

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:

Estéticas de la violencia: el mal en los límites de la representación.

En inglés: **Aesthetics of violence: evil at the limits of representation**

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales (jueves 14:30 – 17:45)

1,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

4 créditos.

Propósito General del Curso

El historiador británico Eric Hobsbawm señalaba en una conferencia, en 1994: “después de unos 150 años de declive secular, la barbarie ha ido en aumento durante la mayor parte del siglo XX, y no hay ninguna señal de que este aumento haya terminado”. “El mal” provoca una inmediata e insobornable demanda de sentido, como si en esas situaciones lo humano mismo se desfondase, y sólo un sentido en perspectiva histórica pudiese impedirlo. Entiendo aquí el mal como la acción que tiene como finalidad la *aniquilación* del otro, en ocasiones más allá del hecho mismo de su muerte.

No se trata solo de pensar la violencia haciendo de esta el objeto de una reflexión, reducida a priori a ser un acontecimiento material de destrucción (como si la violencia fuese un puro estallido de facticidad coincidiendo con un grado cero de sentido). Antes que un acontecimiento que en su excepcionalidad vendría, por ejemplo, a romper una cierta cotidianeidad, la violencia es más bien un *estado* de cosas, un *régimen* de acción y también una *lógica o cálculo* del pensamiento. En nuestra exigente contemporaneidad, ese régimen alcanza la totalidad del planeta. En sentido estricto, lo “nuevo” no son los hechos de violencia (la incesante aniquilación entre los seres humanos), sino la escala planetaria de la misma. Lo paradójico es que la historia de este proceso es lo que conocemos como *civilización*. La hipótesis del curso es que la violencia acaece en el orden del sentido, no siéndole extraño, por lo tanto, el pensamiento. Esto es justamente lo que hace posible *pensar* la violencia. *El mundo se construye en el no-mundo*. Esto es lo que se da a pensar desde las artes.

El objetivo general del curso es determinar y reflexionar el concepto de violencia -considerando el orden estético que les esencial- como una clave de comprensión de la condición contemporánea, intentando los seres humanos habitar en medio de las lógicas y fuerzas planetarias que definen la globalización neoliberal.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias:

ESTÉTICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y desconfiguración del campo de la poética y de la estética en relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados

ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales.

ESTÉTICA C3: Reconocer desde el enfoque teórico y filosófico sobre lo sensible, los imaginarios, lo simbólico y las orientaciones políticas implicadas en las diversas prácticas estéticas, poniendo especial énfasis en aquellas que se desarrollan en el contexto sociocultural chileno y latinoamericano

Sub-competencias:

E 1.2: Conociendo y comprendiendo el campo de la estética, sus condiciones de emergencia y el debate contemporáneo en torno a la autonomía de lo sensible

E 1.4: Conociendo el proceso de autonomía estética, en sus apariciones y rediseños en distintos contextos culturales, políticos, económicos y sociales.

E 1.5: Analizando y dando curso a una aproximación compleja y fundada a las diversas formas de producción artística.

E 2.2: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la estética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.

E 3.1: Comprendiendo los distintos paradigmas teóricos y filosóficos que han orientado las prácticas estéticas en distintos contextos.

E 3.2: Reconociendo la prioridad de su acercamiento analítico a las producciones artísticas, considerando los ámbitos que les conciernen en relación a su contexto y proceso de producción. (Técnicos y tecnológicos, mediales, poéticos, estéticos y filosóficos)

Dimensión Ético-Valórica.

SC: 2.- Capacidad crítica.

Resultados de Aprendizaje

1. Caracterizar y reflexionar el fenómeno de la violencia y su relación con el *miedo* como clave de comprensión de la condición contemporánea.
2. Analizar y reflexionar la *institución de la violencia* en el tiempo de la *globalización*.
3. Analizar la noción de “daño colateral” a partir del devenir *desecho* de la *vida precaria*.
4. Analizar la idea de una *memoria de la violencia*, reflexionando el lugar del *testigo* y la contribución desde las artes al pensamiento del problema en sus internas tensiones y aporías.

