

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Arte y crítica**

En inglés:

Nombre profesor (a): Paula Arrieta Gutiérrez

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Descripción:

El curso propone un recorrido general por la crítica de arte como disciplina autónoma fijando especial atención en la relación con la historia del arte, la modernidad y la producción de arte contemporáneo. Se abordarán aspectos relevantes del desarrollo de la crítica, autores que marcan diferentes hitos en la comprensión del arte y su relación con el público, a la vez que determinan el quehacer intelectual de las diferentes épocas. A la vez, la metodología del curso considera el ejercicio crítico, entregando herramientas para pensar la producción artística propia y aquella que se desarrolla actualmente en Chile.

Objetivo General de la Asignatura

Analizar la historia de la crítica de arte a través de hitos relevantes y, través de ella, las diferentes ideas en torno a la relación obra/espectador, entregando una visión sobre los problemas del arte, sus crisis, y los modos de recepción de las obras.

Objetivos Específicos de la Asignatura

1. Establecer un recorrido por la historia del arte, particularmente del arte moderno hasta hoy, a través de diferentes autores y sus textos de crítica.
2. Analizar los diferentes alcances contextuales de la crítica y desarrollar una idea sobre la modernidad y lo contemporáneo.
3. Discutir acerca de la producción actual de artes visuales, principalmente en el escenario chileno y latinoamericano.

Saberes/Contenidos

1. **Historia y crítica**
 - Qué es la crítica
 - Inicios de la crítica de arte como disciplina autónoma
 - La relación entre crítica y modernidad
 - Crítica y vanguardia
 - Crítica y el concepto de posmodernidad
2. **Crítica de arte en Chile**
 - Orígenes de la crítica de arte en Chile

- Las disputas e ideas en la Escena de Avanzada
- Estrategias de escritura y crítica
- Revisión de textos de Nelly Richard, Enrique Lihn, y Adriana Valdés

3. Caminos para la crítica de arte hoy.

- Crítica y mercado
- Nuevas metodologías de la crítica
- Conversaciones, procesos, entrevistas y diálogos
- El escenario latinoamericano y los desafíos de la crítica
- Crítica, arte y feminismo
- Crítica y poscolonialismo en el arte latinoamericano

Metodología

Clases expositivas, revisión de obras y artistas contemporáneos y discusión bibliográfica.

Evaluación

- Ejercicios clase a clase (35%)
- Prueba escrita (35%)
- Trabajo final (30%)

Requisitos de Aprobación

- Asistencia mínima de un 85%

Palabras Clave

Crítica de arte; historia del arte; arte en Chile; arte y modernidad.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía complementaria
– Baudelaire, Charles (1995). <i>El pintor de la vida moderna</i>. Edición a cargo de Antonio Pizza y Daniel Aragó. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. – Deepwell, Katy (ed.) (1998). <i>Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas</i>. Valencia: Universitat de València. – Foster, Hal (2001). “¿Qué pasó con la posmodernidad?”, en <i>El retorno de lo Real</i>. Madrid: Akal (pp. 209-230). – Gonzalez, Daniella (ed.) (2010). <i>El revés de la trama. Escritura sobre arte contemporáneo en Chile</i>. Santiago: Ediciones Universidad Diego	- Ferrater Mora, José (1981): <i>Estética y crítica: Un problema de demarcación</i>. Revista de Occidente. N° 4. – Greenberg, Clement (2002). <i>Arte y cultura. Ensayos críticos</i>. Barcelona: Paidós. – Krauss, Rosalind (2006). <i>La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos</i>. Madrid: Alianza editorial. – Oyarzún, Pablo (1999). “La tarea de la crítica” en <i>Revista de Teoría del Arte</i> n°1, Facultad de Artes, Universidad de Chile. – Richard, Nelly (2013). <i>Crítica y política</i>. Santiago

Portales.

- Guasch, Ana María (coord.) (2004). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Lihn, Enrique (2008). *Textos sobre arte*. Recopilación, edición y anotaciones: Adriana Valdés y Ana María Risco. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.
- Rolnik Suely (2007). *La memoria del cuerpo contamina el Museo*. Instituto europeo para políticas culturales progresivas.
- Sontag, Susan (1996). *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Sontag, Susan (2001). “Un argumento sobre la belleza”, en *Al mismo tiempo*. Madrid: Mondadori.
- Valdés, Adriana (2006). *Memorias visuales. Arte contemporáneo en Chile*. Santiago de Chile: metales pesados.

de Chile: Palinodia.

- Sánchez Vázquez, Adolfo (s/a): *Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas*. Fondo de cultura económica. México.