

PROGRAMA DE CURSO UNIVERSIDAD DE CHILE
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral

-Nombre de actividad curricular:			
Teoría de la Representación II			
-Nombre actividad curricular en inglés:			
Theory of Representation I			
-Línea:		-Código:	
Teoría			
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:	
		80% de asistencia	
		Nota 4,0	
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		6° semestre	
Carácter:	Obligatorio	X	Electivo
Horas de trabajo presencial:	Horas de trabajo no presencial:		Numero de créditos SCT
.3	6		
Equipo docente	Profesor(a)	Ayudante	Acompañante
	Mauricio Barría		
-Unidad académica que lo desarrolla:			
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral		Escuela de Pregrado Facultad de Artes	
		Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile	
Lugar:	Calendario:	Horario:	
- Palabras clave:			
Representación, Espacio, Objetualidad, Cuerpo			
I. Propósito general del curso:			
<p>La presente asignatura define una matriz de problemas desde una perspectiva interdisciplinaria que permiten al estudiante profundizar en un análisis de la representación en sus dimensiones volumétricas objetuales, corporales y espaciales.</p>			

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso:

Cognitivas:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Procedimentales:

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
9. Capacidad de investigación
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas

Infocomunicacionales:

6. Capacidad de comunicación oral y escrita

Actitudinales:

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
12. Capacidad crítica y autocrítica
17. Capacidad de trabajo en equipo
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

Ético-valóricas:

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

III. Resultados de Aprendizaje

1. Generar una reflexión fundamentada sobre los procesos de representación de espacio, objeto y cuerpo examinando sus relaciones, particularidades y tensiones de acuerdo a la filosofía y teoría del arte contemporáneo para traducirlos en procedimientos o medios de creación de obra.
2. Descubrir el vínculo entre las categorías de espacio, objeto y cuerpo y cómo constituyen un aspecto problemático y central de la obra de arte visual y escénica
3. Identificar los principales modelos con los que se ha representado el espacio en occidente.
4. Comprender la complejidad que encierra la noción de cosa y objetualidad en el pensamiento moderno y cómo se pone en crisis en el arte del siglo XX.
5. Revisar las principales ideas que han conformado la imagen del cuerpo en la modernidad y en el presente.
6. Apreciar la obra de arte como una forma de conocimiento y archivo de nuestra cultura, identificando en ella aplicaciones de los conceptos tratados.
7. Derivar de los textos teóricos materiales y procedimientos de o para la realización de un ejercicio artístico

V. Saberes / Contenidos:

Unidad 1: La conceptualización del espacio en occidente:

1. Espacio y modernidad
 - a. Antecedente clásico: Lugar propio en la Física de Aristóteles y un ejemplo en la Divina Comedia de Dante (revisión de autosacramentales)
 - b. Modernidad: Espacio Geométrico en Kant.
 - c. Crisis moderna; Espacio fenomenológico (interaccional)
2. Problemas del espacio en artes visuales:
 - a. Perspectiva encuadre y mutiperspectiva.
 - b. Heidegger y Chillida, Boltanski espacio como acciones.
3. Espacio en el teatro: Site Specific, teatros inmersivos Oskar Schlemmer
4. Exposiciones: No-lugares (Marc Auge), Relatos de espacio (de Certeau), Heterotopias (Foucault). Espacios públicos (Stravides)

Unidad 2: Los diversos sentidos de la “cosa” en occidente: naturaleza, función y deseo_

1. Cosa, materia, objeto
 - a. Fenomenología de la cosa: El origen de la obra de arte (Heidegger)
 - b. Objeto en la modernidad: de la funcionalidad al fetiche de la Mercancía (Barthes, Baudrillard)
2. La crisis del objeto en el arte contemporáneo: Objetualismo y desmaterialización
3. Máquinas, autómatas y cyborg: entre la fascinación y el misterio
4. Exposiciones: (Lazzarato, Guattari, Sánchez, Stelarc)

Unidad 3: Revisión de las principales ideas de cuerpo en la modernidad occidental

1. Imágenes del cuerpo en occidente
 - a. Dualismo
 - b. Cuerpo anatomizado
 - c. Estrategias de borramiento
2. Cuerpos fronterizos:
 - a. Quiasmo
 - b. Cuerpo sin órganos
 - c. Cuerpos precarizados
3. Exposiciones: Kristeva, Haraway, Deleuze

V. Metodología:

- ▯ Clases expositivas
- ▯ Debates en aula, a partir de las lecturas y los contenidos del programa.
- ▯ Ejercicios de Observación y aplicación conceptual.
- ▯ Presentaciones de los estudiantes
- ▯ Revisión de material audiovisual

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos):

- Prueba escrita
- Exposiciones de textos
- Trabajo de aplicación

Bibliografía

- Aristóteles, (2000) Física, Libro IV, Madrid, Gredos
- Auge, Marc, (2009) Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre modernidad, Barcelona, Gedisa
- Bachelard, Gaston, La poética del espacio, México, Fondo de Cultura Económica
- Barthes, Roland, (1990) "Semántica del objeto", en La aventura semiológica, Barcelona, Paidós.
- Baudrillard, Jean, El Sistema de los objetos, México, Siglo XXI:
- De Certeau, Michel, (1999) La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana/ITESO/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
- Foucault, Michel, Heterotopías,
- Guattari, Felix, "La heterogénesis maquina" en Caosmosis, Buenos Aires, Manantial, 1996
- Haraway, Donna (1984) "Manifiesto Ciborg El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado".
http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf
- Heidegger, Martin (2009), Arte y espacio, Barcelona, Herder
- Heidegger, Martin, (1960) "El origen de la obra de arte" en Sendas Perdidas, Buenos Aires: Losada.
- Kant; E, Critica de la razón pura, Madrid, Alfaguara
- Lazzarato, Maurizio, "La Máquina" <http://eipcp.net/transversal/1106/lazzarato/e>
- Le Breton, David (2002), Antropología de cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión
- Lippard, Lucy & Chandler, John, La desmaterialización del arte
- Kristeva, Julia, "Sobre la abyección" en Poderes de la perversión. Ensayo sobre Louis Ferdinand Celine. Mexico, Siglo XXI, 2006
- Von Kleist, Heinrich, "Sobre el teatro de marionetas", en Fragmentos para la historia del cuerpo, Vol 1, Madrid, Taurus
- Merlau-Ponty, Maurice, (2000) Fenomenología de la percepción, Barcelona, Península
- Merlau-Ponty, Maurice, (1970) "Quiasmo" en Lo visible e invisible, Barcelona. Seix barr

