

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Nombre: Pensamiento estético IV

En inglés: Aesthetic thought IV

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento Artes Visuales

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 horas de clases / 1,5 hora indirecta

Número de Créditos SCT - Chile

3 créditos

Propósito General del Curso

Este curso está orientado al estudio de la teoría del arte a través de la reflexión filosófica de las artes visuales, abordando los principales problemas planteados tanto de la estética como de los contextos de producción artística moderna y contemporánea, utilizando diversos textos como referentes de estudio.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias:

1. Creación y Producción Artística

1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.

1.2 Conocer y comprender el desarrollo del pensamiento estético y los modos de producción y contextos históricos.

Subcompetencias:

1.1.4 Incorporar la observación como base del análisis y reflexión artística.

1.2.1 Conocer las condiciones materiales y sociales de producción artística a lo largo de la historia.

1.2.3 Comprender el pensamiento estético asociado a distintos modos de producción artística. 1.2.4 Reflexionar en torno al pensamiento filosófico y político, en tanto modos de aproximación a manifestaciones artísticas

Resultados de Aprendizaje

- Explora teorías y conceptos en descripciones, interpretaciones y análisis de objetos y prácticas, considerando y vinculando contenidos disciplinares vistos en cursos previos.
- Conoce y es capaz de explicar y contextualizar el aporte representado por la reflexión estética de los autores referidos en el curso
- Aplica conclusiones y explora debates de manera formal (escrita y oral)

Saberes/Contenidos

El curso abordará de modo cronológico y a través de problemas estéticos particulares, las principales manifestaciones artísticas desde los años '70 del siglo pasado hasta la actualidad. Junto con identificar las corrientes y artistas más representativos a nivel internacional y nacional, se entregarán marcos conceptuales que permitan decodificar, interpretar y contextualizar la complejidad de las producciones, promoviendo la capacidad de proyectar relaciones transdisciplinarias. Durante el curso se reflexionará sobre la especificidad de los medios tecnológicos y científicos, sus determinaciones contextuales, políticas y culturales y el correlato estético y artístico de las distintas variantes surgidas del encuentro arte, ciencia y tecnología. Además, se abordará la manera en que estas áreas de creación encuentran un lugar de circulación en las instituciones, academias, mercado y sus desbordes en la vida social.

El curso está estructurado en tres unidades temáticas generales:

1. ARTE, CULTURA Y MODERNIDAD
2. ¿QUÉ ES LO CONTEMPORÁNEO?
3. PROBLEMÁTICAS ESTÉTICAS DE LA CONTEMPORANEIDAD
 - Postmodernidad, hipermodernidad y transmodernidad.
 - Vanguardias y el giro performativo
 - Transdisciplina
 - La pregunta por la realidad y su representación: abyecto, simulacro, *realismos*
 - Arte y sociedad de consumo: del pop art al mercado del arte contemporáneo. Nuevas miradas sobre la técnica y lo artesanal.
 - Arte y (nuevos) medios
 - Cuerpo y tecnologías: cyborgización y virtualización.

Metodología

1. **Clases expositivas (teóricas):** Las clases serán expositivas con apoyo de material visual y audiovisual. Los contenidos expuestos serán relacionados con otras disciplinas (diseño/arquitectura, cine, literatura, artes escénicas).

Se complementará cada temática con distintas teorías filosóficas, antropológicas y sociológicas y científicas que favorezcan la comprensión de las problemáticas planteadas.

- 2.- **Lecturas guiadas:** Se realizarán análisis de obras, comentarios de textos, con apoyo metodológico de profesora y ayudante.

- 3.- **Ejercicios autónomos:** Los estudiantes deberán ser capaces de analizar textos y obras de modo independiente, del mismo modo que preparar trabajos expositivos en modalidad teórico- práctica grupal.

- 4.- **Salidas a terreno:** visita a exposiciones/ museos/ obras de diversas disciplinas. Asistencia a foros y talleres de artista (a fijar según programa cultural de la ciudad).

5. **Charlas de artistas:** el curso contempla la invitación de artistas y profesionales activos y destacados en el medio a compartir experiencias de trabajo vinculadas a los contenidos del curso.

Evaluación

Nota 1: Asistencia y puntualidad (50% nota presentación, según rúbrica).

Nota 2: Trabajo grupal teórico- práctico. (50% nota de presentación).

-Nota de presentación=40% nota final

-Examen= 60% nota final. Estudiantes con nota de presentación 5,5 do superior podrán eximirse.

Requisitos de Aprobación

Asistencia (75%)

Nota final igual o superior a 4.0

Bibliografía.

Benjamin, W. (1936). *La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica*.

Berman, M. (1991). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Buenos Aires: Siglo XXI, [INTRODUCCION. LA MODERNIDAD: AYER, HOY Y MAÑANA] –

Danto, A. (1999). *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós. [Introducción pp.25-43]

Fischer Lichte, E. (2011). *Estéticas de lo performativo*, Abada Editores, Madrid, 2011. [Caps. I y II, pp. 23-76]

Freitag, V. 2014. Entre arte y artesanía: elementos para pensar el oficio artesanal en la actualidad. *El Artista*, núm. 11, pp. 129-143

Haraway, D. (1995) “Manifiesto Cyborg”, en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid, Ediciones Cátedra. [Cap. 6]

Hernández Navaro, M. (2006) La emergencia de lo real, en Gianetti, C. *La razón caprichosa en el siglo XXI: los avatares de la sociedad posindustrial y mediática*, Cabildo Insular de Gran Canaria. [pp. 161-180]

Schnaith, N. (1999). Paradojas de la representación. [Cap. Los poderes del realismo, pp. 65-163].

Radrigán, V. (2007). *TRANSMUTANDO. La traducción intersemiótica como proceso creativo en la era de la condición postmedia*. Catálogo Magister en Teoría y Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas en la Universidad Complutense de Madrid.

Weibel, P. (2006), La condición postmedial, *Revista Austral de Ciencias Sociales* 10: 137-142.