Nombre del curso	Visualidad
Descripción del curso	El curso apunta a que los estudiantes comprendan elrol multidimensional de la imagen en la culturacontemporánea a partir de una revisión histórica de lasprincipales concepciones visuales de la épocamoderna. Junto a ello, se presentan diversas formas detrabajar y analizar imágenes en el marco de proyectosde investigación.
Objetivos	General:Los estudiantes comprenderán el rol central y multidimensional de la imagen en la cultura contemporánea a partir de una revisión histórica de las principales concepciones visuales de la época modernaEspecífico:- Comprender el doble status de la imagen como vestigio-testimonio y como proposición-construcción.- Comprender a la imagen como elemento no unitario sino multidimensional.- Discutir algunos de los enfoques teóricos que se han empleado en el abordaje de las imágenes.- Complementar el análisis integrado y diferenciado de los diversos soportes visuales.
Contenidos	- La cultura visual como concepto articulador. Historia de la imagen.- Historia de la visión. Principales regímenes escópicos.- Concepción visual clásica. La estética. El gusto.- Concepción visual moderna I. El análisis histórico-social.- Concepción visual moderna II. El estructuralismo.- Visualidades multiculturales y periféricas.- La mirada: cuerpo, sexualidad y género.- La imagen en el mundo digital.
Metodología	El curso desarrollará sus contenidos mediante las siguientes actividades:- Clases expositivas- Lecturas y presentaciones de textos- Visionado de audiovisuales- Discusiones grupales
Modalidad de evaluación	Cada estudiante tendrá que presentar 2 informes (en total) de lecturasasociadas a las sesiones elegidas.Cada presentación deberá consistir en informe escrito y presentación oral;sin embargo se evaluará exclusivamente el informe escrito, en base a pautapropuesta por el profesor.
Bibliografía	Obligatoria:Sesión 2. Jonathan Crary (2008), Las técnicas del observador.Visión y modernidad en el siglo XIX. Cap. 1, “La modernidad y el problema del observador” y cap. 3 “La visión subjetiva y la separación de los sentidos”.Sesión 3. Jacques Aumont (2001), La estética hoy. Cap II“La estética. De la sensación al gusto”.Sesión 4. Peter Burke (2001), Visto y no visto: el uso de laimagen como documento histórico. Cap. II “Iconografía e iconología”, cap. X “Más allá de la iconografía” y cap. XI “La historia cultural de las imágenes”.Sesión 5. Martine Joly (1999), Introducción al análisis dela imagen. Cap 2 “El análisis de la imagen: posibilidades y métodos” + Roland Barthes (1964), “Retórica de la imagen”Sesión 6. Ella Shohat y Robert Stam (2002), “Narrativizingvisual culture. Towards a polycentric aesthetics”.Sesión 7. Donna Haraway (1995), Ciencia, cyborgs y mujeres.La reinvención de la naturaleza. Cap 7 “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”.Sesión 8. Lev Manovich (2005), El lenguaje de los nuevosmedios de comunicación. La imagen en la era digital. Cap. 6 “¿Qué es el cine?”.15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIAAndermann, Jens. Nuevo cine argentino. Buenos Aires: Paidós, 2015.Allen, Robert y Douglas Gomery. Teoría y práctica de la historia del cine.Barcelona: Paidós, 1995.Aumont, Jacques. Análisis del film. Barcelona: Paidós, 1990.Barthes, Roland. Cámara Lúcida. Barcelona: Paidós, 1989.Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 1978.Belting, Hans. Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz, 2007.Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos, 2008.Berger, John. Mirar. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.Corro, Pablo. Retóricas del cine chileno. Ensayos con el realismo. Santiago:Cuarto Propio, 2012.Didi-Huberman, Georges. Cuando las imágenes tocan lo real. Madrid:Círculo de Bellas Artes, 2013.Fontcuberta, Joan. El beso de Judas: fotografía y verdad, Barcelona:Gustavo Gili, 1997.Freedberg, David. El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y lateoría de la respuesta, Madrid: Cátedra, 1992.La Ferla, Jorge y Sofía Reynal (eds.). Territorios audiovisuales. BuenosAires: Libraria, 2012.Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós,2003.Mirzoeff, Nicholas (ed.). The visual culture reader. Londres: Routledge,1998.Mitchell, W.J.T. “Mostrando el ver. Una crítica de la cultura visual”. EnEstudios Visuales n°1, 2003, pp. 17-40.Naranjo, Juan (ed), Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006),Barcelona, Gustavo Gili, 2006.Rampley, Matthew. “La cultura visual en la era postcolonial: el desafío de laantropología”. En Estudios Visuales n°3, 2006, pp. 186-211.Rose, Gillian. Visual Methodologies. An introduction to the interpretation ofvisual materials, Londres: Sage, 2007.Ruiz, Raúl. Poética del cine. Santiago: Sudamericana, 2000.Shoat, Ella y Robert Stam. Multiculturalismo, cine y medios decomunicación. Barcelona: Paidós, 2002.Sontag, Susan. Sobre la fotografía. Barcelona: De Bolsillo, 2009.Stam, Robert. Teorías del cine. Una introducción. Buenos Aires: Paidós,2001.Sturken, Marita y Lisa Cartwright. Practices of looking. An introduction tovisual culture, Oxford: Oxford University, 2009.Williams, Raymond. Televisión. Tecnología y forma cultural. Barcelona:Paidós, 2011.Tagg, John. El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías ehistorias, Barcelona: Gustavo Gili, 2005.Urrutia, Carolina. Un cine centrífugo. Ficciones chilenas 2005-2010.Santiago: Cuarto Propio, 2013.Xavier, Ismail. El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia,Buenos Aires: Manantial, 2008.
Recursos web:Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico:http://www.patrimoniofotografico.cl/Memoria Chilena, DIBAM: http://www.memoriachilena.clMuseo Histórico Nacional: http://www.museohistoriconacional.cl/Blog “Chile del 1900”: http://chiledel1900.blogspot.com/Cine Chile: http://www.cinechile.clCineteca Nacional Chile: http://cinetecadigital.ccplm.cl/Cineteca Universidad de Chile http://www.cinetecavirtual.cl/Archivo audiovisual USACH: http://www.archivodga.usach.cl/National Archive EEUU: http://www.digitalvaults.org/Open Library: http://openlibrary.orgArchives: https://archive.org/index.php