NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español: CFBT ESTÉTICA, SEDE ENCINAS
En inglés: Transversal basic training course: Aesthetic
Código ESTE232-102-2

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	Presencial: 3 hs No presencial: 1,5 hs
Número de Créditos SCT - Chile	**3 Créditos**

Propósito General del Curso
Propósito fundamental de la actividad curricular es iniciar al estudiante en la comprensión de la Estética como una disciplina heterogénea, abierta, cuyas fronteras y demarcaciones son parte de una reflexión general sobre el universo de las sensaciones, los cuerpos, las imágenes y los materiales. Esto significa pensar la Estética como un problema que no es exclusivo de las formas particulares de recepción de un modo de hacer artístico, sino como una pregunta inacabada por las maneras en que se anudan y desanudan los cuerpos, las voces y las imágenes sobre la superficie de un pensamiento en común. Para alcanzar este objetivo, el programa parte del supuesto de que la práctica artística y la teoría sobre el arte poseen un procedimiento en común –son modos de hacer que proponen relaciones inéditas entre los materiales y los pensamientos- y apunta a que los y las estudiantes conozcan y reflexionen tanto individualmente (profundizando de manera personal en la materia tratada grupalmente) como de forma colectiva (intercambiando prácticas, reflexiones, tareas destinadas a un logro mancomunado) en torno a las escenas y contenidos que, enumerados más abajo, serán tematizados clase a clase. Estos contenidos van desde los tiempos de Homero, la tragedia griega y la tradición elohísta, hasta la época de las vanguardias, pasando por problemas actuales como los del archivo y la medialidad y abreviando una historia del mundo que tiene en común las transformaciones colectivas de lo sensible y del espacio público.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso
Capacidad de identificar los principales elementos estéticos que se asocian entre sí tramando una época y un mundo en común. Capacidad para establecer relaciones pertinentes entre las prácticas del arte, la cosmovisión poética-estética y las tramas de sentido que subyacen a los tonos de la vida en común al interior de las épocas escogidas. Capacidad de elaborar, a partir de los textos consultados, interpretaciones y lecturas que funcionan como instrumentos de análisis de otros contextos y situaciones Capacidad de Integrar, asociando o poniendo en relación las prácticas y los textos presentados en el programa de estudio Capacidad para captar a través de las exposiciones de los profesores, las lecturas seleccionadas y el trabajo en grupo (sea exponiendo o retroalimentando a sus pares), elementos que, perteneciendo al ámbito de lo sensible, puedan ser desplazados y aplicados a otros análisis y formas de pensamiento

Competencias transversales
* Capacidad de investigación * Capacidad crítica y autocrítica * Responsabilidad social * Compromiso ético en la lectura de los proceso artísticos y estéticos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso, las/los estudiantes serán capaces de: En lo referente a la capacidad para investigar, se espera que las y los estudiantes elaboren a partir de los tópicos y problemas tratados en el curso una propuesta libre, en formato a elección, que exhiba y demuestre la puesta en juego del método central de la actividad curricular, a saber: la construcción –sea a través de una obra visual, un video, una breve pieza musical o un texto- de una comunidad singular de materiales resultantes de las investigaciones grupales En lo referente a la capacidad crítica y autocrítica, elaborar un texto o una obra capaz de contener en sí misma un recurso reflexivo del que lo sensible sea su eje o su fundamento. En lo referente al compromiso social, se espera que la y los estudiantes exhiban su responsabilidad y su compañerismo elaborando o retroalimentando un texto conjunto o una obra conjunta cuyo montaje exhiba, desde su propia práctica de construcción, el anudamiento entre los dos ejes sobre los que se fundamenta el programa de estudio: “comunidad” y “sensibilidad”. En lo referente al compromiso ético, se espera la participación transversal y el abordaje de los temas propuestos desde la asimilación crítica y la discusión abierta de la palabra puesta en escena por cada uno de los participantes.

Saberes/Contenidos
Primera Clase Introducción Segunda Clase La cicatriz de Ulises y el sacrificio de Isaac. Variaciones de la comunidad y configuración poética de la historia entre la tragedia griega y el antiguo testamento. Tercera Clase Las derivas y el registro: experiencias subjetivas de lo real Cuarta Clase Tono de la vida e historia de la risa en la Edad media: Brueghel, Huizinga y Rabelais. Quinta Clase Ruina: estratos de insignificancia y relación con la idea de patrimonio Sexta Clase Nacimiento de la crítica y nacimiento de la autonomía estética: sinestesia, aisthesis y domesticación de los sentidos en los tiempos del absolutismo. Séptima Clase En torno a la era del progreso: criminalidad, imagen técnica, reproductibilidad y catalogación. Octava Clase Paradojas del vapor: dispersión y condensación en la dialéctica onírica de la modernidad. Novena Clase El anarchivismo como acto corporalizado: registro y producción de conocimiento Décima Clase Vanguardias, fordismo y reproductibilidad técnica: fragmentos de Hollywood, la revolución rusa y los tiempos del arte utópico en Chile. Decimoprimera Clase Cuerpo, violencia y memoria en el arte latinoamericano: el libro del artista como ejercicio documental. Duodécima Clase Poéticas de la intemperie: mesa de conversación junto al académico Francisco Sanfuentes. Decimotercera Clase Imagen digital, realidad virtual y artificio medial de la inmediatez: mesa redonda con invitados. Cierre Balance general, exposición, discusión

