

**UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO**
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO
DE ARTE

Licenciatura en Teoría e Historia del Arte
Teoría de la imagen técnica – Programación

Nombre de la Asignatura	Teoría de la imagen técnica
Descripción	La asignatura aborda marcos teóricos que permiten aproximarse al mundo de la imagen-movimiento y el audiovisual, lo cual supone una reflexión introductoria sobre el estatuto de la imagen técnica y la fotografía, y las implicancias que su emergencia histórica tiene para la transformación del escenario de las artes en la modernidad.
Objetivos	1. Examinar el enorme impacto cultural que implicó la aparición de la reproductibilidad técnica (fotografía y cine) para el campo artístico. 2. Analizar producciones fotográficas y cinematográficas inmersas en el contexto cultural de la modernidad, en función de marcos teóricos pertinentes. 3. Reflexionar en torno a las transformaciones que se presentan para la cultura y la producción de imágenes en la época contemporánea, a partir de las nuevas tecnologías digitales.
Contenidos	1. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica - Historia de la fotografía - Teorías de la fotografía - La fotografía en Latinoamérica 2. El cine - Historia del cine - Teorías del cine - El cine en Latinoamérica 3. La obra de arte en la era de la reproductibilidad digital

	- Nuevos medios: teorías - Cine digital
Metodología	El proceso de enseñanza aprendizaje de este curso es el siguiente: - Exposición de las temáticas y contenidos a cargo de la docente, combinada con espacios de discusión y la participación/intervención de estudiantes. - Lectura comprensiva de bibliografía básica y complementaria por parte de las/los estudiantes para su análisis posterior en las sesiones de clases. - Realización de tareas evaluadas como: presentaciones orales, fichaje de textos asignados, video de análisis fílmico, debate de textos señalados y escritura de un ensayo. Mediante este proceso se intentará potenciar en las/los estudiantes competencias de comprensión histórica y análisis crítico respecto a desarrollos, planteos y enfoques de la teoría e historia de la imagen técnica.
Evaluación	- Presentación oral de un texto teórico. Ponderación: 25 % - Fichaje de tres textos abordados a lo largo del curso. Ponderación por texto: 5 %. Ponderación total: 15 % - Video de Análisis Fílmico, que aplique las ideas teóricas de un texto señalado. Ponderación: 15 % - Participación en debate guiado sobre textos teóricos señalados (considera al menos dos intervenciones orales individuales). Ponderación: 10 % - Ensayo (trabajo final), donde se apliquen algunas de las teorías estudiadas al análisis de un filme. Ponderación 35 %
Normativa	- Las/os estudiantes que se ausenten a una prueba, presentación oral o a la entrega de un trabajo por razones médicas, deben realizar la evaluación la clase siguiente a la ausencia o en la fecha establecida por la profesora, y solo en el caso de que hayan presentado antes un certificado médico a la coordinación académica.

	- El plagio es una falta grave, será sancionado con un 1.0 y será notificado a la dirección de la carrera. Su repetición puede significar la expulsión de la universidad (Reglamento Estudiante, artículos 21 y 22).
--	--

PROGRAMACIÓN

Fecha	Contenido	Bibliografía/recursos para el aprendizaje	Evaluación (%)
AGOSTO			
CLASE 1 12/08	Clase introductoria. Presentación del programa. Antecedentes e invención de la fotografía.	Lectura complementaria: Newhall, Beaumont. 2002. <i>Historia de la fotografía</i> . Barcelona: Editorial Gustavo Gili. (pp. 2-4).	
CLASE 2 14/08	Pioneros y expansión de la fotografía.	Lectura complementaria: Newhall, Beaumont. 2002. <i>Historia de la fotografía</i> . Barcelona: Editorial Gustavo Gili. (Cap. 3-5).	
CLASE 3 19/08	La era de la reproductibilidad técnica y las tecnologías analógicas.	Benjamin, Walter. 2003. <i>La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica</i> . Ciudad de México: Editorial Ítaca. (pp.39-48).	
CLASE 4 21/08	El aura de la fotografía.	Walter Benjamin, "Pequeña historia de la fotografía", pp. 63-83. (En: Benjamin, Walter. <i>Discursos interrumpidos I: Filosofía del arte y de la historia</i> . Traducción de Jesús Aguirre. Buenos Aires: Taurus, 1989).	Presentación Oral Grupo 1 (Grupo de 2 estudiantes presenta selección del texto).

