

ARTE Y VISUALIDAD: PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

Crédito de obra: Guillermo Daghero. Casa, bocetolibro, 2010.

12 sesiones
Curso vespertino
Modalidad Online

Inicio: mayo de 2024
Inscripciones abiertas

Consultas por descuentos al correo: ymarquez@u.uchile.cl
+ info en artes.uchile.cl/teoria

Arte y visualidad: Problemas contemporáneos

Descripción

El Curso de Extensión, dirigido a un público general, busca revisar instancias donde el arte y la visualidad se han convertido en laboratorios experimentales para pensar los grandes dilemas de nuestro tiempo: nuevas subjetividades críticas, obsolescencia, revuelta social, indigenismo, naturaleza, violencia, afectos, imaginaciones de futuro.

Programa

Sesión 1: Introducción

Sesión 2: Artistas mujeres y crítica Feminista.

Prof. Paula Arrieta.

Desde los años 70 del siglo del pasado, historiadoras y teóricas del arte se han preguntado por la figura de las mujeres artistas. ¿Por qué los grandes artistas de la historia son, en una abrumadora mayoría, hombres? ¿Qué mecanismos han actuado para invisibilizar el trabajo de las mujeres en el arte? El módulo se propone dar una mirada general a la crítica feminista del arte, interrogar la historia del arte construida en occidente y conocer el trabajo de algunas artistas mujeres que actuaron tensionando el canon patriarcal y tradicional de la historia.

Sesión 3: Arte y obsolescencia.

Prof. Paulina Faba.

Este módulo se propone explorar las formas en que los artistas, a nivel mundial y en Latinoamérica, tratan el problema de la obsolescencia en relación con los efectos acumulativos del capitalismo y el industrialismo tardío (Fortun, 2012). Profundizaremos en las formas de conceptualización y comprensión de las crisis y tiempos históricos a través del análisis de esculturas, instalaciones, performance y nuevos medios.

Sesión 4: Arte y Revuelta Social

Prof. Isabel Jara

El módulo revisa conceptos que interpretan la relación entre arte y política, dos casos emblemáticos de la historia de los movimientos sociales y de la historia artística de la modernidad occidental, y reflexiona sobre las prácticas visuales de la última revuelta social chilena

Sesión 5: Historia, mestizaje e indigenismo en el arte latinoamericano

Prof. Constanza Acuña

En esta clase revisaremos la formación de algunos referentes claves para la comprensión del arte latinoamericano. Tomaremos como punto de partida la obra de Felipe Guaman Poma de Ayala del periodo colonial, los retratos de José Gil de Castro en los inicios de la independencia republicana, las obras de Tarsila do Amaral y José Sabogal en la primera mitad del siglo XX. Estudiar a estos artistas y sus conexiones, nos permitirá sacar algunas conclusiones sobre cómo se fue configurando nuestro presente y la memoria (afectiva, histórica y política) contenida en las imágenes.

Sesión 6: Figuras de la pietà en el arte chileno

Prof. Paz López

Entre los años 1975 y 1989, encontramos un significativo número de obras que, mediante diversas operaciones visuales, recuperan el motivo de la pietà cristiana para operar sobre este imaginario cultural de larga duración una serie de desplazamientos críticos. Se trata de obras que resisten al ocaso de los afectos, que no adhieren fácilmente a la soledad o a la indiferencia y que no se dejan tentar por la idea de que la muerte pueda ser escamoteada por la técnica y la ingeniería social. Obras, en fin, que no renuncian a la verdad del cuerpo, es decir, a la contingencia, el desperfecto, la incertidumbre, la ambigüedad y lo desconocido. Bajo este contexto, revisaremos las obras de artistas como Carlos Leppe, Eugenio Dittborn, Juan Pablo Langlois, Juan Domingo Dávila, Las Yeguas del Apocalipsis, Ronald Kay y Raúl Zurita, para pensar en ese paradigma mortal y maternal de la imagen que es la pietà.

Sesión 7: El patio, el árbol, el campo, los pájaros

Prof. Gonzalo Arqueros

Esta sesión ensaya la presentación del trabajo visual, pictórico y escultórico

de dos artistas visuales actuales, Pablo Ferrer y Adolfo Martínez, cuyas obras traducen ejemplarmente la experiencia doméstica y rural a través de tópicos materiales e iconográficos. Podremos ver y analizar formas, figuras, imágenes del campo y el patio, conocer sus vínculos con la tradición de la pintura y el arte occidental y pensarlos como elementos de nuestra experiencia cotidiana común.

