

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Nombre: Pensamiento estético III

En inglés: Aesthetic thought III

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

El objetivo general del curso es explorar filosóficamente algunos problemas fundamentales de la modernidad estética y su puesta en discusión a través de un pensamiento crítico.

Se espera que lxs estudiantes logren conocer teorías y conceptos en descripciones, interpretaciones y análisis de objetos y prácticas, considerando y vinculando contenidos disciplinares vistos en cursos previos, así como también aplicando explorando debates de manera formal (escrita y oral) y proponiendo conclusiones.

Saberes/Contenidos

El curso propone revisar algunos desarrollos relevantes de la estética desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX y sus actualizaciones. Iniciaremos revisando los principios estéticos que define Nietzsche a partir de su particular concepción sobre la experiencia trágica y la vida (lo apolíneo y lo dionisiaco). Por otra parte, consideraremos las formas de pensamiento de la dialéctica negativa y el pensamiento crítico propuesta por la Escuela de Frankfurt (T.W Adorno y W. Benjamin) y sus implicaciones en las consideraciones del arte en general y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías y los modos de transformación de la cultura y el arte en la sociedad del siglo XX. Ambos paradigmas desafían, complejizan, desnaturalizan y hasta hacen estallar algunas de las categorías fundamentales

para la filosofía tales como historia, vida, arte, identidad en un mismo movimiento en el que el arte se redefine e intenta ofrecer nuevas categorías que permitan una aproximación conceptual a la diversidad de manifestaciones artísticas. En esta última consideración es que revisaremos algunos paradigmas contemporáneos sobre la sensibilidad estética de lo camp (Sontag) y cyborg (Haraway) en donde los cuerpos, las sensibilidades y las identidades se expanden más allá de los límites dominantes, incluida la mirada antropocéntrica (Zylinska). Finalmente, y en relación con esto último, consideraremos una perspectiva latinoamericana que desnaturalice los paradigmas estéticos occidentales. La figura del artista, el vínculo entre arte y sociedad, la comprensión e interpretación de la obra de arte, son algunas de las dimensiones transversales a considerar en el curso.

Metodología

Clases Expositivas. Uso de material visual, audiovisual y bibliográfico. Presentación de obras en diversos formatos para un pensamiento crítico y situado sobre los contenidos revisados.

Tutorías en plataforma y trabajo en foros.

Instancias de trabajo en equipo, colaborativo e interdisciplinar para promover la discusión crítica colectiva.

Evaluación

Evaluaciones individuales y en grupos en formatos que combinen imagen y texto, promoviendo el pensamiento y escritura crítica y analítica, así como también el análisis formas de expresión a través de otros formatos no escritos.

Requisitos de Aprobación

Asistencia (80%)

Nota final igual o superior a 4.0

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Nietzsche, Friedrich (2005). <i>El nacimiento de la tragedia</i>. Madrid: Alianza. Selección.</p> <p>Nietzsche, Friedrich (2013). "Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral".</p> <p>Sarti, Graciela C. (2008). "Actualidad de lo dionisiaco", en <i>Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI</i>. Buenos Aires: Emec.</p> <p>Adorno, Theodor W. (2004). <i>Teoría estética</i>. Madrid: Akal. Selección</p> <p>Benjamin, Walter (1989). "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica" en <i>Discursos Interrumpidos I</i>. Buenos Aires: Taurus.</p> <p>Benjamin, Walter (1999). <i>Sobre algunos temas en Baudelaire</i>. Buenos Aires: Leviatán.</p> <p>Horkheimer, M. y Adorno, T. W. (2003). "La industria cultural. La Ilustración como engaño de masas", en <i>Dialéctica de la Ilustración</i>. Madrid: Trotta.</p> <p>Sontag, Susan (1996). "Contra la interpretación", "Notas sobre lo camp". México: Alfaguara.</p> <p>Haraway, Donna (2019). <i>Manifiesto cyborg</i>. Barcelona: Ibérica.</p> <p>Rivera Cusicanqui, Silvia (2015). <i>Sociología de la imagen</i>. Buenos Aires: Tinta Limón. Selección.</p> <p>Zylinska Joanna (2022). <i>El fin del hombre. Un contraapocalipsis feminista</i>. Santiago de Chile: Mimesis. Selección.</p>	<p>Adorno, Theodor W. (1962). "Apuntes sobre Kafka", en <i>Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad</i>. Barcelona: Ariel.</p> <p>Benjamin, Walter (2005). <i>Libro de los Pasajes</i>. Madrid: Akal. Selección.</p> <p>Buck-Morss, Susan (1981). <i>Origen de la dialéctica negativa</i>. México: Siglo XXI.</p> <p>Cacciari, Massimo (2000) "El Dios que baila", en <i>El dios que baila</i>. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>Hustvedt, Siri (2019). <i>La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres</i>. Barcelona: Seix Barral.</p> <p>Nochlin, L. (2001) "¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?" en Cordero y Saénz (compiladoras) <i>Crítica feminista en la teoría e historia del arte</i>. México: Universidad Iberoamericana.</p> <p>Pollock, Griselda (2013). <i>Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historia del arte</i>. Buenos Aires: Fiordo.</p> <p>Rancière, Jacques (2010). <i>El espectador emancipado</i>. Buenos Aires: Manantial.</p> <p>Vattimo, Gianni (1985). <i>Introducción a Nietzsche</i>. Barcelona: Península.</p>