CLASE 5 26/08	El realismo y el referente.	Bazin, André. "Ontología de la imagen fotográfica." En <i>¿Qué es el cine?</i> , 2da edición, 23-30. Madrid: Rialp, 1990. (Selección pp. 23–30).	Fichaje 1: "Ontología de la imagen fotográfica" de André Bazin.
Clase 6 28/08	Ontología de la fotografía en Roland Barthes.	Barthes, Roland. 1990. <i>La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía</i> . Traducido por Joaquín Sala-Sanahuja. Barcelona: Paidós. (Selección: pp.30-36, 40-49, 76-84, 135-155; o Epígrafes 32-34 del ePub).	Participación – debate.
SEPTIEMBRE			
CLASE 7 2/09	Semiótica de la imagen fotográfica.	Barthes, Roland. "El mensaje fotográfico." En <i>Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces</i> , 13–17. Barcelona: Paidós, 1986. Lectura complementaria: Beceyro, Raúl (2003). <i>Ensayo sobre fotografía</i> . Editorial Paidós. (Cap. 2, 4 y 6).	Presentación Oral Grupo 2 (Grupo de 2 estudiantes presenta la selección del texto).
Clase 8 4/09	La fotografía como imagen técnica.	Flusser, Vilém, y Eduardo Molina. <i>Hacia una filosofía de la fotografía</i> . México: Trillas, 1990. (Selección: Capítulos 2 y 4).	Presentación Oral Grupo 3 (Grupo de 2 estudiantes presenta la selección del texto).
CLASE 9 9/09	Lo fotográfico y el índice.	Krauss, Rosalind. "Notas sobre el índice (I y II)." En <i>La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos</i> , 209–235. Madrid: Alianza Editorial, 1996. (Selección; pp. 209-235).	

		Dubois, Philippe (1986). <i>El acto fotográfico. De la representación a la recepción</i> . Editorial Paidós. (Cap. 2. pp.65-92).	
CLASE 10 11/09	El acto fotográfico. Lo indexical.	Dubois, Philippe (1986). <i>El acto fotográfico. De la representación a la recepción</i> . Editorial Paidós. (Cap. 2. pp.65-92).	Fichaje 2: fragmento elegido (pp. 65-92).
RECESO ESTUDIANTES			
CLASE 11 23/09	La fotografía en América Latina.	Aguayo, Fernando, et al. <i>Fotografía e historia en América Latina</i> . Centro de Fotografía de Montevideo, 2015. Lapenda, Agustina. "José Antonio Navarrete, Fotografiando en América Latina: Ensayos de crítica histórica, Montevideo, CDF Ediciones, 2017, 2da edición, 280 pp." Anuario TAREA 5 (2018).	Participación – debate.
CLASE 12 25/09	Marey y Muybridge. Más allá de la percepción humana. El estudio y la recomposición del movimiento (cronofotógrafo y zoopraxiscopio).	Oubiña, D. (2009). <i>Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digital</i> . Manantial. (pp. 56-77).	Participación - debate.
CLASE 13 30/09	El cinematógrafo. Pioneros del cine. Expansión internacional. Formación de un lenguaje (Lumière, Edison, Meliès, Alice	Lectura complementaria: Gubern, R. (2016). <i>Historia del cine</i> . Anagrama. (pp. 29-50, pp. 55-97).	

