

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción
Nombre del curso	Pensamiento Estético IV
Course Name	Aesthetic thought IV
Código	PEES122-306-1
Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento Artes Visuales
Carácter	Curso de Formación Especializada Obligatorio
Número de créditos SCT	3
Línea de Formación	1. Creación y Producción Artística
Nivel	Sexto semestre
Requisitos	Pensamiento Estético III
Propósito formativo	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 específicas a las que contribuye el curso	<p>1. Creación y Producción Artística</p> <p>1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.</p> <p>1.2 Conocer y comprender el desarrollo del pensamiento estético y los modos de producción y contextos históricos</p>
Sub-competencias específicas a las que contribuye el curso	<p>1.1.4 Incorporar la observación como base del análisis y reflexión artística.</p> <p>1.2.1 Conocer las condiciones materiales y sociales de producción artística a lo largo de la historia.</p> <p>1.2.3 Comprender el pensamiento estético asociado a distintos modos de producción artística.</p> <p>1.2.4 Reflexionar en torno al pensamiento filosófico y político, en tanto modos de aproximación a manifestaciones artísticas.</p>

Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	<ul style="list-style-type: none">• Creación y producción artística• Análisis y crítica de obras artísticas• Contextualización de la producción artística en marcos históricos, filosóficos, sociológicos y culturales específicos.
Resultados de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">• 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	<p>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 corrientes y artistas 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. El curso busca también que los y las estudiantes puedan aproximar los marcos conceptuales analizados a sus propias producciones artísticas y teóricas. El curso está estructurado en tres unidades temáticas generales:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ARTE, CULTURA Y MODERNIDAD<ul style="list-style-type: none">- Límites y definiciones disciplinares e institucionales en torno a la modernidad2. ¿QUÉ ES LO CONTEMPORÁNEO?<ul style="list-style-type: none">- Transición de lo moderno a lo contemporáneo- Distintas aproximaciones a la pregunta por lo contemporáneo en el arte3. PROBLEMÁTICAS ESTÉTICAS DE LA CONTEMPORANEIDAD<ul style="list-style-type: none">- Arte y vida cotidiana- Estéticas del arte contemporáneo: Giro performativo, giro pedagógico, giro medial- Vínculos con la propia poética y práctica artística del estudiante
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Clases expositivas (teóricas): Las clases serán expositivas con apoyo de material visual y audiovisual. Los contenidos expuestos serán relacionados con otras disciplinas. Se complementará cada temática con distintas teorías filosóficas, antropológicas, sociológicas y mediales que favorezcan la comprensión de las problemáticas planteadas.• Lecturas guiadas: Se realizarán análisis de obras y comentarios de textos, con apoyo metodológico de la profesora y ayudante.• 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.• Salidas a terreno: Visitas a foros y espacios expositivos de diversas disciplinas artísticas. Asistencia a talleres de artista (a fijar según programa cultural de la ciudad).• Charlas de artistas: Invitación a artistas y profesionales activos y destacados en el medio a compartir experiencias de trabajo vinculadas a los contenidos del curso.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Nota 1: Evaluación de proceso (50% de nota de presentación)• Nota 2: Trabajo grupal teórico-práctico (50% nota de presentación)• Nota final: Nota de presentación* (60%) + Examen* (40%) <p>Estudiantes con nota de presentación de 5,5 o superior podrán eximirse.</p>

Requisitos de aprobación	<ol style="list-style-type: none">1. Asistencia: 75%2. Nota final igual o superior a 4.0
Palabras clave	Modernidad, artista moderno, arte contemporáneo, contemporaneidad, práctica artística, arte y vida, giro performativo, giro educativo, giro medial, poética.
Bibliografía obligatoria	<ul style="list-style-type: none">• Bourriaud, N. (2009). "Una genealogía del artista moderno" en <i>Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí</i>. Ed. CENDEAC. [pp. 33-50].• Bourriaud, N. (2009). "Segunda parte: La forma vivida" en <i>Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí</i>. Ed. CENDEAC. [pp. 83-129].• Danto, A. (1999). "Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo" en <i>Después del fin del arte</i>. Ed. Paidós. [pp.25-43].• Giunta, A. (2014). <i>¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?</i>. Fundación arteBA.• RAQS Media Collective (2014). "Maravillosa incertidumbre" en <i>Está escrito porque está escrito</i>. CA2M, MUAC UNAM, Fundación PROA. [pp. 6-12].• RAQS Media Collective (2014). "Diez notas sobre la práctica. Estructuras tercas y filtraciones insistentes en un mundo interconectado" en <i>Está escrito porque está escrito</i>. CA2M, MUAC UNAM, Fundación PROA. [pp. 34-53].
Bibliografía complementaria	<ul style="list-style-type: none">• Agamben, G. (2011) "¿Qué es lo contemporáneo?" En <i>Desnudez</i>. Adriana Hidalgo editora S.A. [pp.17-29].• Fischer-Lichte, E. (2011). "Fundamentos para una estética de lo performativo" en <i>Estéticas de lo performativo</i>. Abada Editores. [pp. 23-46].• Millet, C. (2018). "Temporalidad" en <i>El arte contemporáneo</i>. La Marca Editora. [pp. 37-48].• Nochlin, L. (2001). "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?" en Cordero, K. y Saez, I. Comp. (2001) <i>Crítica feminista en la teoría e historia del arte</i>. [pp.17-44].• Oliveras, E. (2005) "El concepto de arte" en <i>Estética. La cuestión del arte</i>. Ariel [pp. 63-69].• Weibel, P. (2006). <i>La condición postmedial</i>. Revista Austral de Ciencias Sociales 10. [pp. 137-142.]