

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Estéticas latinoamericanas II**

En inglés: **Latin American Aesthetics II**

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

1,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

4 créditos.

Propósito General del Curso

Acontecimientos sociales y políticos acaecidos en las últimas décadas, tanto en Chile como en América Latina y el mundo, plantean dos cuestiones fundamentales. En primer lugar: *¿qué está sucediendo?* Los códigos heredados de percepción y comprensión de la “realidad” quedan puestos en cuestión por la magnitud y complejidad de acontecimientos que estremecen el paradigma humanista, cuando en el tránsito del siglo XX al siglo XXI dicho paradigma parece haber ingresado en un proceso de crisis o agotamiento. Esto nos conduce a la segunda cuestión: *¿cómo llegamos a esto?* Pues, en efecto, pensar lo que está sucediendo exige trascender la “actualidad” para encontrar en el presente los signos de un *pasado pendiente*. Correspondiendo a este exigente ejercicio reflexivo, emerge el campo de la *representación* como una dimensión que es inherente a los conflictos del presente. La hipótesis del curso es que un concepto como el de “estéticas latinoamericanas” no refiere simplemente la locación geopolítica de una determinada producción estética, sino que exige pensar en qué medida los conflictos del presente nos conducen hacia el territorio de la *representación* y las historias aquí sedimentadas.

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 1.4: 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)

Resultados de Aprendizaje

1. Reflexionar el hecho de que la pregunta por *lo contemporáneo* implica de manera esencial reflexionar la *densidad pretérita del presente*.
2. Elaborar una noción de *neoliberalismo* a partir de la emergencia del régimen de *lo infrapolítico*.
3. Analizar y reflexionar *estéticas de la violencia* que se proponen dar a pensar el fenómeno más allá de la relación fáctica entre el victimario y la víctima, es decir, cómo es que la violencia llega a ser la impronta de un tiempo.
4. Analizar las relaciones de tensión entre las nociones de *pasado, historia y memoria*, con relación a la idea de *catástrofe* en la historia.
5. Examinar la tesis según la cual la *condición contemporánea de las artes* consiste en que estas dan a pensar el presente *reflexionando sus propios recursos de representación*.

Saberes/Contenidos

1. ¿Qué entendemos por *arte contemporáneo*?
2. Leyendo el poder: *neoliberalismo e infrapolítica*
3. Arte y *archivo*: el pasado lo cabe en la historia
4. Representación y escritura de la *violencia* en América Latina
5. La puesta en obra de la *memoria* en el arte
6. La lectura cinematográfica de la historia
7. Hacia un concepto de *catástrofe* en la historia
8. Estética y *políticas de la identidad*: la cuestión de lo *post hegemónico*
9. *Patrimonio, modernización y desastre*: una perspectiva crítica

Metodología

Clases expositivas con apoyo visual. Discusión de textos por clase.

Evaluación

- Dos informes parciales y un trabajo final. Ambos informes quedarán incorporados al texto del ensayo final.

Requisitos de Aprobación

Asistencia: **80%** / Haber rendido los trabajos asignados / Nota mínima de aprobación: **4**