Metodología
El curso se desarrollará a partir de clases presenciales en las que participarán, de acuerdo a la pertinencia de los contenidos trazados, académicas e investigadoras de la Facultad de Artes, artistas invitados que desempeñen prácticas vinculadas a los temas propuestos y estudiantes avanzados de nuestros programas de posgrado que se encuentren desarrollando (sin distinguir si lo hacen de manera práctica o teórica) problemas que forman parte de nuestro programa de trabajo, de modo tal que los anudamientos estéticos tratados según las épocas sean parte de un diálogo teórico práctico también en común. De esta forma cada una de las sesiones serán conducidas por lecturas previas que los profesores darán a través de la plataforma de manera presencial y en plataforma U-cursos. Los profesores de cátedra estarán a cargo de coordinar la introducción e intervención de cada módulo, de manera breve o extendida según el tema pero solo durante el primer bloque horario (una hora). Por su parte los estudiantes, coordinados por los profesores responsables y el equipo de ayudantes, realizarán durante el segundo bloque trabajos en equipos que se irán intercambiando semana a semana . Estos equipos (28) compuesto de 5 integrante, tendrán siempre un tema-eje vinculado a la clase expositiva y en ellos tendrá lugar una discusión cuyos progresos serán presentados de manera intercalada (14 equipos por clases, (una semana corresponde a los equipos con número par y la otra con número impar)), con el propósito de consolidar una retroalimentación entre sus pares (equipos que no estén exponiendo) y el cuerpo académico. A comienzo de cada clase, se les asignará a los equipos evaluadores (que retroalimentan) los equipos a evaluar. El trabajo de los 14 equipos que no serán evaluados será observar y redactar media plana (una reflexión sobre la obra y los conceptos usado por el equipo evaluado) que será entregado al ayudante responsable, además de presentar al grupo que exhibirá la obra. Las consignas para la discusión de los grupos, será abordado por un concepto en común, el cual se presentará cada dos sesiones (Ruinas, Archivo, Vanguardia, etc.). De esta forma, los grupos durante el segundo bloque de las clases tendrán un seguimiento por parte de todo el equipo docente, que se encargara de responder las diversas dudas de los grupos. El producto u objeto que los grupos presenten al final del segundo bloque –una imagen, un texto, un video, un montaje texto-imagen-video, etc., será determinado con claridad por parte del profesor y apoyado por los ayudantes.

Evaluación
-La evaluación de este curso procederá a través de un mínimo cuatro notas parciales, cuya ponderación son equivalente a un total del cien por ciento (100%), dejando una quinta evaluación para quienes quieran revertir la calificación más deficiente. - Las evaluaciones se constituyen al final de cada bloque (cada 2 clases), considerando el seguimiento que se constituyen en el clase a clase. -Estas notas parciales evaluarán la presencia y participación de los estudiantes en los grupos consignados, los avances realizados clase tras clase y la elaboración resultante del trabajo en equipo. -Las evaluaciones serán guiadas por el equipo docente más los ayudantes, bajo criterios conocidos por todos. - Las notas serán subidas y publicadas en la plataforma en un plazo de 24 horas posterior a cada evaluación.

Requisitos de Aprobación
Es condición para la aprobación de este curso que el/la estudiante asista como mínimo al setenta por ciento (70 %) de las clases. Nota mínima de aprobación: 4,0

Palabras Clave
Estética, escena, época, vida en común, archivo, medialidad, nuevos medios, espacio público

Bibliografía Obligatoria	**Bibliografía Complementaria**
Auerbach, Erich, “La cicatriz de Ulises”, en *Mimesis*, FCE. Bozal, Valeriano, “El triunfo de la vida”, en *Pieter Brueghel. Tiempo, muerte, vida*, Abada. Bajtín, Mijail, “Historia de la risa”, en *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*, Alianza Benjamin, Walter, “Trauerspiel y tragedia”, en *El origen del drama barroco alemán*, Obras, Libro 1, Volumen 1, Abada Didi-Huberman, Georges. *“Cómo abrir los ojos”* en *Desconfiar de las Imágenes.* Harum Farocki. Ed. Caja Negra, 2014. Koselleck, Reinhart, “La autoomprensión de los ilustrados en el estado absolutista”, en *Crítica y crisis*, Trotta. Clark, T. J., *Modernismo, posmodernismo y vapor*, en Revista milpalabras Nero 4. Sobre Hollywood, la revolución rusa y el arte utópico en Chile, material organizado por el Profesor. Sanfuentes, Francisco. “De ruinas huérfanas” en *Poéticas de la intemperie.* Departamento de Artes Visuales, U de Chile. 2015. Sekula, Allan. “*El cuerpo y el Archivo”* en *Indiferencia y Singularidad.* Ed. Gustavi Gili, 2003. Speranza, Graciela. *“Atlas de atlas”* en *Atlas portátil de America Latina.* Editorial Anagrama, 2012.pp.5-19*.* Taylor, Diana. *“Escenarios del Descubrimiento. Reflexiones sobre performance y etnografía.”* en *El Archivo y El repertorio.* Ed. Universidad Alberto Hurtado. Zielinski, Siegfried. “*La camera obscura como fosa común”* en *Arquelogía de los medios.* pp.275-304.	Hartog, Francois, *Memoria de Ulises*, FCE Guasch, Ana María. *Arte y Archivo, genealogías, tipologías y discontinuidades.* Ediciones Akal. Madrid, 2011. -Speranza, Graciela. *Atlas portátil de America Latina.* Editorial Anagrama, 2012. - Sanfuentes, Francisco. *Poéticas de la intemperie.* Departamento de Artes Visuales, U de Chile. 2015.