

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Teoría e Historia del Arte

Programa de asignatura

Nombre de la asignatura: **Imágenes e Imaginarios sociales**

Carácter de la asignatura: seminario electivo

Prerrequisitos:

Ubicación dentro del plan curricular: segundo semestre

Número de clases por semana: 2

Tiempo de clases por semana: 3hrs

Carga de créditos semanal:

Profesora: **Isabel Jara H.**

1. Descripción breve de la asignatura:

Este curso forma parte de la sublínea de historia del arte. A partir del trabajo de casos y desde una mirada sociocultural de las imágenes, el curso explora en los aspectos históricos, conceptuales y metodológicos de la relación entre imágenes e imaginarios sociales, especialmente en cuanto a la cuestión de la retórica de la imagen.

2. Contenidos:

a. Conceptos y enfoques:

- imagen
- imaginario social
- perspectiva sociocultural de la imagen
- retórica de la imagen

b. imágenes e imaginarios de privilegio social

c. imágenes e imaginarios sexuales

d. imágenes e imaginarios políticos

e. imágenes e imaginarios colonizadores

f. imágenes e imaginarios glorificadores

g. imágenes e imaginarios letrados

h. imágenes e imaginarios religiosos

3. Objetivos de la asignatura:

Objetivo general:

Reflexionar sobre las complejas relaciones entre imágenes e imaginarios sociales a partir de casos históricos.

Objetivos específicos:

a. Analizar conceptos y premisas teóricas asociados

b. Discutir algunos ejemplos históricos de la relación entre imágenes e imaginarios sociales

c. Construir una propuesta de caso

4. Modalidad de evaluación:

El curso considera el trabajo sistemático y constante de lectura por parte de los alumnos. Se les evaluará parcialmente a través de la redacción y presentación de un trabajo que aborde un caso histórico reconstruido a través de bibliografía y /o fuentes directas.

5. Bibliografía obligatoria:

Baeza, Manuel Antonio, *Imaginarios sociales. Apuntes para la discusión teórica y metodológica*. Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 2003.

Barthes, “Retórica de la imagen” en *Lo Obvio y lo Obtuso*. Paidós, Barcelona, 1986.

Baxandall, Michael, *Modelos de intención: sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid, Blume, 1989.

Camille, Michael. *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval*. Madrid, Akal, 2000.

Freedberg, David, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y teoría de la respuesta*. Madrid, Cátedra, 1992.

Gené, Marcela, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo (1946-1955)*. Buenos Aires, FCE-Universidad San Andrés, 2005.

Gombrich, E.H., *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. FCE, México D.F., 1999.

Gruzinski, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019)*. FCE, México D.F., 1994.

Haskell, Francis, *La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado*. Madrid, Alianza, 1994.

Iturriaga, Jorge, “La violencia es actualidad. Fotografías de una huelga-matanza, Revista Sucesos, Valparaíso, 1903”, en Colectivo Oficios Varios, *Arriba quemando el sol. Estudios de Historia social chilena: experiencias populares de trabajo, revuelta y autonomía (1830-1940)*. Lom, Santiago, 2004, pp. 225-259.

Mitchell, W.W.J, “Mostrando el ver. Una crítica de la cultura visual” en Estudios visuales n° 1, marzo 2003. En línea.

Panofsky, E., “Introducción” en *Estudios sobre iconología*. Madrid, Alianza Editorial, 2002.

Bibliografía recomendada:

Alpers, Svetlana, *El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII*. Madrid, H. Blume, 1987.

Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona, Gustavo Gili eds., 1978.

Chartier, Roger, *El mundo como representación: Historia cultural entre práctica y representación*. Barcelona, Editorial Gedisa, 2002.

Mitchell, W.J.T, "What Do Pictures "Really" Want?" en *October*, Vol. 77 (summer, 1996), pp. 71.82. En línea.