Sesión 8: Naturalismos sucios. Arte, cine y detalle

Prof. Federico Galende.

Se somete en esta clase a un pequeño glosario la transformación de las convenciones artísticas y cinematográficas propuestas por Lucía Seles, con un énfasis en el debate sobre la gracia de las desorientaciones estéticas.

Sesión 9: Arte y naturaleza en el campo del post paisaje

Prof. María Elena Muñoz

Se revisarán algunas propuestas artísticas que se articulan en el plano común del arte y la naturaleza y que pueden ser pensadas como una actualización del paisaje, es decir, como manifestaciones de la experiencia humana con y dentro de la naturaleza

Sesión 10: La Violencia como orden del mundo, en el marco de la representación

Prof. Sergio Rojas

La violencia ha sido un motivo recurrente en las artes, durante buena parte del siglo XX y también en todo lo que va del siglo XXI. Hay que tener presente, además, que la representación es, general, el territorio de trabajo en las artes. No se trata de que estas necesariamente privilegien siempre procedimientos de mimesis con relación a la violencia, sino que son los códigos de recepción de los espectadores (códigos de percepción y comprensión del mundo) aquello que las artes están siempre de alguna manera satisfaciendo, alterando, destruyendo, sorprendiendo, etc. Ahora bien, existen, en general, dos maneras de abordar la violencia en las artes. La primera es poner en escena la violencia en su excepcionalidad, a veces con el propósito de conmover al destinatario, de impresionarlo hasta dejarlo incluso “sin palabras”; la segunda consiste en dar a pensar la violencia, lo que implica no atender a su excepcionalidad (algo de lo que abunda información e imágenes en las redes sociales y en la prensa), sino al hecho de que la violencia constituye hoy un aspecto esencial del orden de nuestra existencia. El racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia, el

machismo, etcétera constituyen formas naturalizadas de violencia que se han domiciliado en nuestra cotidianeidad. El objetivo de esta sesión es atender especialmente a las artes que abordan este tipo de violencia; es decir, las artes que dan a pensar la violencia como orden del mundo.

Sesión 11: El gesto en el arte

Prof. Pablo Oyarzún

Nos ocuparemos del gesto y los gestos en un cruce de claves: filosofía, retórica, teatro, fisiognómica, pintura y grabado, quirología, comunicación y política, a través de la consideración de breves textos, imágenes y documentación diversa.

Sesión 12: Imaginaciones de futuro

Prof. Laura Lattanzi

En esta clase revisaremos los modos en los que la visualidad explora e imagina el futuro en un mundo que se ve amenazado al menos en dos grandes aspectos: el descalabro ambiental y la administración digital. Desde una perspectiva materialista y feminista se recurrirá a imágenes visuales y audiovisuales que advierten de las amenazas pero se abren a otros modos de imaginar y mirar.

Valores

Primer período de inscripción (del 20 de enero al 31 de marzo de 2024):

Matrícula: Gratis

Arancel: \$50.000.-

Segundo período de inscripción (del 1 de abril al 7 de mayo de 2024):

Matrícula: \$15.000.-

Arancel: \$60.000.-

Horario de clases

Miércoles de 18.30 a 20.30

Modalidad online

Descuentos

Rebaja del 25% del arancel para el personal académico o de colaboración de la Universidad de Chile. Para ejercer este derecho, deberán contar con un nombramiento o designación no inferior a 22 horas semanales y una antigüedad superior a un año en la Institución.

Rebaja del 15% por pago de contado, con el objeto de promover la matrícula anticipada en un programa o curso, según lo señalado en el numeral 8 del artículo 2° del Decreto Universitario N° 0011180 de 2020.

Rebaja del 15% del arancel para profesores del sistema escolar, con el objeto de Priorizar el desarrollo de un determinado programa o disciplina, según lo señalado en el numeral 3 del artículo 2o del Decreto Universitarios No0011180 de 2020.

* Las rebajas señaladas con anterioridad no son acumulables.

* Los cursos se realizarán con un mínimo de estudiantes.

Consultas e inscripciones

Yessenia Márquez

ymarquez@u.uchile.cl

Teléfono: +562 2978 75 24

Las Encinas 3370, Ñuñoa, Santiago.