

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Técnicas, medios y soportes II**

En inglés: Technics, medium and surfaces II

Nombre profesor (a): María Laura Lattanzi

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

1,5 horas no presenciales.

Número de Créditos

Tipo de Créditos

3

sct

Propósito general del curso

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 y Subcompetencias a las que contribuye el curso

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.

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

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 sobre las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas.

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

I parte: Técnica y reproductibilidad
Serigrafía, grabado, fotografía, fotomontaje.

II parte: La dimensión del tiempo y el montaje
Cine y video arte, montaje, ritmo, tiempo, cita, apropiacionismo, digital.

III parte: Objetos y espacios
Escultura, instalaciones, espacios negativos, arquitectura.

IV parte: Materiales, técnica y cuerpo
Tecnología sobre el cuerpo, materiales orgánicos, inorgánicos, materiales precarios, performance y objetos relacionales.

Metodología

Clases expositivas con apoyo visual y material. Lectura sistemática de textos. Revisión clase a clase de obras, documentos, visitas virtuales y material audiovisual. Encuentro con artistas.

Evaluación

Trabajos prácticos, ensayo.
Se realizarán tres evaluaciones semestrales.

Requisitos de Aprobación

Nota final de 4.0 o superior.

Palabras Clave

Arte/técnica/medios/soportes/disciplinas/procedimientos/ operaciones/forma/imagen/obra

Bibliografía Obligatoria

BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus, 1989.

SONTAG, Susan. *Sobre la fotografía*. México D.F.: Alfaguara, 2006

BARTHES, Roland. *La cámara lúcida. Notas sobre fotografía*. Barcelona: Paidós, 1989.

ADES, Dawn. *Fotomontaje*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002

SANCHEZ BIOSCA, Vicente. "De la técnica a las teorías del montaje" en *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Buenos Aires: Paidós, 1996.

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.

STEYERL, Hito. "En defensa de la imagen pobre"; "¡Corten! Reproducción y recombinación" en *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

Juliane Rebentisch. "La instalación cinematográfica (Boris Groys, Walter Benjamin)" en *Kilómetro 111*, n 14-15, 2018.

GROYS, Boris. "El arte en la era de la biopolítica: De la obra de arte a la documentación del arte".

TAYLOR, Diana. "Hacia una noción de performance" en *Performancelogía*.

<http://performancelogia.blogspot.com/2007/08/hacia-una-definicion-de-performance.html>

FUGA, Antonella. *Técnicas y materiales del arte*. Col. Los diccionarios del Arte, Barcelona: Electa, 2004.

MAYER, Ralph. *Materiales y técnicas del arte*. Madrid: Hermann Blume Ediciones, 1993.

BARRÍA, Mauricio; Sanfuentes, Francisco (eds). *La intensidad del acontecimiento. Escrituras y relatos en torno a la performance en Chile*. Santiago: Ediciones Departamento de Artes Visuales, Facultad de Arte, Universidad de Chile.

BUCHLOH, Benjamin. "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo" en: *Formalismo e historicidad: modelos y métodos en el arte del siglo XX*. Madrid: Akal, 2004.

MOHOLY-NAGY, László. *Pintura, fotografía, cine*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.

ESTEBAN LORENTE, Juan F., BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. y ÁLVARO ZAMORA, Mª Isabel. *Introducción general al arte. Arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas*. Madrid: Ediciones ISTMO, 1996.

MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra, 1997.

SIDAWAY, Ian. *Enciclopedia de materiales y técnicas de arte*. Barcelona: Acanto, 2005.

SMITH, Stan y HOLT, Ten. *Manual del artista: equipo, materiales y técnicas*. Madrid: H. Blume, 1991.

TALBOT, Jonathan. *Collage: Un enfoque nuevo. Collage sin adhesivos líquidos*. Jonathan Talbot, NY, USA, 2007.

MACHADO, Arlindo. "Las imágenes técnicas: de la fotografía a la síntesis numérica" en *Pre-cine y post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires: La marca editora, 2015.

EISENSTEIN, Sergei. "El principio cinematográfico y el ideograma" en *La forma del cine*. México: Siglo XXI, 2006.

GROYS, Boris. "De las Instalaciones: Un Diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys".

ZÚÑIGA, Rodrigo. *La demarcación de los cuerpos. Tres textos sobre arte y biopolítica*. Santiago: Metales pesados, 2008.