

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES-ASAB
PROYECTO CURRICULAR
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Asignatura Cátedra _____ Grupo de Trabajo _____

NOMBRE: CORPOREIDADES Y ADMINISTRACIÓN DE LA MIRADA.

PLAN	CÓDIGO
280	

COMPONENTE: CONTEXTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN SOCIO-HUMANÍSTICA

ÁREA: BÁSICA

NÚMERO DE CRÉDITOS: 2 HTD: 2 HTC: 2 HTA: 2

CUPO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 35

CUPO MÍNIMO DE ESTUDIANTES: 12

Obligatorio Básico _____ Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco _____

Electivo Extrínseco _____

CATEGORÍAS METODOLÓGICAS

TEÓRICO PRÁCTICO _____ TEÓRICO-PRÁCTICO: _____

Cátedra: _____ Ensamble: _____ Entrenamiento: _____ Magistral: _____ Prácticas: _____

Proyecto: _____ Seminario: _____ Taller: _____ Tutoría: _____

Otra: _____ ¿Cuál? _____

NÚMERO DE DOCENTES PARA EL ESPACIO ACADÉMICO

1

PERFIL(ES) DOCENTE(ES)

Título de pregrado en artes visuales, plásticas o bellas artes, historia del arte, diseño gráfico, diseño industrial o ciencias humanas. Con estudios de Maestría en historia y teoría del arte, historia y teoría

del diseño gráfico e industrial, que acredite producción académica en teoría del arte y conozca los debates actuales de las artes plásticas y visuales en el contexto social y político contemporáneo.

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Esta línea de formación aporta elementos conceptuales y de reflexión que permiten al estudiante situarse críticamente en el contexto histórico, social y cultural para realizar sus prácticas artísticas. Estas prácticas articulan el saber del hacer y el hacer de la teoría dando como resultado diversos modos de conocimiento sensible en el campo del arte con sus modos de hacer particulares, sus poéticas, estéticas, metodologías y epistemologías.

El ejercicio visual en Occidente depende de una serie de regulaciones impuestas a los sujetos según el contexto donde miren, aquello que miren y los resultados que obtengan de esta actividad. Todo el saber acumulado hasta ahora en esta cultura depende de reconocer, asimilar e impugnar ese proceso. En el caso de la disciplina artística, ha significado una serie de pasos, marcados por la regulación de los contenidos de las obras producidas por artistas especializados según el criterio de sus patronos, el reclamo de la autonomía sobre la producción visual por parte de los mismos artistas y, posteriormente, los diversos intentos por amarrar sus investigaciones a nuevos intereses, afianzados en la economía capitalista, el contractualismo o la intervención estatal. Así, los artistas, sus patronos y los teóricos que se introducen en este campo de reflexión han examinado áreas tan amplias como la conformación de cánones visuales, la redacción de reglas para representar “adecuadamente” un tema, la política de control de comunidades culturales por medio de la restricción de lo visual, los límites mismos de lo visual.

Por otra parte, la redacción de la historia del arte hegemónica se basa en reconocer esta compleja situación. De ahí que aprender sobre las reiteraciones y los baches que han impuesto estos discursos, en el momento de redactarse como de hacerse públicos, resulta fundamental para interpretar de mejor manera la evolución de la cultura visual y el devenir de los productores visuales, en cada momento. Así, es posible entender que los modos en que se da cabida a nuevas maneras de interpretación del lugar en el mundo de los sujetos que hacen arte –y los temas que decidan trabajar-, es un asunto supremamente complicado y, generalmente, resulta de la aparición/solución de tensiones inscritas tanto dentro de cada campo disciplinar como de la sociedad en que se ejerce.

