

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 la/os estudiantes a algunas de las principales discusiones de la estética contemporánea, propiciando en ella/os 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 dividido en dos partes. El título temático será *“La estética ante dos experiencias de crisis”*. Este encabezado fijará una ruta que comenzará por la influencia de las expansiones y transformaciones de la fotografía y de la imagen tecnológica en el debate estético contemporáneo (entre Malraux y Burbridge, entre otra/os autora/es). Luego, ahondaremos en perspectivas que problematizan las nociones de lo “inconsciente óptico” -tomado desde la fotografía, precisamente- y de lo “Real” lacaniano, para estructurar una lectura de lo estético cruzado con las transformaciones de la subjetividad (con clara y permanente influencia del psicoanálisis) y la irrupción de nuevas categorías estéticas y artísticas.

De esta manera, se busca ofrecer una visión primera, pero suficientemente informada y precisa, para comprender algunos de los 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”, “apropiación”, “fotografía no humana”, etc., en el marco de sus apariciones en alguna/os de lo/as autora/es trabajada/os 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 (tanto analógicas como digitales).

-Analiza y distingue apropiadamente la presencia e importancia que han tenido ciertos conceptos de proveniencia psicoanalítica (“inconsciente”, “pantalla”, “trauma”, etc.), para el desarrollo de las ideas estéticas en las últimas décadas.

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

Saberes/Contenidos

Las unidades temáticas a trabajar serán las siguientes:

La estética ante dos experiencias de crisis

1.1 La expansión y transformación de la fotografía, una perspectiva estética:

El caso de *El museo imaginario*, de André Malraux (selecciones)

Ben Burbridge, dos capítulos de *Photography after capitalism* (2020):

“Google Street View cars are human too”(p.1-20)

“Appropriation 2.0” (p.49-79).

1.2 El arte contemporáneo y lo Real lacaniano, una perspectiva estética:

Rosalind Krauss, capítulos de *El inconsciente óptico* (1997)

Sobre Max Ernst y los ‘Sobrepintados’ [*Übermahlung*]: “Dos” (p.43-84), “Dos bis” (p.89-106)

Sobre Pollock, Twombly, Warhol: “Seis” (p.257-326)

Sobre Eva Hesse: “Seis bis”(p.327-339)

Hal Foster, un capítulo de *The return of the Real* (2001)

Sobre las nociones de “realismo traumático”, “ilusionismo traumático” y el “artificio de la abyección” : “The return of the Real”, p.127-168

Metodología

Sesiones expositivas y de debate y conversación.

Presentaciones grupales, centradas tanto en textos de la bibliografía obligatoria como, eventualmente, de la bibliografía complementaria.

Lectura de material obligatorio y complementario.

La plataforma U-Cursos seguirá siendo el mecanismo que utilizaremos para la comunicación entre estudiantes, profesor y ayudante, 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: uno con preguntas concernientes a las materias y lecturas trabajadas en clase; el segundo, de carácter más ensayístico.

Una exposición grupal.

Las tres notas tienen una ponderación equivalente.

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, pintura, inconsciente, Real

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 la/os estudiantes.

Ben Burbridge (2020). "Google Street View cars are human too" (p.1-20), "Appropriation 2.0" (p.49-79). *Photography after capitalism*. London: Goldsmiths Press.

Hal Foster (2001). "The return of the Real" (p. 127-168). *The return of the Real*. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.

Rosalind Krauss (1997). "Dos" (p.43-84), "Dos bis" (p.89-106) [sobre Max Ernst], "Seis" (p.257-326) [Sobre Pollock, Twombly, Warhol], "Seis bis" (p.327-339) [Sobre Eva Hesse]. *El inconsciente óptico*. Madrid: Tecnos.

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

Bibliografía Complementaria

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.

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

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.

Sigmund Freud (1987). "El delirio y los sueños en la 'Gradiva' de W. Jensen". *Psicoanálisis del arte*. Madrid: Alianza, p.105-199.

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

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

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.

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

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.