Palabras Clave

Representación – Contemporaneidad – Memoria – Violencia – Infrapolítica

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
- Cusicanqui, Silvia Rivera: <i>Violencias (re)encubiertas en Bolivia</i>, La Paz – Bolivia, Editorial Piedra Rota, 2010 - Diéguez, Ileana: <i>Cuerpos sin duelo. Iconografía y teatralidades del dolor</i>, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016 - Ferro, Marc: “Perspectivas en torno a las relaciones Historia-Cine”, en <i>La escritura fílmica de la historia. Problemas, recursos, perspectivas</i> (Mario Ranalletti comp.), pp. 19-28, Buenos Aires, Ediciones EDUTREF, 2017 - Giunta, Andrea: “América Latina en disputa. Apuntes para una historiografía del arte Latinoamericano”, Presentado en el International Seminar Art Studies from Latin America, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM and The Rockefeller Foundation, Oaxaca, febrero 1-5, 1996 - Guasch, Ana María: <i>Arte y archivo 1920-2010 Genealogías, Tipologías, Discontinuidades</i> (capítulos 1, 2, 3), Madrid, Akal, 2011 - Lemebel, Pedro: <i>Loco afán. Crónicas de sidario</i>, Barcelona, Anagrama, 2000 - Moreiras, Alberto: “Infrapolítica – el proyecto”, en <i>Revista Papel Máquina</i> n° 10 (pp. 53-64), Santiago de Chile, 2016 - Pérez Saínz, Juan Pablo: <i>La rebelión de los que nadie quiere ver</i>, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019 - Pinto, Iván y Urrutia, Carolina (eds.): <i>Estéticas del desajuste. Cine chileno 2010-2020</i>, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2022. - Richard, Nelly: “Tormentos y obscenidades”, en <i>Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición</i>, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2001 - Saavedra, Carlos: <i>Intimididades desencantadas. La poética cinematográfica del dos mil</i>, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2013. - Salazar, Gabriel: “La nueva historia y los nuevos movimientos sociales”, en <i>La historia, desde abajo y desde dentro</i>, Santiago de Chile, Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2009 - Segato, Rita Lura: <i>La escritura en el cuerpo. De las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez</i>, Buenos Aires, Tinta Limón, 2013 - VV. AA: <i>Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en</i>	- Agamben, Giorgio: “¿Qué es ser contemporáneo?”, en <i>Desnudez</i>, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011. - Aravena, Pablo: “La producción de verdad en un film de ficción. <i>Machuca</i> de Andrés Wood”, en: <i>Cine condicionado por el mundo contemporáneo</i>, (Esteban Mizrahi Comp.), Buenos Aires, La Crujía, 2011, pp. 113-139 - Blanco, Fernando: <i>Desmemoria y perversión. Privatizar lo público, mediatizar lo íntimo, administrar lo privado</i>, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2010 - Mattelart, Armand; Piccini, Mabel; Mattelart, Michele: <i>Los medios de comunicación de masas. La ideología de la prensa liberal</i>, Buenos Aires, El Cid Editor, 1976 - Langue, Frédérique: “Itinerarios de la historia del tiempo presente. Del IHTP de la post-guerra a la ‘globalización de la memoria’”, en <i>Revista Historiografías</i>, n° 16 (pp. 98-107), Universidad de Zaragoza, Julio-Diciembre 2018. - Moraña, Mabel: “Transculturación y latinoamericanismo”, en <i>Cuadernos de Literatura</i>, Vol. XXI N.º 41; Universidad Javeriana, Enero-Junio, 2017 - Pizarro, Ana: “Áreas culturales en la modernidad tardía”, en <i>Revista Vía Atlántica</i> n° 6, pp. 169-187, Universidad de Sao Paulo, 2003. - Rojas-Mix, Miguel: <i>Imagen del hombre</i>, Santiago de Chile, Instituto de Arte Latinoamericano, Facultad de Bellas Artes, Anales de la Universidad de Chile, 1971. - Rolnik, Sueli: <i>Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente</i>, Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones, 2019 - Rousso, Henry: capítulo “Trauma” de La trayectoria de un historiador del tiempo presente, 1975-2000, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). <i>Historizar el pasado vivo en América Latina</i>. - Urtasun, Marta: “Locas que importan. <i>Crónicas de sidario</i> de Pedro Lemebel”, <i>Revista Anclajes</i>, vol. X, núm. 10, diciembre, 2006, pp. 201-213, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina - Zaliasnik, Yael: <i>Memoria inquieta</i>, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2016 Tanto la bibliografía principal como secundaria están sujetas a los cambios que se consideren pertinentes en el curso del seminario.