

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 arte contemporáneo

En inglés: Aesthetics and contemporary art

Propósito General del Curso

Este curso tiene como finalidad introducir a los estudiantes a algunas de las principales discusiones de la estética contemporánea, propiciando en ellos destrezas reflexivas y asociativas en torno al establecimiento de algunos de los conceptos más relevantes del período, considerando sus contextos, sus formas enunciativas y sus desarrollos actuales.

Con el fin de exhibir una coherencia interna en el amplísimo debate sobre lo estético en la contemporaneidad, se pondrá especial atención en dos temas generales vinculados entre sí. El primero, *“La estética ante la expansión de la imagen. Territorios, temporalidades y reproducciones”*, fijará una ruta en la que el nombre de André Malraux jugará un rol principal en la reflexión actual sobre fotografía, reproducción y musealidad. El segundo, *“La estética y lo contemporáneo: temporalidades y territorios en pugna”*, sentará sus bases en textos emblemáticos de Adolfo Couve, con objeto de revisar una posición (teórica y poética) que apuntó a pensar, de una manera *sui generis*, el carácter mismo de lo contemporáneo en las artes, intersectando y torciendo varios de los vectores señalados en el primer apartado. De esa manera, se busca ofrecer a los estudiantes una visión general, pero suficientemente informada y estructurada, para comprender los diversos matices y propuestas que han surgido en el desarrollo de la estética de las últimas décadas.

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 contemporánea, en el marco de sus manifestaciones en autores de referencia para el período, a fin de determinar sus condiciones enunciativas en los autores mencionados y las razones de su influencia en el debate de nuestros días.

-Analiza y distingue apropiadamente, en los textos examinados en la primera sección temática (*La estética ante la expansión de la imagen*), la lógica que rige la tensión entre la estética (como “disciplina de la sensibilidad”) y los nuevos soportes tecnológicos que catapultan inéditos “comportamientos” y “modos de ser” de las imágenes.

-Analiza y distingue apropiadamente, en los textos examinados en la segunda sección temática (*La estética y lo contemporáneo: temporalidades y territorios en pugna*), la lógica que rige la tensión y articulación entre los conceptos revisados en la primera sección y su “torsión” (típicamente contemporánea, como plantearemos) en la reflexión teórica y poética de Adolfo Couve.

-Reconoce y es capaz de explicar y contextualizar, como algo característico de la contemporaneidad, el aporte representado por la reflexión estética de los autores referidos en el curso.

Saberes/Contenidos

Las unidades temáticas a trabajar serán las siguientes:

1. Introducción: La reflexión estética contemporánea
2. La estética ante la expansión de la imagen. Territorios, temporalidades y reproducciones
André Malraux, *El museo imaginario* (selecciones)
Rosalind Krauss, “Los espacios discursivos de la fotografía”
Rosalind Krauss, “La escultura en el campo expandido”
3. La estética y lo contemporáneo: temporalidades y territorios en pugna.
El caso Couve
Adolfo Couve y la contemporaneidad del *olvido de la pintura*:
“Una aproximación a Las Meninas,” “La lección de pintura”
Roland Barthes, “El arte, esa cosa tan antigua”
Arthur Danto, “Moderno, post-moderno, contemporáneo”

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

Dos controles tipo ensayos, con preguntas concernientes a las materias y lecturas trabajadas en clase.

Requisitos de Aprobación

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

Palabras Clave

Estética (disciplina), contemporáneo, fotografía, museo, reproducción, pintura, Adolfo Couve

Bibliografía Obligatoria

La selección de textos señalada para las actividades a desarrollar estará disponible por vía digital con sus correspondientes versiones en español, y será comunicada con la debida anticipación a los estudiantes.

Roland Barthes. "El arte, esa cosa tan antigua". *Lo obvio y lo obtuso*.

Adolfo Couve (1991). *La lección de pintura*. Santiago: Planeta. _____."Una aproximación a Las Meninas". *Escritos sobre arte*. Santiago: UDP.

Arthur Danto (1989). "Moderno, post-moderno y contemporáneo". *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.

Rosalind Krauss (2009). "La escultura en el campo expandido". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p. 289-305.

André Malraux (1996). *Le Musée imaginaire*. Paris: Gallimard.

Bibliografía Complementaria

Hay una gran cantidad de bibliografía disponible sobre nuestro tema. En la medida en que avancemos con nuestras hipótesis, iremos sugiriendo a los estudiantes algunas lecturas *ad hoc* para nuestro propósito. Acá señalamos sólo algunos títulos complementarios sobre el tópico general "Estética y contemporaneidad".

Zygmunt Bauman (2007). "Arte líquido". *Arte, ¿líquido?* Madrid: Sequitur, p.35-49.

Nicolás Bourriaud (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Jean Clair (2006). *De inmundo*. Madrid. Arena Libros.

Douglas Crimp (2005). "Sobre las ruinas del museo". *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Barcelona: Akal, p. 61-72.

Georges Didi-Huberman (2006). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Rosalind Krauss (2009).. "Los espacios discursivos de la fotografía". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p. 145-165.

Clement Greenberg (2002). "Vanguardia y kitsch". *Arte y Cultura. Ensayos críticos*. Barcelona: Paidós, p. 15-34.

Donald Kuspit (2004). *The End of art*. New York: Cambridge University Press.

Yves Michaud (2007). *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

José Ortega y Gasset (2007). "La deshumanización del arte". *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Austral, p.43-85.

Jacques Rancière (2008). *Le spectateur émancipé*. Paris: La Fabrique éditions.

Martin Seel (2010). *Estética del aparecer*. Buenos Aires: Katz.

Kaja Silverman (2009). "La pantalla". *El umbral del mundo visible*. Madrid: Akal, p.203-235.

François Soulages (2005). "L'enregistrement". *Esthétique de la photographie. La perte et le reste*. Paris: Armand Colin, p.279-302.

Paul Virilio (2001). "Un arte despiadado". *El procedimiento silencio*. Barcelona: Paidós. 2001, p. 47-83.