

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Arte, imágenes e ideologías de izquierda (2021_2)

Art, images and leftist ideologies

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. de Teoría del Arte

Horas de trabajo presencial y no presencial:

6

Número de Créditos SCT - Chile

5

Propósito General del Curso

El curso revisa algunos casos históricos en que se tramaron regímenes visuales y/o formas de producción visual y/o artística con distintos imaginarios de izquierdas políticas, contextualizados en sus respectivas condiciones sociales y estéticas. Asimismo, propone que lo/as estudiantes construyan un caso de exploración.

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 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

Subcompetencias:

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

- a) Análisis de conceptos asociados.
- b) Discusión de ejemplos históricos de la relación entre formas de producción visual y/o artística, y regímenes visuales, con imaginarios políticos de izquierda y sus contextos sociohistóricos.

c) Construcción de una propuesta de caso.

Saberes/Contenidos

1. Conceptos y enfoques: imagen, imagen artística, cultura/material visual, imaginario social, retórica de la imagen
2. Estética revolucionaria francesa:
  - la nación y la mujer
  - estética cotidiana (ropas, arquitectura, mobiliario, ritos cívicos)
  - retratística
3. Estética bolchevique:
  - soportes y repertorio figurativo
  - la mujer trabajadora
4. La Unidad popular chilena:
  - soportes y espacio público
  - figuraciones, exploraciones y semánticas
5. Construcción de una propuesta de caso, considerando aspectos teóricos, metodológicos y/o de caracterización de la misma.

Metodología

Descansando en las plataformas virtuales de comunicación, el curso combinará dos modalidades:

- a) clases expositivas dialogadas lideradas por la profesora (conceptos y ejemplos históricos, con enfoque temático, no cronológico).
- b) trabajo de seminario, a través del avance del planteamiento y construcción de una propuesta de caso de estudio por parte de los estudiantes, que puede abordar aspectos teóricos, metodológicos y/o de caracterización de la relación misma.

Evaluación

El curso contempla dos evaluaciones, basadas en las presentaciones de avance del trabajo del/la estudiante: parcial y final (esta última presentación visual, con breve manuscrito de apoyo).

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4.0.
Asistencia regular

Palabras Clave

Arte, imágenes, izquierdas políticas

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Rev. Francesa: -Auslander, Leonora, "Regeneration through the everyday? Clothing, architecture and furniture in revolutionary Paris". <i>Art History</i>, Vol. 28, nº 2, april 2005, pp 227-247. -Freund, Amy, "The Citoyenne Tallien: Women, Politics, and Portraiture during the French Revolution" in <i>Art Bulletin</i>, september 2011 vol. XCIII, nº 3. Estética soviética: -Bonell, Victoria, "The Peasant Woman in Stalinist Political Art of the 1930s" in <i>American Historical Review</i>, February 1993. -Enjuto, Esther, "Stalin y el retrato oficial en la Unión Soviética de entreguerras" en <i>Ars Longa</i> 7-8, 1996-1997, pp. 279-283. Unidad Popular: -Domínguez, P. 2006, "La efervescencia política y electoral: inicios del mural propagandístico" y "Extrapolación de la obra de arte como herramienta política: las brigadas muralistas y el mural oficialista en la Unidad Popular" en <i>De los artistas al pueblo: esbozo para una historia del muralismo social en Chile</i>. Memoria de Licenciatura en artes. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Artes, pp. 52-65. -Richard, N. (ed), "Arte y política I: 1960-1973" en <i>Revista de Crítica Cultural</i> nº 29-30, nov. 2004, pp. 1-27.	-Academia de Artes de la URSS, "La pintura" en <i>El arte de los países socialistas</i>, Madrid, Cátedra, 1982, pp. 117-189; "La escultura", pp. 189-240; "Artes gráficas", pp. 240-293; "Artes decorativas y aplicadas", pp. 293-308. -Agulhon, Maurice, "Esquisse pour une archéologie de la République. L'allégorie civique féminine". In <i>Annales. Économies, Sociétés, Civilisations</i>. 28e année, nº 1, 1973, pp. 5-34. -Castillo, E. Puño y letra. 2010. <i>Movimiento social y comunicación gráfica en Chile</i>. Santiago Ocholibros (Caps.) -Clark, Toby, "Introducción" y "La propaganda sobre el Estado comunista" en <i>Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas</i>. Madrid, Ediciones Akal, 2000. -Escudero, J. <i>La imagen de la música en Chile. Hermanos Larrea y el desarrollo del diseño discográfico nacional</i>. Trabajo de diseño gráfico. Universidad Católica de Valparaíso. En línea: http://wiki.ead.pucv.cl/images/4/45/Capitulo2pres.pdf -Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H. D. Buchloh, "El realismo socialista soviético" en <i>El arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad</i>. Madrid, Editorial Akal, 2006, pp. 174-265. -Heller, S, "The soviet communists" in <i>Iron fits. Branding the 20th century totalitarian state</i>. London, Phaidon, 2008. -Islas, Tania, "La censura figurativa" en <i>Istor: revista de historia internacional</i>, Año 2008, Año 9, Número 35 pp. 67-90. -Lucena, Daniela, "Cultura proletaria y vanguardia rusa. Discusiones en torno a la construcción de un nuevo mundo" en <i>Question</i>, Vol 1, No 12 (2006). -Osses, M. y Vico, M. 2009. <i>Un grito en la Pared. Psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno</i>. Santiago, Ocholibros (Caps.) -Pinto, M. 2007. <i>Proyecto editorial: Carátulas del grupo musical Los Jaivas. Testimonio histórico, reflejo de identidad e imagen de marca</i>. Santiago, Tesis Universidad de Chile, Santiago.