter Benjamin)” en *Kilómetro 111*, n 14-15, 2018.

GROYS, Boris. “El arte en la era de la biopolítica: De la obra de arte a la documentación del arte” en *Antología*, México: COCOM, 2013.

ALONSO, R. “Performance, fotografía y video. La dialéctica entre el acto y el registro”. En *Elogio de la low-tech: Historia y estética de las artes electrónicas en América Latina*. Buenos Aires: Luna, 2016.

SPERANZA, G. *Lo que no vemos lo que el arte ve*. Barcelona: Anagrama, 2022.

BARRÍA, Mauricio; SANFUENTES, Francisco (eds). *La intensidad del acontecimiento. Escrituras y relatos en torno a la performance en Chile*. Santiago: Ediciones Departamento de Artes Visuales, Facultad de Arte, Universidad de Chile.