

ArtesEscuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile**NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR****En español:****Seminario:** Visualidades a tientas: historia, imagen, palabra.

Profesoras: Paz López, Laura Lattanzi y Paula Arrieta

En inglés:**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 y las estudiantes en el campo disciplinar. El desarrollo de las actividades lectivas exige la participación activa de los y las 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 multidisciplinares 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 disciplinares, 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 C3 Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares 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**1. Explora los intersticios entre la imagen y la palabra en diferentes obras y textos.**

2. Reflexiona sobre los modos en que la visualidad y/o la escritura traman múltiples temporalidades.
3. Analiza críticamente la hegemonía de la imagen ampliando las sensibilidades sobre la visualidad y la cultura.
4. Analiza los modos en que la imagen y la escritura modifican las nociones de crítica, historia y escritura sobre arte.
5. El/la estudiante analiza críticamente diferentes referentes (autores, autoras y obras) que utilizan el texto en proyectos visuales y audiovisuales.
6. El/la estudiante desarrolla formas de escritura alternativas, experimenta diferentes estrategias y modos de hacer que combinan lo visual y lo textual.

Saberes/Contenidos

1. Presentación del curso
2. La delimitación de un problema
3. Breve historia del texto en el arte
4. Contra la interpretación: ir a tientas
5. Escrituras e imágenes autobiográficas: Lily Hoang, Annie Ernaux, Sophie Calle y Tracey Emin
6. Diarios y correspondencias
7. Escribir las imágenes: Nathalie Leger y María Gainza
8. Copias: el gesto del cuerpo y la materialidad de la escritura como imagen
9. Tramas de temporalidades múltiples: formas de historia
10. Imaginación productiva
11. Imágenes invisibles
12. Escrituras en espacio público

Metodología

Clases expositivas y discusión de textos y obras. Cada sesión se discutirá un texto o un caso de estudio. Los y las estudiantes participan de la discusión y preparan material para la sesión. Se discutirán y socializarán propuestas de escritura y visualidad a través de ejercicios en clases.

Evaluación

Evaluación

- 2 encargos/actividades durante el semestre (%50)
- 1 trabajo final (%50)

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0
Asistencia superior a un 70%

Palabras Clave

Escritura e imagen, tiempo e historia, visualidades contemporáneas.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>○</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calle, Sophie (2003), <i>Douleur exquise</i>, Actes Sud. - Calle, Sophie (2007), <i>Prenez soin de vous</i>, Actes Sud. - Didi-Huberman, George (200). <i>La imagen superviviente, historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg</i>, Abada. Selección. - Gaínza, María (2014). <i>El nervio óptico</i>. Barcelona: Anagrama - Gerber, Verónica (2017). <i>Conjunto vacío</i>, Sigilo. - Musitano, Julia (2016). “La autoficción: una aproximación teórica. Entre la retórica de la memoria y la escritura de los recuerdos”, <i>Acta literaria</i> 52, pp.103-123. - Nathalie Léger (2023). <i>El vestido blanco</i>. Chai editora - Obeid, Leticia (2023). <i>Galería de copias</i>, Ripio. - Ricoeur, Paul (2003), <i>La memoria, la historia, el olvido</i>, FCE. - Sontag, Susan (2007), <i>Contra la interpretación y otros ensayos</i>, De bolsillo. - VVAA (2023). <i>Poetas y pintores</i>. Buenos Aires: F&F 	<ul style="list-style-type: none"> - Aira, César (1998). “La nueva escritura”. <i>La jornada semanal</i>: https://www.jornada.com.mx/1998/04/12/sem-aira.html - Cárdenas, Juan (2017). “Nudos ciegos”. <i>Revista Dossier N° 36</i>, Facultad de Letras, Universidad Diego Portales - De los Ríos, Valeria (2015). “Analogías: fotografía y literatura en Mario Bellatín”. <i>TRANS, Revue de litterature générale et comparée</i> n° 19 - Garramuño, Florencia (2015). <i>Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte</i>. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica - Gerber Bicecci, Verónica ed. (2021). <i>En una orilla brumosa. Cinco rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura</i>. Querétaro: Gris tormenta - Ladagga, Reinaldo (2007). <i>Espectáculos de realidad. Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas</i>. Rosario: Beatriz Viterbo. - Pauls, Alan (2012). “El arte de vivir en arte”. <i>Temas Lentos</i>. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales. - Rodríguez Fereire, Raúl (2016). “El giro visual de la teoría”. <i>El lugar de la literatura en el siglo XXI</i>. Pablo Hormazábal, Josefina Rodríguez y Nicolás Vicente eds. Valparaíso: Ediciones universitarias de Valparaíso. - Speranza, Graciela (2006). <i>Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp</i>. Barcelona: Anagrama. - Gainza, María (2018). <i>La luz negra</i>. Barcelona: Anagrama - Gerber, Verónica (2014). <i>Los hablantes</i> México: Museo Universitario de Arte Contemporáneo - (2015). <i>Conjunto vacío</i>. México DF: Almadía - (2016). <i>El vacío amplificado</i>. México DF: Impronta Casa Editora/PAOS GDL - (2019). <i>La Compañía</i>. México DF: Almadí - Hoang, Lily (2021), <i>Un bestiario</i>, Los libros de la mujer rota. - Nelson, Maggie (2018), <i>Los argonautas</i>, Tres puntos ediciones - Rancière, Jacques (2011), “La pintura en el texto”, Prometeo. - Zamora Águila Fernando (2006), <i>Filosofía de la imagen</i>, UNAM.