

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3,0 horas presenciales. 6,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile	6 créditos.
---------------------------------------	-------------

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR**En español:** Estética y arte contemporáneo**En inglés:** Aesthetics and contemporary art**Propósito General del Curso**

Este curso tiene como finalidad introducir a lo/as estudiantes a algunas de las principales discusiones de la estética contemporánea, propiciando en ello/as destrezas reflexivas y asociativas en torno al establecimiento de algunos de los conceptos más relevantes del período, considerando sus contextos, sus formas enunciativas y sus desarrollos actuales.

Con el fin de exhibir una coherencia interna en el amplísimo debate sobre lo estético en la contemporaneidad, se pondrá especial atención en un tema general, titulado "*La estética ante la expansión de la imagen*". Este encabezado fijará una ruta en la que el nombre de André Malraux, autor del influyente libro "*El museo imaginario*", jugará para nosotros un rol principal, en la medida en que nos permite profundizar en la relación entre fotografía, reproducción y musealidad (o dicho de otra manera, entre matrices, copias y sus modos de difusión y de territorialidad) que ha marcado el debate estético y artístico hasta el día de hoy. Siguiendo atentamente los argumentos de autores señeros para nuestro tema en particular, como Roland Barthes, Rosalind Krauss y Jacques Rancière (entre otro/as), en complemento con obras y poéticas artísticas del período, se busca ofrecer una visión primera, pero suficientemente informada y estructurada, para comprender los diversos matices y propuestas que han surgido en el desarrollo de la estética de las últimas décadas.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

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

Resultados de Aprendizaje

--

-Reconoce las características de la estética contemporánea a partir de conceptos como “reproducción”, “musealidad”, “original y copia”, etc., en el marco de sus apariciones en lo/as autores trabajado/as y es capaz de explicar las razones de su influencia en el debate de nuestros días.

-Analiza y distingue apropiadamente, en los textos examinados, la lógica que rige la tensión entre la estética (como “disciplina de la sensibilidad”) y los nuevos soportes tecnológicos que catapultan inéditos “comportamientos” y “modos de ser” de las imágenes.

-Reconoce y es capaz de explicar y contextualizar, como algo característico de la contemporaneidad, el aporte representado por la reflexión estética de los autores referidos en el curso, explicitando las semejanzas y diferencias entre ellos a la hora de abordar los fenómenos artísticos del período.

Saberes/Contenidos

Las unidades temáticas a trabajar serán las siguientes:

La estética ante la expansión de la imagen

- 1.1 La reproducción fotográfica y el “museo sin muros”.
El caso de *El museo imaginario*, de André Malraux
- 1.2 El *Pop*, la fuerza que emana de la reproducción
Roland Barthes, “El arte, esa cosa tan antigua”
- 1.3 Copias y originales: proyecciones contemporáneas de un debate moderno.
Rosalind Krauss, “La originalidad de la vanguardia”
Jacques Rancière, “La imagen pensativa”

Metodología

Sesiones expositivas y de debate y conversación.
Presentaciones grupales.
Lectura de material obligatorio y complementario.

La plataforma U-Cursos seguirá siendo el mecanismo que utilizaremos para la comunicación entre estudiantes, profesor y ayudante, para la información relativa a los links (si se da el caso de usar grabaciones o sostener eventualmente alguna sesión online) y para la carga y descarga de materiales complementarios a utilizar en la clase y en los horarios destinados a lectura.

Evaluación

Dos controles parciales, con preguntas concernientes a las materias y lecturas trabajadas en clase.
Una exposición grupal.

Requisitos de Aprobación

Aprobar con nota superior a 4,0 el total de los ítems señalados en el apartado "Evaluación".

Palabras Clave

Estética (disciplina), contemporáneo, fotografía, museo, reproducción, archivo, copias, originales

Bibliografía Obligatoria

La selección de textos señalada para las actividades a desarrollar estará disponible por vía digital con sus correspondientes versiones en español, y será comunicada con la debida anticipación a los estudiantes.

Roland Barthes. "El arte, esa cosa tan antigua". *Lo obvio y lo obtuso*.

Rosalind Krauss (2009). "La originalidad de la vanguardia". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p.165-183.

André Malraux (1996). *Le Musée imaginaire*. Paris: Gallimard.

Jacques Rancière (2008). "L'image pensive". *Le spectateur émancipé*. Paris: La Fabrique éditions.

Bibliografía Complementaria

Hay una gran cantidad de bibliografía disponible sobre nuestro tema. En la medida en que avancemos con nuestras hipótesis, iremos sugiriendo a la/os estudiantes algunas lecturas *ad hoc* para nuestro propósito. Acá señalamos sólo algunos títulos complementarios sobre el tópico general "Estética y contemporaneidad".

Zygmunt Bauman (2007). "Arte líquido". *Arte, ¿líquido?* Madrid: Sequitur, p.35-49.

Nicolás Bourriaud (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Jean Clair (2006). *De inmundo*. Madrid. Arena Libros.

Douglas Crimp (2005). "Sobre las ruinas del museo". *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Barcelona: Akal, p. 61-72.

Arthur Danto (1989). "Moderno, post-moderno y contemporáneo". *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde la historia*. Barcelona: Paidós.

Georges Didi-Huberman (2006). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Rosalind Krauss (2009).. "Los espacios discursivos de la fotografía". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p. 145-165.

Clement Greenberg (2002). "Vanguardia y kitsch". *Arte y Cultura. Ensayos críticos*. Barcelona: Paidós, p. 15-34.

Donald Kuspit (2004). *The End of art*. New York: Cambridge University Press.

Yves Michaud (2007). *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

José Ortega y Gasset (2007). "La deshumanización del arte". *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Austral, p.43-85.

Martin Seel (2010). *Estética del aparecer*. Buenos Aires: Katz.

Kaja Silverman (2009). "La pantalla". *El umbral del mundo visible*. Madrid: Akal, p.203-235.

François Soulages (2005). "L'enregistrement". *Esthétique de la photographie. La perte et le reste*. Paris: Armand Colin, p.279-302.

Paul Virilio (2001). "Un arte despiadado". *El procedimiento silencio*. Barcelona: Paidós. 2001, p. 47-83.