Nombre del curso	Visualidad
Descripción del curso	El curso apunta a que los estudiantes comprendan el rol multidimensional de la imagen en la cultura contemporánea a partir de una revisión histórica de las principales concepciones visuales de la época moderna. Junto a ello, se presentan diversas formas de trabajar y analizar imágenes en el marco de proyectos de 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 moderna Específico: - 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 lecturas asociadas 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 pauta propuesta 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 la imagen 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 de la 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), “Narrativizing visual 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 nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Cap. 6 “¿Qué es el cine?”. 15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Andermann, 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 la teoría de la respuesta, Madrid: Cátedra, 1992. La Ferla, Jorge y Sofía Reynal (eds.). Territorios audiovisuales. Buenos Aires: 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”. En Estudios 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 la antropología”. En Estudios Visuales n°3, 2006, pp. 186-211. Rose, Gillian. Visual Methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials, Londres: Sage, 2007. Ruiz, Raúl. Poética del cine. Santiago: Sudamericana, 2000. Shoat, Ella y Robert Stam. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. 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 to visual 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 e historias, 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.cl Museo Histórico Nacional: http://www.museohistoriconacional.cl/ Blog “Chile del 1900”: http://chiledel1900.blogspot.com/ Cine Chile: http://www.cinechile.cl Cineteca 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.org Archives: https://archive.org/index.php