

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 textos 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.

Partiendo por esta reconocida poética moderna del arte, trazaremos una relación con el debate pictórico del período, tal como éste se desarrolló, sobre todo, con el *corpus* que produjo Édouard Manet (1832-1883) durante la década del '60 en Europa. De este modo, en el permanente contraste y diálogo entre las ideas de Baudelaire y las obras de Manet y de alguno/as de los pintores y pintoras que profundizaron su legado (Degas, Morisot, Gauguin, Matisse, etc.), situaremos un campo de ideas fundamentales para entender la estética moderna.

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.

-Comprende 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).

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

-Comprende apropiadamente la propuesta plástica de Édouard Manet, que plantea una transformación del dispositivo pictórico que se acerca, pero también se distancia fuertemente, de la lectura baudelaireana, más bien concentrada sobre el dibujo y las artes gráficas.

-Comprende la magnitud de los cambios y re-fundamentaciones del aparato pictórico obrados por Manet, y profundizados por pintores como Degas, Morisot, Renoir, Gauguin y Matisse, entre otros, y que lo sitúan como baluarte de las revoluciones artísticas modernas.

-Es capaz de poner en relación las semejanzas y diferencias entre las ideas de Baudelaire y las manifestaciones artísticas del período examinadas en clase.

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 diversas obras del período.

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

3. Entre la sensación desnuda (Manet) y la sensación analítica (Degas): diferencias y semejanzas con los planteamientos de Baudelaire.

Metodología

En las condiciones de incertidumbre sanitaria que aún atravesamos, 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

2 controles tipo ensayos, con preguntas concernientes a las materias y lecturas trabajadas en clase, a entregar en fechas establecidas con la suficiente antelación.

Requisitos de Aprobación

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

Palabras Clave

Estética, modernidad, obra de arte, imaginación, curiosidad, sensación, línea, Baudelaire, Manet, Degas

Bibliografía Obligatoria

La selección de textos señalada para las actividades a desarrollar estará disponible en U-Cursos, y será comunicada con la debida anticipación a los estudiantes.

Charles Baudelaire (1954). "El pintor de la vida moderna". *El arte romántico*. Buenos Aires: Editorial Schepire.
_____ (1999). "La reina de las facultades". *Salón de 1859. Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Visor.

Antoine Compagnon (1997). "El prestigio de lo nuevo". *Las cinco paradojas de la modernidad*.

Michel Foucault. *Manet*.

Guy de Maupassant, "La noche"

E.A. Poe, "El hombre de la multitud"

Paul Valéry, "Triunfo de Manet", "Berthe Morisot". *Piezas sobre arte*. Madrid: Visor.

Bibliografía Complementaria

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 *ad hoc* para nuestro propósito.

Charles Baudelaire (1972). *Les fleurs du mal*. Paris: Le Livre de Poche.

_____ (1999). *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Visor.

_____ (2001). "De la esencia de la risa y en general de lo cómico en las artes plásticas". *Lo cómico y la caricatura*. Madrid: Visor.

Walter Benjamin (1982). "Sobre algunos temas en Baudelaire". *Iluminaciones*. Taurus.

Dominique Bona (2000). *Berthe Morisot. Le secret de la femme en noir*. Éditions Grasset et Fasquelle.

Edgar Degas (1943). *Cartas de Edgar Degas*. Buenos Aires: El Ateneo.

Paul Gauguin (1958). *Diario íntimo*. Buenos Aires: Ediciones del Pórtico.

Karl Rosenkranz. *Estética de lo feo*. Athenaica.

Paul Valéry (1965). *Degas Danse Dessin*. Paris: Gallimard.

_____ (1999). *Piezas sobre arte*. Madrid: Visor.