

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción
Nombre del curso	Técnicas, medios y soportes II
Course Name	Technics, medium and surfaces II
Código	
Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Teoría de las Artes
Carácter	
Número de créditos SCT	3 SCT
Línea de Formación	Ciclo Básico
Nivel	II semestre
Requisitos	Técnicas, medios y soportes I
Propósito formativo	El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con la dimensión material de la producción artística y asimismo establecer nexos entre ésta y las dimensiones conceptuales e históricas dentro de la cual se inscribe la obra.
Competencias específicas a las que contribuye el curso	<p>PATRIMONIO Y GESTIÓN C3: Comprender los diferentes lenguajes visuales, sus materiales, sus técnicas y los soportes que forman parte de los procesos de producción, montaje y exhibición de las obras artísticas. P y G 3.1: Distinguiendo las particularidades entre los lenguajes visuales, en sus distancias conceptuales y materiales. (para/ contexto) P y G 3.2: Experimentando con las diversas técnicas de producción, montaje y conservación de las obras.</p> <p>HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo). H 1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte</p> <p>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. I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobras las</p>

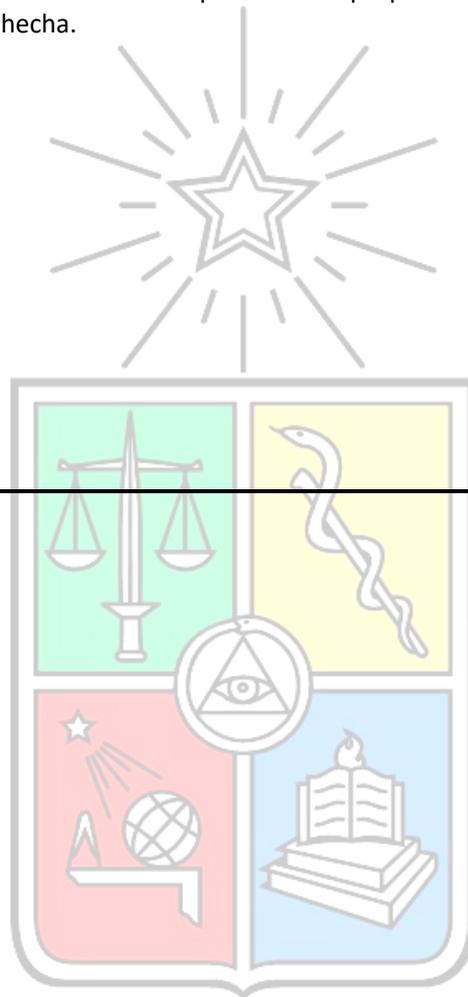

	prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas.
Sub competencias específicas a las que contribuye el curso	<p>G 3.1: Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión</p> <p>G 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.</p> <p>H 2.2: Identificando los diferentes lenguajes visuales y procedimientos formales a lo largo de la Historia para estructurar y producir líneas de investigación y objetos de estudio que considere problemáticas formales, teóricas, Históricas y sociales</p> <p>I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobre</p>
Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	<p>Competencias Sello Universidad de Chile:</p> <p>b. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico: Capacidad de actuar con autonomía a partir de procesos de indagación, análisis, reflexión y evaluación de situaciones y fenómenos multidimensionales, de modo de sustentar las propias decisiones y modos de actuación frente a ellos, asumiendo las implicancias personales y sociales. Permite el aprendizaje permanente y una actitud abierta para incorporar nuevas perspectivas sobre el conocimiento. Facilita, asimismo, la interpretación de escenarios cambiantes y la colaboración para generar acuerdos frente a problemas comunes que afectan a las comunidades en las cuales se participa y/o con las cuales se interactúa.</p> <p>g. Compromiso con la igualdad de género y no discriminación: Capacidad de actuar bajo estándares éticos, de derechos humanos y justicia social que reconozcan, respeten y promuevan la igualdad y diversidad de género y sexualidades. Implica comprender las dinámicas de poder que históricamente han generado formas diversas de desigualdad y discriminación, proponiendo acciones y soluciones en sus ámbitos disciplinares o profesionales.</p>

Resultados de aprendizaje

Comprende los diferentes lenguajes artísticos sus materiales, técnicas y soportes que forman parte de los procesos de producción, montaje y exhibición de obra. Reconoce los elementos formales que son parte del lenguaje visual y que sirven como claves de apreciación, interpretación y análisis visual, propiciando el fortalecimiento de una mirada crítica en los estudiantes. Observa como los diversos procedimientos artísticos son el medio para llevar a cabo una obra generando una estrecha relación entre lo que una obra propone discursivamente y el modo en que esta está hecha.

Saberes / Contenidos	<p>I parte: Técnica y reproductibilidad como modo de producción Serigrafía, grabado, fotografía, fotomontaje, apropiacionismo.</p> <p>II parte: La dimensión del tiempo, el movimiento y el montaje Cine, cine expandido y video arte, montaje, ritmo, tiempo, digital.</p> <p>III parte. Imagen digital, cultura visual e imaginación maquínica. Fractura de la condición imagen en el despliegue de la imagen digital, régimen visible algorítmico.</p> <p>IV parte: Objetos, espacios, materiales y cuerpo. Instalaciones, arquitectura, tecnología sobre el cuerpo, materiales orgánicos, inorgánicos, materiales precarios, performance y objetos relacionales.</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none">-Clases expositivas con apoyo visual y material.-Revisión clase a clase de obras, documentos, visitas virtuales y material audiovisual.-Discusión colectiva a partir de casos, ejercicios grupales en clase.-Encuentro con artistas y visita a exposiciones <p>Interacción en el aula: fomentar el reconocimiento del nombre social y pronombres preferidos, promover la participación equitativa de todos los géneros, garantizar un entorno de respeto y no discriminación, evitar la perpetuación de estereotipos de género.</p>

