

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:	Seminario: Mirar entrelíneas: imagen, texto y gesto.
En inglés:	Look and read between the lines: image, text and gesture
Profesoras:	Laura Lattanzi y Paula Arrieta

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 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 disciplinares, 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.

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 conoce los conceptos y las teorías asociadas a la inclusión de elementos textuales como visualidad.
2. El/la estudiante analiza críticamente diferentes referentes (autores, autoras y obras) que utilizan el texto en proyectos visuales y audiovisuales.
3. El/la estudiante realiza cruces y relaciones entre texto e imagen e identifica las estrategias creativas, semióticas y conceptuales asociadas.
4. El/la estudiante desarrolla formas de escritura alternativas, experimenta diferentes estrategias de escritura y desarrolla un argumento en torno a ellas.

Saberes/Contenidos

1. Delimitación teórica y conceptual
2. Breve historia del texto en las artes visuales
3. Cruces y transposiciones. Caso cine y literatura
4. Texto visual y filosófico: la obra de Gonzalo Díaz
5. Texto, imagen y autobiografía: T. Emin, S. Calle
6. Textos, diarios y correspondencias: escrituras e imágenes en movimiento
7. Imágenes que impulsan relatos
8. Poesía visual
9. Ensayo y cine, pensar en texto e imágenes - collage y montaje.
10. Intervenciones textuales en espacio público
11. Texto y arte textil
12. La obra de arte en la literatura
13. Cine poesía vs cine prosa

Metodología

Clases expositivas y discusión de textos y obras. 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). Se discutirán y socializarán propuestas de escritura y visualidad a través de ejercicios en clases.

Evaluación

- Promedio de ejercicios en clases 30%
- Retrato de otrx 30%
- Diccionario visual 40%

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0
Asistencia superior a un 70%

Palabras Clave

Imagen y texto, arte contemporáneo

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<ul style="list-style-type: none"> ● Zamora Águila Fernando (2006). <i>Filosofía de la imagen</i>. México, UNAM. Selección ● Giovine Yáñez, María Andrea (2020). "Toda obra de artes visuales es iconotextual: una invitación a pensar la historia de las artes visuales desde la relación entre las obras y sus títulos". ● <i>Hyperborea. Revista de ensayo y creación</i> 3: 71-95. ● Grüner, Eduardo (2001). "El Comienzo contra el Origen. La dimensión crítica de la trasposición Literatura/Cine" en <i>El sitio de la mirada</i>. Buenos Aires: Norma. ● Galende, Federico (2013). <i>La República Perdida. Un Ensayo Visual Sobre Gonzalo Diaz</i>. Santiago: Universitaria. ● Auster, Paul (1999). <i>Leviatán</i>. Barcelona: Compactos Anagrama ● Bellour, Raymond (2002). <i>Entre imágenes</i>. Buenos Aires: Colihue. Selección ● Negroni, María (2019). <i>Cuaderno alemán</i>. Santiago de Chile, Alquimia. ● Gainza, María (2020). <i>El nervio óptico</i>. Barcelona: Anagrama. ● ● Martínez, Juan Luis (1985). <i>La nueva novela</i>. Santiago de Chile: Ediciones Archivo. ● Blümlinger, Christa (2007) "Leer entre las imágenes" en Weinrichter, A. <i>La forma que piensa: tentativas en torno al cine-ensayo</i>. Pamplona: Gobierno de Navarra. ● Bisama, Álvaro (noviembre de 2019). "La lengua Alien", <i>Página 12</i>. ● Hustvedt, Siri (2014). <i>El mundo deslumbrante</i>. Barcelona: Anagrama. ● Hustvedt, Siri (2018). <i>Todo cuanto amé</i>. Madrid: Seix Barral. ● Houellebecq, Michel (2011). <i>El mapa y el territorio</i>. Barcelona: Anagrama. ● Jude, Radu (2021). <i>Sexo desafortunado o porno loco</i>. Rumania. ● Lord, James (2019). <i>Retrato de Giacometti</i>. Madrid: La balsa de la Medusa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Abril, Gonzalo (2007). <i>Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira</i>. Madrid: Síntesis. ● Abril, Gonzalo. <i>Tres dimensiones del texto en la cultura visual</i>. IC – Revista Científica de Información y Comunicación 2012, 9, pp. 15 – 35 ● Boehm, Gottfried (2014). "Decir y mostrar: elementos para una crítica de la imagen" México, UNAM. ● Brea, José Luis (2005). <i>Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización</i>. Madrid: Akal, 2005. ● Foucault, Michel (2010). "Las meninas". <i>Las palabras y las cosas</i>. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 21-34. ● Godard, Jean-Luc. <i>Historia(s) del cine</i>. Buenos Aires: Caja Negra.. ● Krieger, Murray (2000). "El problema de la écfrasis: imágenes y palabras, espacio y tiempo-y la obra literaria". <i>Literatura y Pintura</i>. Antonio Monegal (Comp). Madrid: Arco/ Libros, 139-160. ● Mitchell, W.J.T. (1986) <i>Iconology: Image, Text and Ideology</i>. Chicago: The University of Chicago Press. ● Mitchell, William J. Thomas (2009). <i>Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual</i>. Madrid: Akal. ● Pasolini, P. P., & Rohmer. (1970). <i>Cine de poesía contra cine de prosa</i>. Barcelona: Anagrama. ● Pimentel, Luz Aurora. "Écfrasis y lecturas iconotextuales". <i>Poligrafías. Revista de Literatura</i> 4 (2003): 205-215. ● Steyerl, Hito (2014). <i>Los condenados de la pantalla</i>. Buenos Aires: Caja Negra. ● VVAA (2010). <i>Notas visuales: fronteras entre imagen y escritura</i>. Santiago de Chile: Metales Pesados, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética.