

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Problemas de la Estética II

En inglés: Problems of 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.

6,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

6 créditos.

Propósito General del Curso

Tras los primeros avances logrados en el curso inmediatamente anterior, la cátedra “Problemas de la Estética II” se propone ahora orientar el debate estético en la perspectiva del *legado clásico*, de manera de comprender algunas de sus conceptualizaciones específicas transmitidas a la posteridad.

Los dos textos principales a analizar serán el “Libro X” de *La República* de Platón, en el que se consolida una primera -y problemática- versión de la *mimesis* y de la injerencia del arte en la *pólis* (de manera referencial, tendremos a la vista también los libros II y III), y la *Poética* de Aristóteles, que constituye un esfuerzo sistemático que, tomando como núcleo el análisis de la tragedia y de su eficacia sobre los espectadores, representa una mirada orgánica sobre las artes partiendo, precisamente, de una reconfiguración de la *mimesis* tal como ésta había sido pensada por Platón.

Entre Platón y Aristóteles, como buscamos demostrar, se entreteje una red de conceptos y discusiones sobre el estatuto de la representación y sobre las artes en general, que en los siglos venideros cobrarán nuevas dimensiones y renovado vigor.

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.

E 1.3: Conociendo el pensamiento de la poética en su conjunto, en sus procesos de formulación clásica y en su devenir histórico.

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

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.

E 2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.

HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo).

H1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte

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

I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobras las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas.

I 1.2: Conociendo las problemáticas teóricas, históricas y cruces de conocimiento necesarios para plantear preguntas pertinentes y transformarlas en problemas verosímiles.

Dimensión Ético- Valórica:

CS 2.- Capacidad crítica.

Dimensión Académica:

CS 8.- Capacidad de comunicación escrita

Resultados de Aprendizaje

-Analiza y distingue apropiadamente, en Platón, las características propias de la estética clásica, de acuerdo a los principales conceptos que constituyen su ámbito (*mimesis, eikon, eidolon, phántasma*, etc.), como también a las polémicas sostenidas contra los artistas *mimetés* en el Libro X de *La República*, como base para explicar sus repercusiones en las ideas posteriores sobre la relación entre arte y política.

-Reconoce las características del debate actual sobre los conceptos principales que están presentes en la "*Poética*" de Aristóteles (*objeto-medio-modo de imitación, catarsis, mythos*, etc.), y que hacen de ésta una de las obras más importantes de la historia de las ideas estéticas y artísticas.

-Reconoce las principales similitudes y diferencias entre los conceptos de la "*Poética*" de Aristóteles en relación con los conceptos platónicos en torno a las artes.

Saberes/Contenidos

1. La producción de arte como problema en el pensamiento de Platón (*continuación*)

Mimesis, eidolon y phántasma. La idea de simulacro y las dos versiones de la *mimesis* en el libro X de *La República* (con los antecedentes de los libros II y III).

2. Consideraciones sobre la "*Poética*" de Aristóteles

Estudio de los capítulos 1-18 y desglose temático del libro de Aristóteles.

Aristóteles ante el problema de la *producción de arte*. El ejemplo de la tragedia.

Discusión general sobre el impacto e influencia de los conceptos aristotélicos sobre las artes. Exposición de casos (*Macbeth*, por ej., en la versión original de Shakespeare y en las cinematográficas de Orson Welles y Roman Polanski).

Lectura complementaria: "Carta a D'Alembert sobre los espectáculos", de J.-J. Rousseau.

Metodología

Sesiones expositivas y de debate y conversación.

Presentaciones grupales sobre bibliografía obligatoria y complementaria, o sobre algún tópico emergente en el curso.

Lectura de material obligatorio y complementario.

La plataforma U-Cursos seguirá siendo el mecanismo que utilizaremos para la comunicación entre estudiantes y profesor, 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

Mimesis, Eidolon, Cátarsis, Mythos, Representación, Espectáculo, Platón, Aristóteles.

Bibliografía Obligatoria

Aristóteles (1992). *Poética*. Madrid: Gredos. Edición trilingüe de Valentín García Yebra.

Platón (2000). "Libro X", *República*. Diálogos, vol. IV. Madrid: Gredos.

Jean-Jacques Rousseau (1979). "Carta a D'Alembert sobre los espectáculos". *Escritos de combate*. Madrid: Alfaguara, p.257-392.

William Shakespeare (1965). "Macbeth". *Obras completas*. Madrid: Aguilar, p.1575-1625.

Bibliografía Complementaria

Mayores especificaciones sobre apoyos bibliográficos se irán ofreciendo e informando en la medida en que avancemos en los contenidos del curso.

Anne Cauquelin (2012). *Las teorías del arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Eurípides (2000). "Ifigenia en Áulide". *Tragedias III*. Madrid: Gredos, p. 177-250.

Platón (2000). "Libro II", "Libro III", *República*. Diálogos, vol. IV. Madrid, Gredos.

Thomas de Quincey. "On the knocking at the gate in Macbeth". London Magazine, october 1823.

Films:

Roman Polanski (1971). *Macbeth*. Caliban Films.

Orson Welles (1948). *Macbeth*. Republic Pictures.