

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	TALLER CENTRAL II: Autoría desde la matriz pictórica y derivas
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Patricio González – Jorge Gaete
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	6 horas directas 3 horas indirectas
Número de créditos SCT-Chile	6

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Con el hacer como eje y a partir de problemáticas propuestas por el taller, los estudiantes comenzarán a situarse ante la necesidad de reflexionar en torno al desarrollo de una obra que los singularice.

El énfasis del taller está en comenzar a desarrollar propuestas visuales capaces de explorar y proponer relaciones coherentes entre recursos materiales, procedimientos y sentido.

Por medio de la dinámica colectiva de taller que propicia la discusión y cruce de ideas, se promoverá la capacidad crítica y discursiva respecto a la producción autoral y al contexto que la propicia.

COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO

1. Creación y Producción Artística
 - 1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.
 - 1.3 Explorar diversos recursos materiales, procedimentales y de operaciones, buscando establecer un discurso visual consistente que establezca relaciones significativas entre la técnica, los procedimientos y el lenguaje.
 3. Autogestión y Circulación de la obra artística
 - 3.2 Definir y estructurar un cuerpo de obra con el fin de ser exhibido en relación a espacios tradicionales y/o experimentales, tanto en muestras individuales como colectivas.
- Subcompetencias
- 1.1.2 Desarrollar proyectos en los que se articule metodológicamente la investigación con la experimentación.
 - 1.1.3 Aplicar progresivamente las capacidades de análisis crítico y discursivo en la elaboración de un lenguaje.
 - 1.3.2 Establecer relaciones significativas y coherentes entre los recursos materiales y propuestas de sentido.
 - 3.2.3 Capacidad de visualizar y desarrollar un proyecto individual y/o colectivo.
 - 3.2.5 Desarrollar propuestas de exhibición coherentes con los espacios determinados.
 - 3.2.6 Concebir obras que se articulen o relacionen con las dinámicas de los espacios definidos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD

- Capacidad de investigación
- Capacidad crítica y autocrítica
- Comunicación escrita y oral
- Compromiso con la diversidad y multiculturalidad

DESCRIPTOR DEL CURSO

El propósito fundamental de este taller central es inducir e impulsar progresivamente en las y los estudiantes, el aprendizaje de saberes y conocimientos actuales relacionados con los procesos autorales, construcción y concreción de obras.

Su metodología abarca dos vertientes complementarias como son: propuestas de solución a problemas de orden práctico y, por otro lado, la reflexión teórica relacionada con la enseñanza de las artes visuales. La particularidad del taller está en que los planteamientos del problema instalan y tratan temas contingentes que son propios del momento que nos encontramos, buscando en las y los estudiantes el desarrollo de su capacidad reflexiva como sujeto presente de la sociedad.

Otra característica del curso es que adopta como sistema formativo la noción de matriz pictórica, esto significa que las y los estudiantes podrán utilizar la pintura como medio en el desarrollo de sus aprendizajes. El taller propicia desde una mirada integradora el cruce entre la matriz pictórica, la fotografía y el video, a partir de una mirada consciente a lo que se conoce como la producción artística actual.

El aprendizaje se sostiene en la capacidad del estudiante que comienza a constituirse como autor y, por ende, su experiencia y adquisición de conocimientos será estrictamente personal.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las y los estudiantes:

- 1.- Identifican, desarrollan y aplican recursos formales y conceptuales atinentes al cuerpo y su representación e interpretación a través de medios análogos, digitales y otros.
- 2.- Analizan y proponen soluciones visuales desde la tipología artística y su relación con la desconstrucción del cuerpo, la estatuaria, el autorretrato y la performance.
- 3.- Adquieren y desarrollan capacidad reflexiva para alcanzar una gradual autonomía en el aprendizaje del lenguaje pictórico y sus derivas.

SABERES/CONTENIDOS

1. LA CITA

- Estudio del significado de la cita, como operación artística en el contexto de la visualidad, como método de entrada al problema.
- Revisión del concepto y su representación en la historia del arte.
- Revisión y análisis de los diversos modos en que se han utilizado en la cita desde y hacia la pintura.
- Creación y diseño de imágenes análoga-digitales, tomando en cuenta los factores compositivos según la obra citada y su interpretación.

2. EJERCICIO AUTORRETRATO II

- Deconstrucción de la representación del autorretrato sometido a una situación performática.
- Incorporar continuidad y progresión de acuerdo con lo desarrollado en el semestre anterior.
- Creación y diseño de propuestas de carácter análogas o digitales, tomando en cuenta factores compositivos y cromáticos, aplicados a las propuestas de autorretrato.

3. ESCENA

- Revisión sobre el significado del término escena y sus desplazamientos entre las distintas disciplinas en la historia del arte.
- Observación y análisis de escenas pictóricas, cinematográficas o material audiovisual que complementen la comprensión del encargo.
- Creación y diseño de propuestas de carácter análogas y digitales, a partir de lo analizado en torno a la realización de una escena, aplicando intencionadamente las herramientas de la organización visual.

4. EJERCICIO DE EXAMEN

- Propuesta personal que refleje todos los saberes y conocimientos abordados durante el semestre:
- Tema de acuerdo con los intereses de cada estudiante
- Medios y soporte en concordancia a lo que ha venido realizando y explorando cada estudiante.
- Uso de una paleta cromática que demuestre conocimiento y aplicación del color.

METODOLOGÍA

1. Material didáctico a la plataforma de u-cursos
2. Desarrollo de bitácora de los procesos de cada encargo.
3. Correcciones individuales y colectivas durante el avance del desarrollo de cada contenido, lo que permite aprender del proceso y creación del grupo.
4. Reflexiones escriturales en relación con los contenidos tratados.

EVALUACIÓN

1. Inicio y término del trabajo (80%)
2. Autoevaluación (20%)
3. Evaluación formativa mediante escritos, audios o videos que las y los estudiantes envíen de su proceso de trabajo.
4. Evaluaciones calificativas a partir de rúbricas.

Se comunicarán los criterios de evaluación y se evaluará con rúbricas u otros instrumentos siempre previamente conocidos por las y los estudiantes. Se realizará retroalimentación de proceso y final a través de la vía presencial, escrita o virtual.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia 80%
Nota aprobación mínima (escala del 1.0 al 7.0): 4.0
Examen: Obligatorio

CONCEPTOS CLAVE

Proceso autoral, metodología, pintura, matriz pictórica, contingencia, capacidad reflexiva, fotografía, video, producción artística, autor, proceso.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

58 indicios sobre el cuerpo, Jean-Luc Nancy
Historia del arte, Ernst Gombrich.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Estética relacional, Nicolás Bourriaud, 2da Edición. PDF

<p>La mirada del retrato, Jean -Luc Nancy</p>	<p>Movimientos artísticos desde 1945, Edward Lucie-Smith, PDF.</p> <p>Sobre el coronavirus y el capitalismo, Debate Zizek – Byung-Chul Han.</p> <p>Empieza el siglo XXI: el derecho a vivir, Monserrat Galcerán.</p> <p>Léxico técnico de las artes plásticas, Libro de Irene Crespi y Jorge Ferrario (Material de revisión frecuente).</p>
--	---

RECURSOS EN LÍNEA

Hasta que valga la pena vivir, Constanza Michelson PDF

https://www.youtube.com/watch?v=G83Xm41V_yA&t=1139s

Derrida y deconstrucción, Darío Sztajnszrajber

https://www.youtube.com/watch?v=oZG5Lq_wnHk