Artes | Escuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español: **Seminario: Visualidades latinoamericanas a contrapelo** Profesoras: Laura Lattanzi y Paula Arrieta
En inglés:

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3 horas presenciales. 2 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile	5 créditos.

Propósito General del Curso

Los seminarios constituyen espacios de estudio e investigación avanzada sobre temas disciplinares específicos o generales y tienen por objetivo consolidar la inscripción de los y las estudiantes en el campo disciplinar. El desarrollo de las actividades lectivas exige la participación activa de los y las estudiantes en el ámbito teórico y práctico concernido por los temas de estudio.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

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 multidisciplinarios 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 multidisciplinarios con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales.
Sub-competencias
E. 3.2 Reconociendo la prioridad de su acercamiento analítico a las producciones artísticas, considerando los ámbitos que les conciernen en relación a su contexto y proceso de producción. (Técnicos y tecnológicos, mediales, poéticos, estéticos y filosóficos).
H. 3.1 Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión.
H. 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.
I. 2.3 Difundiendo los procesos y resultados de investigación en la comunidad de pares e investigadora.
I.2.4 Distinguiendo y dominando formatos escriturales ensayísticos y científicos en la producción y difusión de los resultados e investigación.
I. 3.1 Reconociendo las particularidades del campo a la vez que sus potencialidades de integración teórica y metodológica.
I 3.2 Potenciando el conocimiento y formulación de objetos de estudio inter y transdisciplinares.

Resultados de Aprendizaje

1. El/la estudiante construye una noción de contravisualidad a través de la relación bibliográfica y el análisis de obras visuales, audiovisuales, literarias, escénicas, etc.
2. El/la estudiante identifica procesos de construcción de visualidad hegemónica en el mundo contemporáneo.
3. El/la estudiante analiza prácticas artísticas que resisten los regímenes de visualidad dominantes desde el cruce de las teorías anticoloniales, feministas, subalternas, etc.
4. El/la estudiante desarrolla formas de escritura alternativas a la académica tradicional y ensaya relaciones entre texto e imagen, llevando a la práctica escritural las teorías y autores propuestos por el curso.

Saberes/Contenidos

1. **Contravisualidad**:
   Construir un concepto. Visualidad y contravisualidad. Lecturas a contrapelo. Modernidad y la herencia colonial y patriarcal. El peligro de las dicotomías y epistemología crítica.
2. **Representaciones colectivas, la visualidad de los pueblos.**
   - Iconografías oficiales e Iconoclastías. Monumentos: propuestas oficiales, revisiones y revueltas.
   -Representaciones de los pueblos. Tres momentos: representación, diferencia, invisibilización.
3. **Prácticas artísticas y medios digitales:**
   -Imágenes pobres. Montajes y desmontajes.
   -Imágenes algoritmos en la sociedad de control.
4. **Cuerpos e Identidades dislocadas/descentradas:**
   -Visualidades y contravisualidades desde una perspectiva de género
   -El cuerpo subalterno en la representación artística; posporno como un lenguaje espistémico. Cuerpo y feminismo, cuerpo transplantado, mapas y migraciones.
5. **Historiografías críticas: Arte, archivo y memoria.**
   -Uso de archivos desde una historiografía del arte crítica.
   -Archivos personales, archivos colectivos, archivos digitales.
6. **Ensayos de contraescritura. Relaciones texto e imagen.**

Metodología

Clases expositivas y discusión de textos. Se realizará una sesión sincrónica a la semana. Cada sesión se discutirá un texto o un caso de estudio. Los y las estudiantes participan de la discusión y preparan material para la sesión. Se realizarán conversatorios con invitados/as externos (artistas y/o investigadores).

Evaluación

- Primera evaluación parcial: Trabajo escrito. Una aproximación al concepto de contravisualidad.
- Segunda evaluación (optativa): Participación con casos para discutir en clases
- Evaluación final: Confección y envío de una carta que relacione, de acuerdo con los conceptos tratados en el curso, texto e imagen.

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0

Palabras Clave

Contravisualidad, estudios de la imagen, américa latina.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
- Barriendos, Joaquín. “La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interespitémico”, en *Nómadas 35*, octubre de 2011, Universidad Central, Colombia. - Horst Bredekamp. “Iconografía del estado: el Leviatán y sus secuelas”. Traducción cátedra Santos. - Diana Maffía. “Contra las dicotomías: feminismo y epistemología crítica”, en Seminario de epistemología feminista de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2008. - Hito Steyerl. *Los condenados de la pantalla.* Buenos Aires: Caja Negra, 2014. Selección -Selección materiales estudio de casos: Lina Bo Bardi Voluspa Jarpa Colectivos audiovisuales de la revuelta My documents, Lola Arias Atlas de Nnemosyne Neltume señala el camino, Colectivo Catrileo – Carrión Ana Mendieta Recursos digitales: www.imaginacionmaquinica.cl	- Nicholas Mirzoeff “El derecho a mirar”. IC, en Revista Científica de Información y Comunicación 13, 2016 - Mieke Bal. *Tiempos trastornados*. Madrid, Akal, 2016. - Georges Didi-Huberman. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires, Manantial, 2014. - Andrea Giunta *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Fundación arteBA, 2014. - Guasch, Ana María, “Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión”, Estudios Visuales, no. 1, 2003. - William J. Thomas Mitchell. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid, Akal, 2009. - Éric Sadin. *La humanidad aumentada*. Buenos Aires, Caja Negra, 2018.