

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.
---------------------------------------	-------------

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Estética y modernidad artística

En inglés: Aesthetics and artistic modernity

Propósito General del Curso

Este curso tiene como finalidad introducir a los estudiantes a algunas de las principales discusiones de la estética moderna, propiciando en ellos destrezas reflexivas y asociativas en torno al establecimiento de algunos de los conceptos más relevantes del período mencionado, considerando sus historias y contextos, sus momentos de irrupción y sus desarrollos posteriores.

Se pondrá especial énfasis en una poética del arte de considerable influencia posterior: aquella que lleva la firma de Charles Baudelaire (1821-1867). Se trata de una poética *moderna* signada por los inicios del debate romántico (que cruzará todo el siglo XIX) y por las tensiones entre imaginación y vida urbana, y entre imaginación e imagen tecnológica. Tratándose de una mirada que compromete el devenir de la reflexión estética moderna, pondremos atención a los textos sobre arte más representativos de este autor, buscando comprender y asimilar las muchas vías por las cuales influyó sobre las formas de comprender las artes en la actualidad.

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

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.

ESTÉTICA C3: Reconocer desde el enfoque teórico y filosófico sobre lo sensible, los imaginarios, lo simbólico y las orientaciones políticas implicadas en las diversas prácticas estéticas, poniendo especial énfasis en aquellas que se desarrollan en el contexto sociocultural chileno y latinoamericano

Resultados de Aprendizaje

-Reconoce las características de la estética moderna, en el marco de sus manifestaciones en autores de referencia para el período (en este caso, Charles Baudelaire), a fin de determinar sus condiciones enunciativas y las razones de su influencia posterior.

-Analiza y distingue apropiadamente, en los textos de Charles Baudelaire, la lógica que rige tanto el discurso sobre la imaginación como “reina de las facultades” (cuyo modelo ejemplar sería Delacroix), como aquél sobre la *curiosidad* propia del “artista moderno” (cuyo modelo estaría representado, inesperadamente, por el dibujante e ilustrador Constantin Guys).

-Analiza y distingue apropiadamente, en los textos de Charles Baudelaire, la lógica que rige el discurso sobre lo cómico, el grabado y la caricatura, y que lo distinguirán de la propuesta plástica de Édouard Manet, que plantea una transformación del dispositivo pictórico que se acerca, pero también se distancia fuertemente, de la lectura baudelairiana.

-Es capaz de reconocer la sensibilidad moderna propiamente baudelairiana, tal como ésta se establece en las figuras emergentes de la *curiosidad*, la *velocidad*, el *boceto* y el *encuentro inesperado en la metrópolis*.

Saberes/Contenidos

Las unidades temáticas a trabajar serán las siguientes:

1. La modernidad y “lo eterno de lo transitorio”. La dialéctica entre pintura y artes gráficas en el ideario moderno de Baudelaire. De Delacroix al Sr. G.

Lecturas: *“El pintor de la vida moderna”* (selección).

Lecturas complementarias: E.A. Poe, “El hombre de la multitud”; Guy de Maupassant, “La noche”; Charles Baudelaire, “Las flores del mal” (selección)

2. La modernidad en disputa:

2.1 ¿Manet contra Baudelaire? “La musique aux Tuilleries”, “Le Balcon” y la crisis renovadora del dispositivo pictórico.

Revisión iconográfica de cuadros y fotografías del período.

Lecturas complementarias: Antoine Compagnon, “el prestigio de lo nuevo”; Michel Foucault, “La pintura de Manet”.

3. Baudelaire y el lugar de la caricatura.

Lecturas: *“De la esencia de la risa y en general de lo cómico en las artes plásticas”*.

Lecturas complementarias: “Salón de 1858” (selecciones)

4. Proyecciones contemporáneas del ideario moderno de Baudelaire: artes gráficas, caricatura, vida urbana, fotografía.

Metodología

En las condiciones de urgencia nacional que nos ha tocado vivir, priorizaremos el envío semanal de una sesión grabada (vía Zoom), de una duración estimada de una hora. Cada estudiante accederá a la sesión a través de un link que lo conducirá a un Drive del profesor, desde el cual podrá descargar la sesión en el formato que le parezca más adecuado. Junto con ello, se agendará una sesión virtual (Zoom-UChile) a la semana, de manera de complementar el envío de clases grabadas con una reunión para atender dudas, comentarios y sugerencias.

La plataforma U-Cursos seguirá siendo el mecanismo que utilizaremos para la comunicación entre estudiantes, profesor y ayudante, para la información relativa a los links y para la carga y descarga de materiales complementarios a utilizar en la clase y en los horarios destinados a lectura.

Evaluación

1 control tipo ensayo, con preguntas concernientes a las materias y lecturas trabajadas en clase, a entregar en una fecha cercana a las informaciones de que dispongamos relativas al cierre de semestre en las actuales circunstancias.

Requisitos de Aprobación

Aprobar con nota superior a 4,0 el total de los ítemes señalados en el apartado “Evaluación”.

Palabras Clave

Estética, modernidad, artes gráficas, obra de arte, imaginación, Baudelaire, Manet

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
La selección de textos señalada para las actividades a desarrollar estará disponible en fotocopias y en U-Cursos, y será comunicada con la debida anticipación a los estudiantes. Charles Baudelaire (1954). <i>El arte romántico</i>. Buenos Aires: Editorial Schepire. Charles Baudelaire (2001). “De la esencia de la risa y en general de lo cómico en las artes plásticas”. <i>Lo cómico y la caricatura</i>. Madrid: Visor.	Hay una gran cantidad de bibliografía centrada en las figuras que estaremos examinando. En la medida en que avancemos con nuestras hipótesis, iremos sugiriendo a los estudiantes las lecturas <i>ad hoc</i> para nuestro propósito. Charles Baudelaire (1999). <i>Salones y otros escritos sobre arte</i>. Madrid: Visor. Walter Benjamin (1982). “Sobre algunos temas en Baudelaire”. <i>Iluminaciones</i>. Taurus. Antoine Compagnon (1997). “El prestigio de lo nuevo”. <i>Las cinco paradojas de la modernidad</i>. Michel Foucault. <i>Manet</i>. Karl Rosenkranz. <i>Estética de lo feo</i>. Athenaica.