

FORMATO ACTIVIDADES CURRICULARES

PROGRAMA DE MAGISTER EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE

Nombre del programa	MAGISTER EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE
Nombre de la institución	Universidad de Chile

Describa en el siguiente formato todas las actividades de la estructura curricular (Incluya N/A en los campos que no aplique).

Nombre del curso o actividad	Imágenes pensativas. Teoría y práctica desde la interculturalidad
Semestre/año	1
Nombre profesor/a	Paulina Faba

Contenidos

Unidad I. Fundamentos teóricos

Semana 01: 03 de abril. Una Historia del Arte

Filosófica

- a. Presentación del programa
- b. Introducción a las imágenes pensativas

Bibliografía obligatoria

- Mitchell, W.J.T. (2009). "¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual". Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones.
- Grootenboer, Hanneke (2020). "The Pensive Image: Art as a Form of Thinking". Chicago: University of Chicago Press.

Semana 02: 10 de abril. Una Historia del Arte

Filosófica

- a. Definiendo las imágenes pensativas
- b. Teorizando la quietud.
- c. Contra la representación.

Bibliografía obligatoria

- Didi-Huberman, Georges (2009). "La imagen superviviente". Abada Editores.
- Belting, Hans (2007). "Antropología de la imagen". Katz Editores.
- Boehm, Gottfried "¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes". En: García Varas, Ana (ed.). Filosofía de la imagen. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Semana 03: 17 de abril. Principios de análisis visual y pensamiento.

- a. El principio de la quimera en Carlo Severi. b. Construcción visual y secuencia en tradiciones artísticas no occidentales.

c. Memoria y transmisión.

Bibliografía obligatoria

-Warburg, Aby (2010). "Atlas Mnemosyne". Akal.
-Severi, Carlo (2010). "El sendero y la voz: Una antropología de la memoria". Buenos Aires: SB Editorial.
-Assmann, Jan (2011). "Historia y mito en el mundo antiguo". Madrid: Gredos.

Semana 04: 24 de Abril. Diagramas y pensamiento filosófico

- a. Arte, retórica y memoria en Europa.
- b. Susana Berger y la relación entre arte y filosofía.

Bibliografía obligatoria

-Berger, Susanne (2017). "The Art of Philosophy: Visual Thinking in Europe from the Late Renaissance to the Early Enlightenment". Princeton University Press

Unidad II. Medios y casos de Europa a

EE.UU Semana 05: 08 de mayo. La pintura

- a. La pintura como práctica y espacio de pensamiento
- b. Lo cotidiano como figura de pensamiento.
- c. Naturalezas muertas.

Bibliografía obligatoria

-Bryson, Norman (2021). "Volver a mirar: Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas". Madrid: Alianza Editorial.
-Stoichita, Victor (2000). "La invención del cuadro". Barcelona: Ediciones del Serbal.

Semana 06: 15 de mayo. La Fotografía

- a. Roland Barthes
- b. Jacques Rancière

c. Hanneke Grootenboer.

Bibliografía obligatoria

- Rancière, Jacques (2010). "El espectador emancipado". Capítulo "La imagen pensativa". Buenos Aires: Manantial.
- Barthes, Roland (1990). "La cámara lúcida". Barcelon: Paidós
- Krauss, Rosalind (2002). "Lo fotográfico: Por una teoría de los desplazamientos". Barcelona: Gustavo Gili.

Semana 07: 22 de mayo. Instalaciones

- a. La instalación como espacio de pensamiento. b. Memoria y espacio en la obra de Christian Boltanski.
- c. Ilya Kabakov y la instalación total.
- d. Tacita Dean y el pensamiento temporal.

Bibliografía obligatoria

- Bishop, Claire (2021). "Installation Art: A Critical History". London: Tate Publishing.
- Kabakov, Ilya (1995). "On the Total Installation". Ostfildern: Cantz.

Unidad III. Medios y caso de América Latina

Semana 08: 29 de Mayo. Pintura

- a. Tarsila do Amaral y el pensamiento antropofágico.
- b. Joaquín Torres García y el universalismo constructivo. c. Beatriz González y la imagen popular.
- d. Crear un ejercicio visual que explore el pensamiento antropofágico, apropiándose y transformando una imagen icónica del arte occidental desde una perspectiva latinoamericana.