	Guy, La escuela de Brighton, Pathè y Gaumont).	Filmes: Cortometrajes Lumières, Edison, Meliès, Alice Guy, latinoamericanos, Ferdinand Zecca, Edwin Porter, El teléfono (1912, Griffith).	
OCTUBRE			
CLASE 14 2/10	Inicios de una industria. Western, Star System (femme fatal), super producción. La comedia silente. Cine de vanguardia: Escuela impresionista y Expresionismo alemán.	Lectura complementaria: Gubern, R. (2016). <i>Historia del cine</i> . Anagrama. (pp.118-145, pp.140-151). Filmes: Fragmentos de: “El nacimiento de una nación” (1915) e “Intolerancia” (1916) de David W. Griffith, filmes de Max Linder, Chaplin.	
CLASE 15 7/10	Teorías tempranas. Primeras vanguardias.	Münsterberg, H. (2005). <i>El cine. Un estudio psicológico</i> . Asociación Cultural Toscana. Pp. 64 – 118. Filme: “La pasión de Juana de Arco” (1928) de Carl T. Dreyer. Béla Balázs, <i>El hombre visible o la cultura del cine</i> (pp. 17-126, pp.122-132).	Presentación Oral Grupo 4 (Grupo de 2 estudiantes presenta <i>El cine. Un estudio psicológico</i> . pp. 64-118).
CLASE 16 9/10	Primeras vanguardias: impresionismo cinematográfico, expresionismo alemán, futurismo, surrealismo.	Lectura complementaria: Gubern, R. (2016). <i>Historia del cine</i> . Anagrama. (pp.171-193, 214-228). Filmes: “Un perro andaluz” (1929) de Buñuel, Delluc, Abel Gance, Epstein, “El gabinete del doctor Caligari” (1919) de Robert Wiene, “Nosferatu, el vampiro” (1922) de Murnau.	

CLASE 17 14/10	Cine soviético y vanguardia. Teorías del montaje cinematográfico.	Eisenstein, Serguéi. <i>La forma del cine</i>. Traducido por María Luisa Puga. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999. (Selección: pp.33 – 64) Pudovkin, V. <i>El montaje en el film</i> Filmes: Fragmentos de <i>La huelga</i> (1924), <i>El acorazado Potemkin</i> (1925) de Eisenstein y <i>La madre</i> (1926) de Pudovkin.	
CLASE 18 16/10	Cine soviético y desarrollo del montaje cinematográfico (Efecto Kulechov. Cine-verdad y Cine-ojo de Vertov. Serguei Eisenstein y Pudovkin).	Pudovkin, V. <i>El montaje en el film</i> Vertov, Dziga. <i>Cine-ojo</i>. Traducido por Francisco Llinás. Madrid: Editorial Fundamentos, 1974. Filmes: Fragmentos de “El hombre de la cámara” (1929) de Vertov y “La madre” (1926) de Pudovkin.	Fichaje 3: Eisenstein, Serguéi. “El principio cinematográfico y el ideograma.” En <i>La forma del cine</i> , 33–47. Traducido por María Luisa Puga. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999.
CLASE 20 21/10	Cine clásico. Teorías de la narración.	Bordwell, D. (1996) <i>La narración en el cine de ficción</i>. Paidós. Pp. 156-167. Filmes: Fragmentos de <i>La ventana indiscreta</i> (1954) de Alfred Hitchcock, <i>What ever happened to Baby Jane</i> (1962) de Robert Aldrich.	Presentación oral Grupo 5 (grupo de 2 estudiantes presenta la selección).
CLASE 21 23/10	Teoría feminista.	Mulvey, L. (2001) Placer visual y cine narrativo. En B. Wallis editor, <i>Arte después de la modernidad</i> . Madrid, Akal. Pp. 365-377.	Participación - debate.

		Filmes: <i>Vértigo</i> (1958) de Alfred Hitchcock, <i>Gilda</i> (1946) de Charles Vidor.	
CLASE 22 28/10	La imagen movimiento. Neorrealismo italiano.	Deleuze, G. (1984). <i>La imagen-movimiento</i> . Barcelona: Paidós. (pp. 13-26, pp. 94-107). Filmes: <i>Roma, ciudad abierta</i> (1945) de Roberto Rossellini, <i>Ladrón de bicicletas</i> (1948) de Vittorio De Sica, <i>La Strada</i> (1954) de Federico Fellini.	Entrega de video individual de análisis fílmico que aplique al análisis la teoría de Philippe Dubois a un caso de estudio latinoamericano.
CLASE 23 30/10	La imagen tiempo.	Deleuze, G. (1987). <i>La imagen-tiempo</i> (Vol. 2, p. 229). Barcelona: Paidós. (pp.135-170). Filmes: Fragmentos de <i>Citizen Kane</i> (1941) de Orson Welles, <i>El año pasado en Marienbad</i> (1961) de Alain Renais, <i>Blow up</i> (1966) de Antonioni, <i>Bella de día</i> (1967) de Buñuel.	
NOVIEMBRE			
CLASE 24 4/11	El cine de lo real: Grierson, Vertov, cine directo.	Nichols, Bill. <i>La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental</i> . Traducido por Josetxo Cerdán y Eduardo Iriarte. Barcelona: Paidós, 1997. (Selección: Cap. 2).	Presentación Oral Grupo 6 (Grupo de 2 estudiantes presenta selección).
CLASE 25 6/11	El cine de lo real: Grierson, Vertov, cine directo.	Nichols, Bill. <i>La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental</i> . Traducido por Josetxo Cerdán y Eduardo Iriarte. Barcelona: Paidós, 1997. (Selección: Cap. 3).	