Evaluación	Se realizarán tres evaluaciones semestrales con diversas metodologías: <ul style="list-style-type: none">- Control de lectura a realizar en clase.- Trabajo práctico: de creación e investigación.- Entrevista a artista o colectivo de artistas, trabajo grupal.
Requisitos de aprobación	Asistencia mínima de 75%. Nota final de 4.0 o superior.
Palabras clave	Arte/técnica/medios/soportes/ procedimientos/ operaciones/ imagen/obra
Bibliografía obligatoria	<p>ADES, Dawn. <i>Fotomontaje</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.</p> <p>BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica" en <i>Discursos Interrumpidos I</i>, Buenos Aires: Taurus, 1989.</p> <p>BARTHES, Roland. <i>La cámara lúcida. Notas sobre fotografía</i>. Barcelona: Paidós, 1989.</p> <p>BISHOP, Claire. "El arte de la instalación y su herencia", en Ramona. <i>Revista Artes Visuales</i>, 2008. https://ahira.com.ar/ejemplares/ramona-no-78/</p> <p>COLLADO SÁNCHEZ, Esperanza. <i>Paracinema: la desmaterialización del cine en las prácticas artísticas</i>. Trama Editorial, 2015.</p> <p>DUBOIS, Philippe. "Video y teoría de las imágenes: para una estética de la imagen video" en Video, cine, Godard. Buenos Aires: Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires, 2004.</p> <p>GROYS, Boris. "Políticas de la instalación", en <i>Volverse público Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea</i>, Buenos Aires: Caja Negra, 2014.</p> <p>OUBIÑA, David. <i>Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital</i>. Buenos Aires: Manantial 2009. Selección</p> <p>PINEL, Vicent. <i>El montaje</i>. Barcelona: Paidós, 2004.</p> <p>PAGLEN, Trevor. "Imágenes invisibles", <i>laFuga</i>, 22, 2019. Disponible en: http://lafuga.cl/imagenesinvisibles/944</p> <p>PARIKKA, Jussi. <i>Antroposceno y otros ensayos. Medios, materialidad y ecología</i>. Santiago de Chile: Mimesis, 2021. Selección</p> <p>SONTAG, Susan. <i>Sobre la fotografía</i>. México D.F.: Alfaguara, 2006.</p> <p>STEYERL, Hito. "En defensa de la imagen pobre"; "¡Corten! Reproducción y recombinación" en <i>Los condenados de la pantalla</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.</p> <p>TAYLOR, Diana. <i>Performance</i>. Buenos Aires: Asunto Impreso, 2016.</p> <p>ZYLINSKA, Joanna. "ARTE IA: Visiones maquínicas y sueños deformados", <i>laFuga</i>, 25., 2021. Disponible en: http://2016.lafuga.cl/arte-ia-visionesmaquinicas-y-suenos-deformados/1057</p>

Bibliografía complementaria	<p>ALEGRE CARVAJAL, Esther; PERLA DE LAS PARRAS, Antonio; LÓPEZ DÍAZ, Jesús. <i>La materia del arte. Técnicas y medios</i>. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016.</p> <p>ALONSO, Rodrigo. "Performance, fotografía y video. La dialéctica entre el acto y el registro". En <i>Elogio de la low-tech: Historia y estética de las artes electrónicas en América Latina</i>. Buenos Aires: Luna, 2016.</p> <p>CARVAJAL, Fernanda. "Yeguas del Apocalipsis". La intrusión del cuerpo como desacato y desplazamiento". Carta n° 3, Primavera-verano. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2012). Disponible en: https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/lemebel.pdf</p> <p>FOSTER, Hal. "La arquitectura frente al arte", en <i>El complejo arte-arquitectura</i>. Madrid: Turner publicaciones, 2013.</p> <p>GROYS, Boris. "Modernidad y contemporaneidad: Reproducción técnica vs digital" en <i>Arte en flujo</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2016. FOSTER, Hal. "La arquitectura frente al arte", en <i>El complejo arte-arquitectura</i>. Madrid: Turner publicaciones, 2013.</p> <p>GUY, Alice. <i>Memorias 1873-1968</i>. Santiago de Chile: Banda Propia, 2022. Selección</p> <p>HUI, Yuk. <i>Chat GPT o la escatología de las máquinas</i>. Caja Negra Editora, 2023. Disponible en: https://cajanegraeditora.com.ar/chatgpt-o-la-escatologia-de-las-maquinas/</p> <p>MACHADO, Arlindo. "Las imágenes técnicas: de la fotografía a la síntesis numérica" en <i>Pre-cine y post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales</i>. Buenos Aires: La marca editora, 2015.</p> <p>REBENTISCH, Juliane. "La instalación cinematográfica (Boris Groys, Walter Benjamin)" en <i>Kilómetro 111</i>, n 14-15, 2018.</p> <p>REBENTISCH, Juliane. "Introducción" en <i>Estética de la instalación</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.</p> <p>SANCHEZ BIOSCA, Vicente. "De la técnica a las teorías del montaje" en <i>El montaje cinematográfico. Teoría y análisis</i>. Buenos Aires: Paidós, 1996.</p> <p>SPERANZA, Gabriela. <i>Lo que no vemos lo que el arte ve</i>. Barcelona: Anagrama, 2022.</p> <p>TAYLOR Diana. <i>El archivo y el repertorio La memoria cultural performática en las Américas</i>. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.</p> <p>VAN PROYEN, Mark. "Video y arte digital" en Kuspit, Donald (ed.), <i>Arte digital y video arte. Transgrediendo los límites de la representación</i>. Madrid: Ediciones Pensamientos, 2005.</p>
------------------------------------	--