Bibliografia obligatoria

- Ades, Dawn."Art in Latin America: The Modern Era,

1820-1980". Yale University Press.

-Giunta, Andrea (2020). "Feminismo y Arte Latinoamericano". Siglo XXI

-Ramírez, Mari Carmen (2019). "El Taller Torres-García: The School of the South and Its Legacy". University of Texas Press.

Semana 09: 05 de junio. Fotografía

a. Graciela Iturbide y el pensamiento ritual.

b. Oscar Muñoz y la imagen efímera.

c. Rosângela Rennó y los archivos.

Bibliografía obligatoria

-Castellote, Alejandro (2003). "Mapas abiertos: Fotografía Latinoamericana". *Boletín de Arte*
https://www.academia.edu/112260513/Mapas_abiertos_fotograf%C3%ADa_latinoamericana_1991_2002

-Herzog, Hans-Michael (2020). "Pensamiento visual contemporáneo". La Fábrica.

-Crítica cultural y fotografía en América Latina. EXIT Express.

Semana 11: 12 de junio. Presentaciones iniciales proyecto curatorial imágenes pensativas Definición de concepto, objetivos y selección preliminar de obras.

Bibliografía obligatoria

- Alonso, Rodrigo (2003). "Curaduría en las artes plásticas: más allá de la documentación". En: AAVV, Curadores de la Universidad Nacional de Colombia.. -Guasch, Anna María (2016). "El arte en la era de lo global 1989-2015". Madrid: Alianza Editorial. -Groys, Boris (2014). "Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Buenos Aires: Caja Negra.

Semana 12: 19 de junio. Instalaciones

a. Cildo Meireles y el pensamiento sensorial

	<p>b. Doris Salcedo y la memoria material</p>
--	---

	<p>c. Luis Camnitzer y el pensamiento conceptual</p>
--	--

Bibliografía obligatoria

- Pérez-Oramas, Luis (2020). "La república del arte". RM Verlag
- Brett, Guy (2019). "Transcontinental: Nine Latin American Artists". Verso
- Camnitzer, Luis (2018). "Arte y pedagogía". MALBA

Unidad IV. Aspectos teóricos y prácticos para la curaduría de imágenes pensativas.

Semana 13: 26 de Junio. Teoría curatorial

Bibliografía obligatoria

- Obrist, Hans Ulrich (2011). "Breve historia del comisariado". Madrid: Exit Publicaciones.
- Sánchez, Oswaldo (2015). "Traducciones culturales: arte contemporáneo y esfera pública". México: MUAC UNAM.
- Smith, Terry (2012). "Thinking Contemporary Curating". New York: Independent Curators International.

Semana 14: 03 de Julio. Metodologías de investigación curatorial

Bibliografía obligatoria

- O'Neill, Paul (2012). "The Culture of Curating and the Curating of Culture(s)". MIT Press.
- Borea, Giuliana (ed.) (2017). "Arte y antropología. Estudios, encuentros y nuevos horizontes". Lima: PUCP.

Semana 15: 10 de Julio. Tutoría trabajo final

Preparación de guión de presentación que incluya: statement curatorial, selección de obras, diseño museográfico y estrategias de mediación.

	<p>Semana 16: 17 de Julio. *Presentaciones</p> <p> finales proyecto curatorial.</p> <p>Entrega de trabajo final (texto escrito con fundamentos teóricos y guión curatorial): 1 de agosto.</p>
--	--

<p>Modalidad de evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Texto escrito con fundamentos teóricos y guión para proyecto curatorial de imágenes pensativas (40%) -Presentación inicial proyecto curatorial (20%) -Presentación final proyecto curatorial (40%)
<p>Resultados de aprendizajes esperados</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Comprensión y manejo del marco teórico de las imágenes pensativas. -Capacidad de análisis de obras históricas y contemporáneas bajo esta perspectiva. -Habilidades para identificar y analizar el pensamiento visual. -Habilidades curatoriales para la exhibición de imágenes pensativas.