CLASE 26 11/11	El cine como dispositivo ideológico. El grupo de Cahiers du cinema. La sociedad del es[pectáculo.	Comolli, J. L. (2016). Mayo francés. La cámara opaca. El debate cine e ideología. (pp.122-139). Debord, G. (2003). <i>La sociedad del espectáculo</i>. 1967. Valencia: Pre-textos. Filmes: Fragmentos de <i>Pedro el loco</i> (1965) y <i>Vivir su vida</i> (1962) de Godard, <i>La nuit américaine</i> (1973) de François Truffaut, <i>Cleo de 5 a 7</i> (1961) y <i>La felicidad</i> (1965) de Agnès Vardá.	Participación - debate.
CLASE 27 13/11	Nuevo cine latinoamericano: cinema novo brasileño, el cine imperfecto y el tercer cine. Textos y manifiestos.	Rocha, Glauber. "La estética del hambre." <i>Dossier Glauber Rocha, Hojas de Cine</i>, p. 53. García Espinosa, Julio. 1995. "Por un cine imperfecto." En <i>La doble moral del cine</i>, 13-30. Santa Fé de Bogotá: Editorial Voluntad S.A. (pp. 13-30). Filmes: Fragmentos de <i>Tierra en trance</i> (1967) de Glauber Rocha, <i>Memorias del subdesarrollo</i> (1968) de Tomás Gutiérrez Alea, "Coffea Arábica" (1968) de Nicolás Guillén Landrián.	Participación - debate.
CLASE 28 18/11	Nuevo cine latinoamericano (cinema novo brasileño, el cine imperfecto y el tercer cine). Textos y manifiestos.	Getino, O., & Solanas, F. (1969). Hacia un tercer cine. <i>Revista Tricontinental</i>, 13, 107-132. Filmes: Fragmentos de <i>La hora de los hornos</i> (1968) de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino. <i>La batalla de Chile</i> (1973) de Patricio Guzmán.	Presentación oral grupo 7 (Grupo de 2 estudiantes presenta el manifiesto "Hacia un tercer cine").

CLASE 29 20/11	La era digital.	Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios. Capítulo: “¿Qué son los nuevos medios?” (pp.66-92). Lev Manovich, “Las paradojas de la fotografía digital” Filmes y videos: Fragmentos de “La celebración” (1998) de Thomas Vinterberg, The Matrix (1999) de Lana y Lily Wachowsky, Five Angels for the Millennium (2001) de Bill Viola.	Participación - debate.
CLASE 29 25/11	La era digital.	Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios. Capítulo: “¿Qué son los nuevos medios?” (pp.66-92). Lev Manovich, “Las paradojas de la fotografía digital” Filmes y videos: Fragmentos de “La celebración” (1998) de Thomas Vinterberg, The Matrix (1999) de Lana y Lily Wachowsky, Five Angels for the Millennium (2001) de Bill Viola.	
CLASE 30 27/11	Taller de ideas sobre ensayo final.		Trabajo final: ensayo de análisis de una obra fotográfica o cinematográfica donde se aplique al menos 1 de las teorías estudiadas.

- Los/as estudiantes deben presentar justificaciones (certificados médicos) por inasistencia a evaluaciones. No se reciben certificados en periodo de exámenes. Los certificados deben enviarse a Fernanda Jara, coordinadora académica del Departamento de Arte (fejara@uahurtado.cl).
- El plagio es una falta grave, será sancionada con un 1.0 y será notificado a la dirección de la carrera. Su repetición puede significar la expulsión de la universidad (Reglamento Estudiante, artículos 23 y 24).
- El curso tiene como requisito de aprobación la asistencia al 80% del total de clases realizadas.