

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

DEBATES SOBRE ARTE, CULTURA VISUAL E IMAGINARIOS SOCIALES: CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS HISTÓRICAS

Debates on art, visual culture and social imaginaries: concepts and historical experiences (CMG 2025)

Isabel Jara Hinojosa

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

2,0 horas no presenciales.

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Propósito General del Curso

Este curso propone discutir diferentes conceptualizaciones sobre los mundos del arte, la imagen, la cultura visual y la visualidad, así como sus relaciones complejas con los imaginarios sociales de contexto. Asimismo, para colaborar con la definición de temáticas de investigación y constituir un espacio inicial de avance, los casos históricos a revisar serán definidos por lo/as estudiantes.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

COMPETENCIAS:

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 disciplinarias, 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 C 3 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

Resultados de Aprendizaje

- 1) Debatir conceptualizaciones sobre Imagen, Arte, Cultura Visual y Visualidad
- 2) Relacionar conceptual y empíricamente Visualidades e Imaginarios sociales
- 3) Discutir conceptualizaciones sobre las artes de acción política
- 4) Analizar prácticas y obras gráfico-artísticas definidas por lo/as estudiantes

Saberes/Contenidos

- I. Debates y conceptos sobre Imagen, Arte, Cultura visual y Visualidades
- II. Relaciones y fricciones entre Imaginarios sociales y practicas visual-artísticas
- III. Pliegues en las artes de acción político-social (artivismo, activismo artístico, activismo del patrimonio, arte de resistencia, arte comprometido, arte militante o político, politicidad del arte o dispositivo contra-representacional, escenarios liminales).
- IV. Prácticas y obras concretas: transversalidad y especificidad de sus narrativas, estrategias formales y significaciones simbólico-sociales con relación a los imaginarios sociales del contexto

Metodología

Los contenidos se desarrollarán en clases expositivas dialogadas, considerando la participación permanente de lo/as estudiantes a través de presentación de lecturas propias o sugeridas por el curso

Se considera la realización de dos presentaciones por parte del/a estudiante, con apoyo audiovisual:

- 1ª: de avance del tema elegido (marco de lecturas y/o análisis preliminar de caso)
- 2ª: de completación del tema elegido (marco de lecturas, análisis de caso(s) y/o interpretaciones (esta presentación se respaldará con un breve trabajo escrito, que será equivalente al examen)

El texto (capítulo o artículo) a escoger de la bibliografía obligatoria dependerá del tema o enfoque investigativo de cada estudiante

Evaluación

1) Habrá dos evaluaciones parciales en base a exposiciones de los alumnos:

1ª: avance del tema elegido (marco de lecturas y/o análisis de caso)

2ª: desarrollo completo del tema elegido (marco de lecturas o análisis de caso(s) y/o interpretaciones, considerando criterios básicos de análisis aportados por la profesora)

2) El examen corresponderá al texto (breve: 4 páginas máx.) que respalde la segunda presentación.

Requisitos de Aprobación

Para aprobar, se debe tener una nota final de 4.0 mínimo y cumplir con la asistencia reglamentaria.

Palabras Clave

Arte, Cultura visual, imaginarios sociales, crítica social

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
PARA ELEGIR (agrupada por tema): <i>Tema 1:</i> -Martínez, S., “La cultura visual contemporánea y la cuestión de la materialidad. Imágenes, mediaciones, figuralidad”, <i>Escritura e imagen</i>, Vol. 12 (2016): 93-111 -Mitchell, W.W.J, “Mostrando el ver. Una crítica de la cultura visual” en <i>Estudios visuales</i> nº 1, marzo 2003. En línea. -Rose, G., (2019), “Investigación con materiales visuales: breve resumen”, en <i>Metodologías visuales. Una introducción a la investigación con materiales visuales</i>. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, pp. 39-69. -Rodríguez, Raúl, “El giro visual de la teoría. Algunas digresiones” en <i>La forma como ensayo. Crítica, ficción, teoría</i>. Adrogué: La Cebra, 2020. <i>Tema 2:</i> -Baczko, Bronislaw, <i>Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas</i>. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1991, pp. 6-53. -Baeza, Manuel Antonio, <i>Imaginarios sociales. Apuntes para la discusión teórica y metodológica</i>. Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 2003. <i>Tema 3:</i> -Aladro-Vico, Eva; D. Jivkova-Semova y Bailey, Olga, “Artivismo: un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora”. <i>Revista Científica de Educomunicación</i>. N 57, V. XXXVI (2018). -Di Filippo, Marilé, “Arte y resistencia política en (y a) las sociedades de control. Una fuga a través de Deleuze”, <i>Aisthesis</i> nº 51, 2012, pp. 35-56. -Richard, Nelly. “Lo político y lo crítico en el arte: ¿Quién teme a la neovanguardia?”. <i>Zona de tumultos. Memoria, arte y feminismos. Textos reunidos de Nelly Richard (1986-2020)</i>. Buenos Aires: CLACSO, 2021. <i>Tema 4:</i> -por definir según investigaciones de lo/as estudiantes	-Aldaña, J., <i>Arte y política. Entre propaganda y resistencia</i>. Anuario colombiano de historia social y de la cultura, vol. 37, n 2, 2010, pp. 221-243. -Araya, S., “¿Cómo se estudian las representaciones sociales”? en <i>Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión</i>. Cuadernos de Ciencias Sociales 127. San José de Costa Rica, FLACSO, 2002 (pp. 47-54) -Barthes, “Retórica de la imagen” en <i>Lo Obvio y lo Obtuso</i>. Paidós, Barcelona, 1986. -Belting, H, <i>Antropología de la Imagen</i>. Buenos Aires, Katz Editores, 2007. -Didi-Huberman, G., “Introducción” en <i>Insurrecciones</i>. Museu Nacional d'Art de Catalunya/Jeu de Paume, 2017. -González, C., <i>De lo visual a lo sensorial. Entre la teoría de la imagen y los estudios de cultura visual</i>, 2022. En línea. -Kristeva, J., <i>El porvenir de la revuelta</i>. Buenos Aires, FCE, 1999. -Longoni, A., “Arte y Política. Políticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura: fotos, siluetas y escraches”, <i>Aletheia</i>, vol 1, n 1, octubre 2010. -Pérez, V., <i>Arte comprometido</i>. Omegalfa. Biblioteca virtual (trabajo de Máster en Bellas Artes de Central Saint Martins College of Art and Design, Londres, 2007). -Rivera Cusicanqui S., <i>Sociología de la Imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina</i>, Buenos Aires, Tinta limón, 2015