

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español: Problemas de la Estética II
En inglés: Problems of Aesthetics II

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3,0 horas presenciales. 6,0 horas no presenciales.
Número de Créditos SCT - Chile	6 créditos.

Propósito General del Curso
Tras los primeros avances logrados en el curso inmediatamente anterior, la cátedra “Problemas de la Estética II” se propone orientar el debate estético hacia la modernidad. Para ello, toma como eje de análisis uno de los acontecimientos decisivos de la era moderna: el surgimiento, maduración y proyección planetaria de la primera *imagen tecnológica*, la fotografía. No se trata, sin embargo, de realizar una historia de la fotografía. El objetivo del curso consiste en situar una red intertextual de autores relevantes de la discusión estética del siglo XX, que tomaron a la fotografía como objetivo central de su reflexión. De ese modo, serán “problemas de la estética” propios de la fotografía (y, por extensión, de la imagen reproducible) los que serán analizados aquí, al tenor de las propuestas de cada uno de los autores escogidos para este efecto. Por lo anterior, un objetivo fundamental de este curso apunta a producir un “mapa cognitivo” que permita a cada estudiante comprender cómo ha tenido lugar (bajo qué tipo de preguntas, de tensiones, de perspectivas) la consolidación de la fotografía como una instancia artística, cultural, estética y antropológica de primera magnitud, hasta su transformación radical con los primeros anuncios de la revolución digital.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso
ESTÉTICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y desconfiguración del campo de la poética y de la estética en relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados. E 1.3: Conociendo el pensamiento de la poética en su conjunto, en sus procesos de formulación clásica y en su devenir histórico. E 1.5: Analizando y dando curso a una aproximación compleja y fundada a las diversas formas de producción artística ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales. E 2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural. HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo). H1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte INVESTIGACIÓN C1: Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinarias, y valorando la contribución original al conocimiento. I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobras las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas. I 1.2: Conociendo las problemáticas teóricas, históricas y cruces de conocimiento necesarios para plantear preguntas pertinentes y transformarlas en problemas verosímiles. Dimensión Ético- Valórica: CS 2.- Capacidad crítica. Dimensión Académica: CS 8.- Capacidad de comunicación escrita

Resultados de Aprendizaje
-Reconoce las características del debate contemporáneo en torno a la fotografía en sus líneas generales y en sus argumentos y formas enunciativas, situando a unos autores en referencia con otros, de acuerdo a las lecturas realizadas en el curso. -Analiza y distingue apropiadamente, en los autores examinados, los conceptos estéticos más importantes en relación con la fotografía. -Reconoce las características que determinan la especificidad histórica de los problemas estéticos examinados, que toman al surgimiento de la fotografía como un pilar fundamental de la modernidad, a fin de relacionarlas tanto con los debates clásicos como con los contemporáneos.

Saberes/Contenidos
La era de la imagen tecnológica: *lineamientos y proyecciones del debate fotográfico en el siglo XX.*   1. La experiencia fotográfica: Roland Barthes: *Cámara Lúcida* (selecciones, 1980) Susan Sontag: “En la caverna de Platón” (Capítulo 1 de *On Photography*, 1973*)* 2. Conceptualizaciones de la fotografía: Walter Benjamin*:* “Pequeña historia de la fotografía” (1934) Philippe Dubois: “De la verosimilitud al index” (capítulo 1 de *El acto fotográfico*, 1983) François Soulages: “El objeto fotográfico: la fotograficidad” (Capítulo 4 de *Esthétique de la photographie*, 1998 / 2005)   1. Potencias de lo fotográfico: Rosalind Krauss: “Los fundamentos fotográficos del surrealismo” (1981) Nelly Richard: “La condición fotográfica” (*Márgenes e Instituciones*, 1986) Fred Ritchin. “Hacia una hiper-fotografía” (*After photography,* 2009) Informe de lectura semestral: Vilém Flusser: *Una filosofía de la fotografía* (selecciones, 1983)

Metodología
Para el desarrollo de este curso, dos modalidades complementarias de trabajo tendrán lugar. Por una parte, habrá clases expositivas por parte del profesor y su ayudante, sobre la base de lecturas periódicas obligatorias que debe realizar cada estudiante de forma personal, para ser discutidas y reflexionadas durante las sesiones. En conjunto con lo anterior, se enfatizará también la presentación de grupos de estudiantes, que tomarán a su cargo al menos uno de los textos señalados en la bibliografía obligatoria. Salvo durante las primeras tres sesiones, que estarán a cargo del profesor, a partir del segundo texto indicado en el ítem anterior (“En la caverna de Platón” de Susan Sontag), se organizará la distribución de grupos que tendrán la tarea de trabajar en torno al escrito que hayan escogido, según indicaciones previas. Desde ese momento, se irán intercalando y calendarizando las sesiones de presentación de los grupos y las sesiones a cargo del profesor.

Evaluación
Durante el semestre, se desarrollarán un conjunto de evaluaciones diferenciadas: -Dos pruebas escritas (60%): medirán la incorporación de los contenidos revisados en clases. -Un informe de lectura (20%): Según pauta previa y con fecha de entrega hacia fines de septiembre, estará centrado en el libro de Vilém Flusser: *Una filosofía de la fotografía* (selecciones, 1983) -Una presentación grupal (20%): contarán también con una pauta previa. * Al llegar al fin del semestre, cada alumno se presenta a examen con una nota final que resulta de todas las evaluaciones mencionadas hasta ahora, las cuales tienen un valor de un 70% ante el 30% que corresponde al examen.

Requisitos de Aprobación
Problemas de la Estética I

Palabras Clave
Estética, tecnología, fotografía, arte contemporáneo, imagen

Bibliografía Obligatoria	**Bibliografía Complementaria**
En todos los casos, dispondremos de versiones en español. Roland Barthes (2008). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía.* Buenos Aires: Paidós. Walter Benjamin (1982). “Pequeña historia de la fotografía”, en *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus, p.61-83. Philippe Dubois (1994). *El acto fotográfico*. Capítulo 1, “De la verosimilitud al index”. Vilém Flusser (2009). *Por una filosofía de la fotografía.* Madrid: Síntesis. Rosalind Krauss (2009). “Los fundamentos fotográficos del surrealismo”. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos.* Madrid: Alianza, p. 101-133. Nelly Richard (2007). “La condición fotográfica”. *Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973.* Santiago:Ediciones Metales Pesados, p. 41-50. Fred Ritchin (2009). “Toward a Hyperphotography” (en A*fter Photography*). Susan Sontag (2008). “Sur la photographie”. Christian Bourgois éditeur. François Soulages (2005). “L’objet photographique: la photographicité”. *Esthétique de la photographie. La perte et le reste.* Paris: Armand Colin, p.107-133.	Quentin Bajac (2010). *La photographie. Du daguerréotype au numérique.* Paris: Gallimard. Charles Baudelaire (1999). “Salón de 1859”, en *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Visor, p.221-293. Joan Fontcuberta, ed.. *Estética fotográfica.* Textos sobre fotografía. Martin Kemp (2000). *La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat.* Ediciones Akal*.* Lev Manovich (2001). “What is new media?” (en *The Language of New Media*)