

Programa

CURSO:INTRODUCCIÓN AL ARTE CHILENO

TRADUCCIÓN:INTRODUCTION TO CHILEAN ART

SIGLA:ARO125T

CRÉDITOS:10

MÓDULOS:02

CARÁCTER:FORMACIÓN GENERAL

TIPO: CÁTEDRA

CALIFICACIÓN:ESTÁNDAR

PALABRAS CLAVES: ARTE VISUAL, HISTORIA DEL ARTE

NIVEL FORMATIVO:PREGRADO

ÁREA FG:ARTES

HABILIDADES FG:COLABORACIÓN/TRABAJO EN EQUIPO PENSAMIENTO CRÍTICO

I. INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR

Este curso se compromete con la construcción de una cultura de respeto e integridad, por lo que se adscribe al Código de Honor UC, declarando que, Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad .

Así mismo, este curso se compromete con aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, reconociéndola como uno de los pilares de la formación de los y las estudiantes, promoviendo en las metodologías de enseñanza-aprendizaje los valores de: honestidad, veracidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad.

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso teórico que permite conocer algunos de los hitos de la producción artística realizada en Chile, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI. A través del análisis de obras y autores, el estudiante examinará críticamente el devenir del arte chileno. De esta manera, se informará sobre las transformaciones acaecidas en el campo del arte (principalmente nacional, pero también

internacional) que determinaron el surgimiento de los lenguajes plásticos contemporáneos.

III.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 1.- Identificar las diversas modificaciones que han ocurrido en el desarrollo de las artes desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días.
- 2.- Conocer la obra de artistas chilenos modernos y contemporáneos en relación a su contexto histórico local e internacional.
- 3.- Comparar los discursos asociados a la producción artística en distintos períodos de la historia del arte en Chile.

IV.CONTENIDOS

Unidad I:

- 1.1. -Panorama general de las Bellas Artes en el siglo XIX: contextos internacionales y creación local.
- Clasicismo académico, romanticismo y sus influencias en las artes en Chile.
- 1.2. -Inicios de la academia: modelos visuales para la conformación de una república moderna.
- 1.3. -La idea de nación, el retrato de personajes ilustres y los pintores viajeros. El paisaje en el arte decimonónico.

Unidad II:

- 2.1. ¿Qué es la vanguardia?: modelo de análisis para comprender su importancia en la producción artística chilena
- 2.2. -Arte entre siglos: tradición y vanguardia a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Contexto internacional y producción chilena.
- 2.3. -La generación del 28 y la generación del 40.
- 2.4. -La crítica de los formatos tradicionales del cuadro: Grupo Signo y el inicio de la reflexión sobre el objeto en el arte chileno.

Unidad III:

- 3.1. -De la vanguardia a las post-vanguardias internacionales: panorámica de las transformaciones en el campo del arte.
- 3.2. -Los desplazamientos en la pintura, el grabado y la escultura en el arte chileno desde finales de los sesenta.
- 3.3. -Conceptualismo en Chile: El T.A.V y La Escena de Avanzada
- 3.4. -El llamado "retorno de la pintura" en Chile.
- 3.5. -Video arte "80 y "90.
- 3.6. -Performance en Chile.

Unidad IV:

- 4.1. -Bienales, ferias y galerías de arte: nuevos modos de circulación de la imagen artística chilena en el contexto internacional.
- 4.2. -Arte chileno desde 1990.
- 4.3. -La producción artística desde el archivo.
- 4.4. -Heterogeneidad de los lenguajes del arte actual: cruces interdisciplinarios y nuevos medios.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Clases lectivas y análisis de textos críticos.
- Revisión de material audiovisual y discusión.
- Visitas a exhibiciones.

VI. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- Evaluaciones diagnósticas: 0 %
- Evaluaciones Parciales (2): 66%
- Ensayo Final (1): 34%
- Asistencia mínima: 80%

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Mínima:
AA.VV. Chile 100 años Artes Visuales (Vol. 1, 2 y 3), Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, 2000.
- M. Ivelic y Galaz, G. Chile, Arte actual. Ediciones Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1988.
- M. Ivelic y Galaz, G. La pintura en Chile. Desde la colonia hasta 1981. Ediciones Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1981.
- Complementaria:
Ashton D., Macchiavello, C., y Miranda C., Museo de la Solidaridad Chile: Fraternidad, Arte y Política 1971-1973, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, 2013.
- Campaña, Claudia. Adolfo Couve: una lección de pintura. Santiago, Metales Pesados, 2015.
- Cortés, Gloria, Modernas: Historias de mujeres en el arte chileno. Origo, Santiago, 2013.

Machuca, Guillermo. El Traje del emperador. Arte y recepción pública en el arte de las cuatro últimas décadas, Editorial Metales Pesados, Santiago, 2011.

Muñoz, María Elena, Atisbos de una experiencia: Pintura chilena y vida moderna, 1880-1930, Ediciones Metales Pesados, Santiago, 2014.

Neustadt, Robert, CADA día: la creación de un arte social. Cuarto Propio, Santiago, 2000.

Richard, Nelly. Márgenes e instituciones: Arte en Chile desde 1973. Ediciones Metales Pesados, Santiago, 1997 [1986].

Vidal, Sebastián. En el principio. Arte, archivos y tecnologías durante la dictadura. Metales Pesados, Santiago, 2013.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE ARTES / FORMACIÓN GENERAL / DICIEMBRE 2021