Saberes/Contenidos

1. Introducción: la violencia, nuestra condición contemporánea
2. La violencia del miedo: *autoinmunidad* y comunidad (Espósito)
3. El concepto de *vida precaria* (Butler)
4. *Mundo* frente a la *desmesura* planetaria (Nancy)
5. La catástrofe neoliberal: *vidas desperdiciadas* (Bauman)
6. El Estado y la *institución de la violencia* (Benjamin)
7. *Performance* de la memoria: el trauma (Taylor)
8. El no-lugar del *testigo* de la violencia (Agamben)
9. La violencia como *escritura* (Segato)
10. *Memoria histórica* de la violencia (Traverso)

Metodología

Clases expositivas

- Reflexión socializada y discusión a partir de obras (literatura, cine, artes visuales, teatro)

Evaluación

Un informe de avance y un trabajo final, elaborado individualmente, al término del seminario.

A modo de evaluación formativa, existe la disponibilidad del profesor para atender a las consultas y requerimientos por parte de las(os) estudiantes durante el semestre.

Requisitos de Aprobación

Asistencia: 80%

Haber aprobado los trabajos asignados

Nota mínima de aprobación: 4

Palabras Clave

Violencia – Estética – Representación – Neoliberalismo – Memoria

Bibliografía Obligatoria

- Agamben, Giorgio: *Lo que queda de Auschwitz – El Archivo y el Testigo. Homo Sacer III*, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera. Pre-Textos, Valencia, 2000
- Bauman, Zygmunt: *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Buenos Aires, Paidós, 2005
- Benjamin, Walter: “Crítica de la violencia”, en *Iluminaciones IV*, Madrid, Taurus, 2001
- Butler, Judith: *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*, Buenos Aires, Paidós, 2006
- Espósito, Roberto: “Inmunidad, comunidad, biopolítica”, *Revista Las Torres de Lucca*, Nº 1 (julio-diciembre 2012): 101-114.
- Nancy, Jean-Luc: “Desmesura humana”, en *Ser singular plural*, Buenos Aires, Arena Libros, 2006
- Segato, Rita Laura: *La escritura en el cuerpo. De las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2013
- Taylor, Diana: “Trauma: un performance de larga duración”, en *Acciones de memoria: performance, historia y trauma*, Lima – Perú, Fondo Editorial de la Asamblea nacional de Rectores, 2012
- Traverso, Enzo: “Memoria e historia del siglo XX”, en *Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990)*, Santiago de Chile, Editorial Lom, 2016

Se ha procurado señalar una bibliografía muy acotada, considerando las situaciones de emergencia sanitaria en la que se encuentra el planeta. Tanto la bibliografía principal como secundaria está sujeta a los cambios que se consideren pertinentes en el curso del seminario

Bibliografía Complementaria

- Agamben, Giorgio: *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, trad. de A. Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valencia, 1998
- Arendt, Hanna: *Sobre la violencia*, Madrid, Alianza, 2006
- Bauman, Zygmunt: *La globalización. Consecuencias humanas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998
- Bauman, Zygmunt: *Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011
- Butler, Judith: *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*, Barcelona, Paidós, 2010
- Despentes, Virginie: *Teoría King Kong*, Barcelona, Random House, 2018
- Diéguez, Ileana: *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, 2007
- Fanon, Frantz: *Los condenados de la tierra*, México, Fondo de Cultura Económica, 2007
- Féral, Jossete: *Teatro y violencia. ¿Una mediación imposible?*, Santiago de Chile, Frontera Sur, 2016
- Heidegger, Martín: *Carta sobre el humanismo*, Madrid, Alianza, 2000
- Katz, Claudia Mandel: *Estéticas del borde. Prácticas artísticas y violencia contra las mujeres en América Latina*, San José CR, Universidad de Costa Rica, 2011