

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

ARTE, GRAFICA Y DERECHAS POLÍTICAS

ART, GRAPHICS AND POLITICAL RIGHTS (SMHA)

Isabel Jara Hinojosa

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

2,0 horas no presenciales.

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Propósito General del Curso

Discutir y analizar la relación entre estética y derechas políticas -focalizando en ejemplos de arte, gráfica y estética visual-, a partir de experiencias emblemáticas de la ultraderecha europea y de la derecha chilena en el poder, considerando sus contextos históricos específicos y sus códigos de autorrepresentación.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

COMPETENCIAS:

HISTORIA DEL ARTE C3. Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística.

ESTÉTICA C3- Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinarios con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias social.

INVESTIGACIÓN C1 - Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinarias, y valorando la contribución original al conocimiento.

INVESTIGACIÓN C2. Desarrollar las competencias cognitivas procedimentales de nivel disciplinar, proponiendo problemas investigativos a partir de fundamentos teóricos e históricos consistentes, con una metodología apropiada para la formulación y verificación de las hipótesis.

INVESTIGACIÓN C 3 Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinarios con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales

Resultados de Aprendizaje

- 1) Revisar preguntas, conceptos y debates sobre la relación entre artes, ideologías y derechas políticas
- 2) Examinar características de la estética nazi, focalizando en dispositivos gráficos y artísticos
- 3) Estudiar la estética franquista, focalizando en su representaciones artísticas y arquitectónicas
- 4) Analizar la estética de la derecha civil-militar de la dictadura chilena

Saberes/Contenidos

1. Conceptos, debates e hipótesis interpretativas (relaciones entre arte y cultura visual, ideologías y derechas políticas)
2. Características de las artes y gráfica del Nazismo
3. Características de las artes del Franquismo
4. Estéticas visuales de la derecha civil-militar chilena durante el autoritarismo

Metodología

Los contenidos principales se desarrollarán en clases expositivas dialogadas, que serán combinadas con la discusión de lecturas por parte de los alumnos. También se plantea la realización de dos presentaciones por parte del/a estudiante: una sobre lecturas a elegir entre la bibliografía obligatoria, o propuesta por el/la estudiante según criterio a concordar con la profesora; otra, sobre un tema elegido por el/la estudiante, pero intersectado con el curso directa o indirectamente (conceptual, contextual, temporal, sujetos e instituciones, prácticas o dispositivos). El trabajo escrito final, desarrollará el tema de la segunda presentación.

Evaluación

Habrán dos evaluaciones parciales en base a exposiciones de los alumnos: una sobre lecturas, y otra sobre un problema a elección, relacionado con el curso directa o indirectamente. El examen consistirá en un trabajo escrito que desarrolle el tema a elección presentado en la segunda exposición (considerando criterios básicos de análisis y de escritura académicos).

Podrá modificarse la cantidad de evaluaciones parciales por razones de fuerza mayor.

Requisitos de Aprobación

Para aprobar, el/la estudiante debe tener una nota final 4.0 y cumplir con la asistencia reglamentaria.

Palabras Clave

Arte, gráfica, estética visual, derechas políticas

Bibliografía Obligatoria

Bibliografía Complementaria

A seleccionar para 1ª presentación (por caso):

Franquismo:

- Cabaña, M.A, La política artística del Franquismo. El hito de la Bienal Hispano-Americana de arte. Madrid, CSIC, 1996 (capítulos)
- Cirici, La estética del Franquismo. Barcelona: Gustavo Gili, 1977 (capítulos)
- Llorente, A., Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), Visor, Madrid, 1995 (capítulos)
- Marzo, J., Arte moderno y Franquismo. Los orígenes conservadores de la vanguardia y de la política artística en España, Girona, 2008.

Nazismo:

- Gubern, Roman, "La imagen nazi" en La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Barcelona, Anagrama, 2005.
- Heller, S, Iron fits. Branding the 20th century totalitarian state. Phaidon Press, UK, 2008 (caps.)
- Mancebo, Juan Agustín, "La organización de la locura. La dimensión artística del Tercer Reich" en Ferrer Maestro, Juan José y Barceló, Pedro, Europa: Historia, Imagen y mito. V Coloquio del grupo Europeo de investigación "Potestas", Universitat Jaume I, Castellón 2008, p. 613-635. En línea.
- Michaud, Eric, La estética nazi. Un arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el nacional-socialismo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009 (capítulos)

Chile:

- Avalos, Katherine y Quezada, Lucy, "Reconstruir e itinerar: hacia una escena institucional del arte en dictadura militar" en VVAA., Ensayos sobre artes visuales. Prácticas y discursos de los años 70 y 80 en Chile, vol III. Santiago, CEDOC, 2014.
- Errázuriz, L.H. y G. Leiva, El golpe estético. Dictadura militar en Chile 1973-1989, Santiago, Ocho libros, 2012 (capítulos)
- Rivera, A., "Transformaciones culturales y movimiento artístico en el orden autoritario". Santiago, documento de trabajo, CENECA, 1983, pp. 35-93 (cap.2)
- Richard, Nelly, "Elipsis y metáforas" en Márgenes e instituciones: arte en Chile desde 1973. Santiago, Ediciones Metales Pesados, 2007, pp. 25-41.

-Adam, Peter, El arte del Tercer Reich. Barcelona, Tusquets, 1992.

-Alares, G., "El milenario de Castilla. Historia y espectáculo" en Políticas del pasado en la España franquista. Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 61-95.

-Álvarez, A., Bibliografía artística del franquismo: publicaciones periódicas, 1936-1948, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Tomo I, 1993. Inédito.

-Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México D.F, Editorial Itaca, 2003.

-Benjamin, Walter, "Teorías del fascismo alemán" en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid, Taurus, 1998.

-Clark, Toby, "Arte, propaganda y fascismo" en Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas. Madrid, Ediciones Akal, 2000.

-De Man, Paul, La ideología estética. Madrid, Cátedra, 1998. (caps. 1, 2, 8 y 9)

-Delage, Christian, "Alemania (1933-1945). ¿Un filme de Hitler?" en Müller, Raphael y Wieder Thomas, Cine y regímenes autoritarios en el siglo XX. Pantallas bajo influencia. Buenos Aires, Nueva Visión, 2013.

-Eagleton, "Aesthetics and politics" in Glowacka. D. and S. Boos, Between ethics and aesthetics. Albany, University of New York Press, 2002, pp. 187-194.

-Heller, Steven, "Branding youth in the totalitarian state" in Observatory, The Design Observer Group, online:

<http://designobserver.com/entry.html?entry=6957>

-Jay, Martin, "La ideología estética como ideología o ¿qué significa estetizar la política?" en Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural, Buenos Aires, Paidós, 2003 (pp.143-165).

-Mandoki, K., "Terror and Aesthetics: Nazi Strategies for Mass Organisation" en Critical Concepts in Political Science (5 vols.) 2003.

-McCloskey, Barbara, "Marking Time. Women and Nazi Propaganda Art during World War II", en Historical presence of visual culture. Vol 2, No 1 (2012), Department of History of Art & Architecture at the University of Pittsburgh. On line: <http://contemporaneity.pitt.edu>

-Rábanos, Carmen, "Estética de la representación en los regímenes autoritarios (el marco escenográfico arquitectónico del nazismo, fascismo y franquismo: Albert Speer, Adalberto Libera y Pedro Muguruza)" en Emblemata, 12 (2006), pp. 275-288