Bibliografía

Básica:

- Assmann, Jan (2011). "Historia y mito en el mundo antiguo". Madrid: Gredos.
- Berger, Susanne (2017). "The Art of Philosophy: Visual Thinking in Europe from the Late Renaissance to the Early Enlightenment". Princeton University Press
- Didi-Huberman, Georges (2009). "La imagen superviviente". Abada Editores.
- Belting, Hans (2007). "Antropología de la imagen". Katz Editores.
- Boehm, Gottfried "¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes". En: García Varas, Ana (ed.). Filosofía de la imagen. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Bryson, Norman (2021). "Volver a mirar: Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas". Madrid: Alianza Editorial.
- Mitchell, W.J.T. (2009). "¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual". Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones.
- Grootenboer, Hanneke (2020). "The Pensive Image: Art as a Form of Thinking". Chicago: University of Chicago Press.
- Didi-Huberman, Georges (2009). "La imagen superviviente". Abada Editores.
- Belting, Hans (2007). "Antropología de la imagen". Katz Editores.
- Boehm, Gottfried "¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes". En: García Varas, Ana (ed.). Filosofía de la imagen. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Stoichita, Victor (2000). "La invención del cuadro". Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Rancière, Jacques (2010). "El espectador emancipado". Capítulo "La imagen pensativa". Buenos Aires: Manantial.
- Barthes, Roland (1990). "La cámara lúcida". Barcelona: Paidós
- Krauss, Rosalind (2002). "Lo fotográfico: Por una teoría de los desplazamientos". Barcelona: Gustavo

	<p>Gili. -Bishop, Claire (2021). "Installation Art:A Critical History". London:Tate Publishing.</p>
--	---

-Kabakov, Ilya (1995). "On the Total Installation". Ostfildern: Cantz.

-Bishop, Claire (2021). "Installation Art: A Critical History". London: Tate Publishing.

-Kabakov, Ilya (1995). "On the Total Installation". Ostfildern: Cantz.

-Castellote, Alejandro (2003). "Mapas abiertos: Fotografía Latinoamericana". *Boletín de Arte*
https://www.academia.edu/112260513/Mapas_abiertos_fotograf%C3%ADa_latinoamericana_1991_2002

-Herzog, Hans-Michael (2020). "Pensamiento visual contemporáneo". La Fábrica.

-Crítica cultural y fotografía en América Latina. EXIT Express.

-Alonso, Rodrigo (2003). "Curaduría en las artes plásticas: más allá de la documentación". En: AAVV, Curadores de la Universidad Nacional de Colombia.. -Guasch, Anna María (2016). "El arte en la era de lo global 1989-2015". Madrid: Alianza Editorial. -Groys, Boris (2014). "Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Buenos Aires: Caja Negra.

-Pérez-Oramas, Luis (2020). "La república del arte". RM Verlag

-Brett, Guy (2019). "Transcontinental: Nine Latin American Artists". Verso

-Camnitzer, Luis (2018). "Arte y pedagogía". MALBA Obrist, Hans Ulrich (2011). "Breve historia del comisariado". Madrid: Exit Publicaciones.

-Sánchez, Oswaldo (2015). "Traducciones culturales: arte contemporáneo y esfera pública". México: MUAC UNAM.

-Smith, Terry (2012). "Thinking Contemporary Curating". New York: Independent Curators International. -O'Neill, Paul (2012). "The Culture of Curating and the Curating of Culture(s)". MIT Press.

-Borea, Giuliana (ed.) (2017). "Arte y antropología. Estudios, encuentros y nuevos horizontes". Lima:

	PUCP.
--	-------

	<p>Recomendada:</p> <ul style="list-style-type: none">-Bal, Mieke (2016). "Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada". Madrid: Akal.-Richard, Nelly (2007). "Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico". Buenos Aires: Siglo XXI.-Escobar, Ticio (2004). "El arte fuera de sí". Asunción: FONDEC/CAV.-Rivera Cusicanqui, Silvia (2015). "Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina". Buenos Aires: Tinta Limón.