

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: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS VISUALES

PLAN	CÓDIGO
	3376

COMPONENTE: PROFUNDIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN. ELECTIVA

ÁREA: PROFESIONAL

NÚMERO DE CRÉDITOS: 2 HTD: 2 HTC: 1 HTA: 3

CUPO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 12

CUPO MÍNIMO DE ESTUDIANTES: 5

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)

Profesional con formación de pregrado o post-gradual en el campo de las artes plásticas y visuales, con experiencia de investigación-creación artística y producción teórica comprobable alrededor de los núcleos problemáticos del presente curso.

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Para el estudiante de artes plásticas y visuales resulta de interés esencial la comprensión y definición amplificada del término *cultura visual*. Los *Estudios Visuales* surgen del cruce de múltiples disciplinas como la Historia del Arte, la Teoría del Arte, Antropología y Psicología entre otros, y se instalan como un novedoso campo de investigación dentro de las humanidades y estudios artísticos y de la imagen, al tiempo, constituyen un desafío para disciplinas tradicionales tales como la Historia del Arte y la estética. Estos estudios afrontan el tema de la representación de lo visual tanto en relación a los distintos enfoques sobre la mirada, y se detienen sobre el estudio de las representaciones visuales y las estrategias políticas de la visualización.

OBJETIVO GENERAL

Confrontar el campo de los Estudios Visuales en relación con la Historia del Arte y los procesos de formación en Artes Plásticas y Visuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar diferentes ámbitos configurados en torno al estudio del imágenes del arte y la cultura visual.
- Entender y conceptualizar distintas teorías de la mirada y teorías sobre la Cultura Visual.
- Revisar la relación que históricamente se ha establecido sobre el problema de la visualidad.
- Aplicar contenidos relacionados con la historiografía del arte y los Estudios Visuales con procesos creativos personales o colectivos.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN

COMPETENCIAS COGNITIVAS

Saber-Saber:

El estudiante cuenta con un conocimiento básico con respecto a la definición del campo de trabajo planteado por los Estudios Visuales.

El estudiante logra discernir los alcances y limitaciones de disciplinas propias de su formación como la historia del arte y contrastarlas con las posibilidades que abren los *Estudios visuales*.

COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS

Saber-Ser:

El estudiante toma conciencia crítica de su lugar político como ciudadano de acuerdo a valores ligados a lo visual.

El estudiante comprende posibilidades y consecuencias de su posición y participación, a través de su trabajo artístico, en el lugar político del que participan sus procesos creativos

El estudiante en su transición como artista se ve comprometido con el desarrollo y la investigación afines a la práctica artística contemporánea.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Saber-Hacer:

El estudiante desarrolla procesos críticos de investigación sobre problemas relacionados con la visualidad a través de la confrontación argumentativa de imágenes.

El estudiante traslada a procesos de creación personal los argumentos de orden crítico formulados a través del análisis de la imagen, la mirada y lo visual.

SABERES PREVIOS

Prerrequisitos: Ninguno.

CONTENIDOS

- Introducción. La Historia del arte y los Estudios Visuales.
- Revisión de modelos historiográficos; De Burckhardt a Panofsky; Iconología del Arte.

- La imagen como documento; Baxandall - Alpers - Burke.
- Introducción a la Cultura Visual Walker - Brea – Mirzoeff.
- Ver y ser visto / dispositivos de captura; Mitchell - Cray - Virilio.
- Planteamiento de proyectos. Discusión, avances y desarrollo de los trabajos finales.

RECURSOS

Humanos:

interacción con maestros y proyectos de creación que se encuentran ligados al campo de los *Estudios Visuales* y la *Cultura Visual*.

Revisión de documentación, catálogos y materiales visuales correspondientes a procesos de creación desarrollados en el ámbito de los *Estudios Visuales* y la creación artística.

Desarrollo de seminario en torno a documentos y postulados sobre *Estudios visuales* y *Cultura Visual*.

EVALUACIÓN

PRIMERA NOTA (6 semana) 35%

SEGUNDA NOTA (12 semana) 35%

EXAMEN FINAL (18 semana) 30%

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Alpers, Svetlana. *El arte de describir*. Herman Blume. Madrid, 1987
- Brea José Luis, *Estudios Visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, ed. Akal, Madrid, 2005
- Baxandall, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Gustavo Gilli. Barcelona, 1978
- Bryson, Norman, *Visión y pintura. La lógica de la mirada*, Alianza, Madrid, 1991
- CRARY, Jonathan. *Techniques of the Observer*. October – MIT press. Cambridge. 8a Ed. 1998.
- Checa, Cremades. *Guía para el estudio de la historia del Arte*. Ed. Catedra. Madrid, 1981
- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en occidente*, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1994
- Krauss, Rosalind, *El inconsciente óptico*, ed. Tecnos, Madrid, 1997
- Mitchell, W.J. *Picture Theory*, ed. University of Chicago, 1994
- Mirzoeff, *The Visual culture reader*, Ed. Routledge, London, 1999
  - , *Una Introducción a la cultura Visual*, ed. Paidos, 2003
- Moxey, Keith. *Teoría, práctica y persuasión*. Ed. El Serbal. 2004
- Merleau Ponty, *Lo visible y lo invisible*, Seix Barral, Barcelona, 1970
- Panofsky, Erwin. *Estudios sobre Iconología*. Alianza Ed. Madrid, 2001.
- _____. *El significado en las Artes Visuales*. Alianza Ed. Madrid, 2001.
- Virilio Paul , *La máquina de visión*, Ed. Cátedra, Madrid, 1989
- Walker, John, *Una introducción a la cultura visual*, ed. Octaedro, 2002

REVISTAS

- Estudios visuales.

Fecha de actualización: 2018