

Facultad de Filosofía y Humanidades / Pedagogía en Artes Visuales

Nombre de la actividad curricular:	Cultura Visual y de la imagen	
Código:		
Créditos:	10	
Carácter:	Optativo	
Prerrequisitos:	Sin prerrequisito	
Tipo:	Curso	
Horas cronológicas de dedicación	Docencia directa: 3	Trabajo autónomo: 7

I. DESCRIPCIÓN

Esta actividad curricular está ubicada en el *Ciclo de profundización* del Plan de Estudio, en el área de *Formación Complementaria*. El curso ofrece la posibilidad de profundizar en la comprensión de la cultura visual y la reflexión en torno a las imágenes, y los cruces existentes entre el arte y la cultura contemporánea. De esta manera, el curso apunta a expandir la mirada de la teoría e historia del arte a problemáticas extensivas sobre la cultura de masas y sus mecanismos de producción, circulación e hibridación a partir de factores propios de la contemporaneidad como los medios de comunicación, las tecnologías y la publicidad, en un diálogo con la producción y reflexión en las artes visuales.

El curso se propone contribuir con el perfil de egreso permitiendo al/la estudiante problematizar en el fenómeno de lo visible y las discusiones sobre los sistemas de producción, representación y circulación de imágenes en un contexto contemporáneo. De esta manera, otorga conocimientos y herramientas para analizar imágenes, medios, objetos y los contextos de las Artes Visuales basándose en contenidos y problemas de la historia del arte para otorgar experiencias de aprendizaje desafiantes y fundamentadas a sus estudiantes.

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE

Al término del curso el/la estudiante será capaz de:

- Identificar las principales discusiones y reflexiones respecto a la cultura visual.
- Problematizar los sistemas de producción, representación y circulación de las imágenes desde la dimensión crítica de la cultura visual.
- Aplicar diferentes aproximaciones y metodologías para interpretar las imágenes, visualidades y obras artísticas, bajo el régimen de la cultura visual.
- Promover la reflexión comparativa de elementos propios de la cultura visual en el arte contemporáneo.
- Utilizar abordajes interpretativos de la cultura visual para reflexionar sobre su enseñanza en las Artes Visuales.

III. CONTENIDOS

Unidades temáticas:

Unidad 1. *¿Qué es la cultura visual?*

- Aspectos centrales de la cultura visual y sus principales debates en la actualidad.
- Contexto histórico y sociocultural para el surgimiento de la cultura visual.
- El influjo de la tecnología en la configuración de la cultura visual durante el siglo XX y XXI.
- Medios de masas y cultura de medios.
- La publicidad como motor de distribuidor de imágenes y de sentido en la sociedad capitalista.

Unidad 2. *Tecnología y cultura visual*

- Forma de configuración y circulación de los objetos culturales en los medios de masas: el cine, la moda, la televisión, la publicidad.
- Internet y las nuevas modalidades de circulación de las imágenes virtual.

Unidad 3. *Arte y Cultura Visual: diálogos y tensiones*

- Arte y apropiación. Rendimientos críticos y visuales de la cultura visual en el arte contemporáneo.
- Vanguardias y neovanguardias. Antecedentes y efectos de la imagen circulante en la obra de arte.
- Política de las imágenes y los signos en la sociedad contemporánea.
- Aspectos de la cultura visual en el arte latinoamericano (propaganda, democracias y dictaduras).

Unidad 4. *Arte y cultura visual en el aula*

- Elementos de reconocimiento y transferencia pedagógica de la cultura visual local.
- Ejercicios de cruces de la cultura visual local y el arte contemporáneo.

IV. METODOLOGÍA

- Clases expositivas con instancias participativas y ejercicios prácticos, donde se trabajará analizando imágenes, cuestionando el tipo de objeto y mirada que producen.
- Salidas pedagógicas para apoyar las clases expositivas.
- Se complementarán entre sí: materiales visuales, lecturas seleccionadas y videos de apoyo.
- Calendario de lecturas clase a clase, las que se relacionan directamente con lo tratado en cada sesión.
- Tutorías con la profesora para apoyar el desarrollo de la evaluación final.

V. EVALUACIÓN

La evaluación contempla evaluaciones de carácter continuo, retroalimentación y monitoreo de aprendizajes.

Evaluación n°1 (ponderación de 33%): evaluación presencial, escrita e individual. Incluye la bibliografía indicada y los contenidos vistos en clases asociados a esta (incluyendo las imágenes analizadas en el curso).

Evaluación n°2 (ponderación del 33%): evaluación presencial, oral en duplas. Se realizarán presentaciones que incorporen los contenidos vistos en clases, el uso de la bibliografía y una propuesta personal de aproximación a imágenes pertinentes.

Evaluación n°3 (ponderación del 34%): evaluación escrita individual. Estará enfocada en la aplicación de la bibliografía y la materia de clases al análisis de imágenes relacionadas a los contenidos del curso. Se entregarán las indicaciones en clases y serán publicadas en la plataforma UCampus con el plazo para entregar la evaluación en formato digital. No se aceptarán entregas fuera de plazo.

*** En caso se cometer plagio la evaluación se calificará con nota 1.0.**

*** La inasistencia a evaluaciones debe ser debidamente justificada ante la Coordinación Académica.**

*** La aprobación del curso requiere de un mínimo de 75% de asistencia.**

VI. RECURSOS PEDAGÓGICOS

Bibliografía Básica:

- Arango, D., Domínguez, J. y Fernández, C. (Eds) (2008). La crítica de arte. Entre el multiculturalismo y la globalización. Medellín: La Carreta Editores E.U.
- Brea, J.L. (2005). Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid: Akal.
- Cofré Cubillos, C. "Instituto De Arte Latinoamericano (IAL): Debates críticos y artísticos (1970-1973). Hacia un arte para el socialismo", en Diálogos Revista Electrónica de Historia, 23(2): 1-31. Julio-diciembre, 2022.
- Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la Cultura Visual. Barcelona: Paidós.
- Prada, J.M. (2012). Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria

- Belting, Hans. (2010). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz.
- Camnitzer, L. (2009). De la Coca-Cola al arte boludo. Santiago de Chile: Metales Pesados.
- Clark, T. (2001). Arte y propaganda en el siglo XX. Madrid: Akal.