

Escuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:

Seminario: Materiales para una acción política del arte

En inglés:

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 horas presenciales.

2 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

5 créditos.

Propósito General del Curso

Los seminarios constituyen espacios de estudio e investigación avanzada sobre temas disciplinares específicos o generales y tienen por objetivo consolidar la inscripción de los y las estudiantes en el campo disciplinar. El desarrollo de las actividades lectivas exige la participación activa de los y las estudiantes en el ámbito teórico y práctico concernido por los temas de estudio.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

HISTORIA DEL ARTE C3. Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística.

ESTÉTICA C3- Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias social.

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.

INVESTIGACIÓN C2. Desarrollar las competencias cognitivas procedimentales de nivel disciplinar, proponiendo problemas investigativos a partir de fundamentos teóricos e históricos consistentes, con una metodología apropiada para la formulación y verificación de las hipótesis.

INVESTIGACIÓN C3 Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales.

Sub-competencias

E. 3.2 Reconociendo la prioridad de su acercamiento analítico a las producciones artísticas, considerando los ámbitos que les conciernen en relación a su contexto y proceso de producción. (Técnicos y tecnológicos, mediales, poéticos, estéticos y filosóficos).

H. 3.1 Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión.

H. 3.2 Reflexionando de manera crítica sobre las creaciones artísticas, en los ámbitos técnicos, semánticos, estéticos y filosóficos, en relación a su contexto y de elaboración formales.

I. 2.3 Difundiendo los procesos y resultados de investigación en la comunidad de pares e investigadora.

I.2.4 Distinguiendo y dominando formatos escriturales ensayísticos y científicos en la producción y difusión de los resultados e investigación.

I. 3.1 Reconociendo las particularidades del campo a la vez que sus potencialidades de integración teórica y metodológica.

I 3.2 Potenciando el conocimiento y formulación de objetos de estudio inter y transdisciplinares.

Resultados de Aprendizaje

1. El/la estudiante cuenta con herramientas teóricas para reflexionar críticamente sobre el arte más allá de los objetos y su característica estética, para situarlo como un agente dinámico de conflicto y disputa permanente.
2. El/la estudiante conoce una línea histórico-crítica para la lectura del arte de carácter político y social.
3. El/la estudiante establece relaciones entre la producción de arte y el contexto geopolítico y social: límites, márgenes, materialidad y posición ética.

Saberes/Contenidos

1. El tiempo del arte, el tiempo de la política. Discusión histórico-crítica para un arte de disputa.
 - **Vanguardia, neovanguardia, relaciones con la política en la historia del arte.**
2. Aproximaciones actuales:
 - **Estética relacional, estética de la emergencia y arte contextual.**
3. Estructuras sociales y comunitarias. Arte y lazo social.
 - **Formaciones comunitarias, arte e intercambio social.**
4. Cuerpo y biopolítica
 - **El cuerpo como dispositivo de obra y de realización del mercado.**
5. Arte e historia: fractura y memoria
 - **El arte frente a los acontecimientos de la historia que marcan un quiebre en las sociedades y el sujeto.**
6. Industria cultural y capitalismo cognitivo.
 - **Los artistas frente a la industria, el mercado y las instituciones y la privatización de lo simbólico.**
7. Artivismo y perspectivas de crítica feminista

Metodología

Clases expositivas y discusión de textos.

Evaluación

- Presentación de una discusión en torno a un texto
- Ensayo final

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0

Palabras Clave

Arte contemporáneo, arte y política, artivismo

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<ul style="list-style-type: none"> – Buck-Morss, Susan (2004). <i>Mundo soñado y catástrofe: la desaparición de la utopía de masas del Este y el Oeste</i>. Madrid: La balsa de la Medusa. – Ardenne, Paul (2006). <i>Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación de intervención, de participación</i>. Traducción de Françoise Mallier. Murcia: Cendeac. – Bourriaud, Nicolas (2006). <i>Estética Relacional</i>. Traducción de Cecilia Becerro y Sergio Delgado. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora – Foster, Hal (2008). <i>El Retorno de lo Real. La Vanguardia a Finales de Siglo</i>. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Ediciones Akal. – Rolnik, Suely (2015). <i>Micropolíticas del pensamiento</i>. Barcelona: MACBA. – Rojas, Sergio (2010). <i>Cuerpo y Globalización. Escalas de la percepción</i>. Conferencia dictada el 22 de septiembre de 2010, en el Auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. – Zúñiga, Rodrigo. (2008). <i>La demarcación de los cuerpos. Tres textos sobre arte y biopolítica</i>. Santiago: ediciones/metales pesados. – Foster, Hal. <i>El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo</i>, Akal, Madrid, 2001. – Rolnik, Suely (2019). <i>Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente</i>. Buenos Aires: Tinta limón. - Laddaga, Reinaldo (2006). <i>Estética de la Emergencia</i>. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 	<ul style="list-style-type: none"> – Bürger, Peter (1987). <i>Teoría de la Vanguardia</i>. Traducción de Jorge García. Barcelona: Península. – Carrión, Fernando (2007). “Espacio público. Punto de partida para la alteridad”, en <i>Espacios públicos y construcción. Hacia un ejercicio de ciudadanía</i>. Santiago: Ediciones Sur. – Lazzarato, Maurizio (2000). “Del biopoder a la biopolítica”, en <i>Multitudes</i> n°1, Paris. – Richard, Nelly (1994). La insubordinación de los signos. Santiago: Cuarto Propio. Cap. “Una cita limítrofe entre neovanguardia y posvanguardia”. – Sontag, Susan (2003). <i>Ante el dolor de los demás</i>. Buenos Aires: Alfaguara. – Longoni, Ana; Davis, Fernando (2009). “Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate” en <i>Katatay</i>, n°7, La Plata (pp. 6-11). – Rancière, Jacques (2011). <i>El destino de las imágenes</i>. Traducción M. Gardowski. Buenos Aires: Prometeo Libros. – Rolnik, Suely; Guattari, Félix (2005). <i>Micropolítica. Cartografía del deseo</i>. Traducido por Florencia Gómez. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones. - Didi-Huberman, Georges (2003). <i>Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto</i>. Buenos Aires: Paidós.