OBJETIVO GENERAL

Comprender que el ejercicio de la percepción visual es, más que una condición fisiológica, cultural; que se configura de manera distinta en cada época, que resulta tan poderosa como para que agentes provenientes de otras áreas del conocimiento (derecho, religión, ciencia), deseen delimitarlo y que, a medida que se impone la mentalidad moderna, es un derecho reclamado con vehemencia por parte de los integrantes del campo de las artes visuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la forma en que se diseñan e implementan diversas definiciones del acto de mirar en el lazo social.
- Comprender los efectos que esa regulación de la mirada le impone a los integrantes del campo artístico, tanto a nivel de formación como profesional.
- Comprender que, a medida que avanza la incorporación de la cosmovisión moderna en Occidente, los productores visuales reclaman y adoptan el rol de reguladores de este proceso.
- Comprender que, a medida que las sociedades subalternas desarrollan una conciencia propia sobre sus modos de ver, no sólo los integrantes del campo artístico pasan a responder por la ampliación de los límites de la visualidad que les interesa ejercer.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN

COMPETENCIA GENERAL

El estudiante estará en capacidad de conocer e interpretar los diversos cambios que ha tenido la construcción de visualidad en la cultura de Occidente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS COGNITIVAS

Saber-Saber:

El estudiante estará en capacidad de reconocer e interpretar la configuración del ejercicio visual como un acto altamente dependiente de un amplio número de condiciones culturales.

COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS

Saber-Ser:

El estudiante estará en capacidad de conocer y contrastar a nivel vivencial, las complejidades que posee el ejercicio de la visualidad en su área de desempeño profesional.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Saber-Hacer:

El estudiante estará en capacidad de plantear modos de reflexionar y proponer formas de acercarse, manipular y/o intervenir en diversos ejercicios de su propia visualidad.

El estudiante estará en capacidad de distinguir, argumentar y defender sus propias prácticas, como prácticas ubicadas y en relación con otras en un contexto socio-histórico y cultural determinado.

SABERES PREVIOS

Prerrequisitos: Ninguno.

CONTENIDOS

- Orígenes del canon artístico.
- La invención de la perspectiva geométrica y su introducción en las artes visuales.
- El reclamo de la autonomía artística y la construcción de visualidades de resistencia.
- Consecuencias de la imposición de cánones visuales a culturas subalternas.

RECURSOS

Físicos:

Un aula taller con conectividad y acceso a internet

Ayudas audiovisuales: videobeam, computador portátil, Equipo de T.V., equipos de sonido.

Salidas de campo trabajo teórico práctico.

Transporte.

Planificación de recorridos y salidas de campo.

Espacios físicos para la socialización de los procesos

Metodológicos:

Preseminario que facilite la interacción de los estudiantes durante las relaciones de los textos propuestos.

Textos escritos que recojan las conclusiones a las que se llega en cada una de las sesiones.

Revisión de materiales audiovisuales relevantes.

Recopilación de materiales para una posible publicación de investigaciones sobresalientes realizadas en este espacio académico.

EVALUACIÓN

PRIMERA NOTA (6 semana) 35%

SEGUNDA NOTA (12 semana) 35%

EXAMEN FINAL (18 semana) 30%

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Bryson, Norman. *Visión y pintura: la lógica de la mirada*. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
- Berger, John. *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*. Madrid : Ediciones Ardora, 1997.
- Stoichita, Víctor. *El ojo místico: pintura y visión religiosa en el siglo de oro español* Madrid : Alianza Editorial, 1996.
- Damisch, Hubert. *El origen de la perspectiva*, Madrid: Alianza Editorial, 1997.
- Belting, Hans. *Florecia y Bagdad: una historia de la mirada entre Oriente y Occidente*. Madrid: Akal, 2012.
- Stoichita, Víctor. *Breve historia de la sombra*. Madrid: Siruela, 1999.
- Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets Editores, 1991.
- Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1990.
- Hockney, David. *El conocimiento secreto: el redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*. Barcelona: Destino, 2002.
- Kemp, Martin. *The science of art: optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat*. New Haven; London: Yale University Press, 1990.
- González Ochoa, César. *Apuntes acerca de la representación* México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1997.
- Bal, Mieke. *Visual essentialism and the object of visual culture*. Disponible en: https://people.ucsc.edu/~stamp/200a/FILM_200A/Readings_files/Bal-visualessentialism.pdf

Fecha de elaboración: Abril 2018.