

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Problemas de la Estética I

En inglés: Problems of Aesthetics I

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

Este curso tiene como finalidad introducir a los estudiantes en los principales problemas de la estética (noción moderna) y de la poética (su antecedente clásico), propiciando en ellos destrezas reflexivas y asociativas en torno a la génesis de los conceptos más relevantes en el área, sus historias y contextos, sus usos y analogías.

Se pondrá especial énfasis en el contexto clásico de la estética (Platón, fundamentalmente), en el que ésta surge al amparo de la poética, con la intención de generar, no obstante, permanentes cruces y diálogos con autores, textos y debates modernos y contemporáneos, de manera que los estudiantes puedan tener un primer panorama de las problemáticas propias de estos ámbitos.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

ESTÉTICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y des-configuración del campo de la poética y de la estética en relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados.

E 1.1: Conociendo y comprendiendo el campo de la poética, sus condiciones de emergencia y su incidencia en los procesos artísticos posteriores.

E 1.3: Conociendo el pensamiento de la poética en su conjunto, en sus procesos de formulación clásica y en su devenir histórico.

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).

H 1.1: 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 sobre las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas

Dimensión Ético- Valórica:

CS: 2.- Capacidad crítica.

Dimensión Académica:

CS: 8.- Capacidad de comunicación escrita.

Resultados de Aprendizaje

-Reconoce las características generales de la noción de “estética”, entendida de manera diferenciada como sustantivo, como concepto y como disciplina humanística, de acuerdo a las consideraciones históricas y analíticas especificadas en la sección introductoria.

-Analiza y distingue apropiadamente, en Platón, las características propias de la estética, de acuerdo a los principales conceptos que constituyen su ámbito (*mimesis, téchne, poiesis, phántasma*, etc.), como base para explicar sus repercusiones en las ideas posteriores.

-Reconoce las características que determinan la especificidad disciplinar de la estética, en el contexto moderno (comprendiendo los tipos de preguntas y de conceptos que les son inherentes), a fin de diferenciarlas de las características de la “poética” en su acepción clásica.

Saberes/Contenidos

La actividad académica de este curso apunta, en términos generales, a introducir a los estudiantes a la tradición de la estética a través de ciertas consideraciones sobre sus estatutos específicos y sobre el desarrollo de algunos conceptos fundamentales como *mimesis, poiesis, téchne, phántasma*, experiencia estética, representación, subjetividad, etc.

Las unidades temáticas a trabajar serán las siguientes:

1. Introducción: El estatuto disciplinar y la dimensión histórica de la estética.

Conceptos y categorías estéticas.

Cuatro nociones fundamentales: sensación, juicio, belleza, arte.

Se usará bibliografía complementaria: John Berger, Pablo Oyarzún, Yves Michaud.

2. La producción de arte: el /la artista y los materiales, una relación “histórica”.

¿En qué sentido el arte es un ámbito ejemplar para el desarrollo de las ideas estéticas?

¿En qué sentido la “obra de arte” es una noción estética?

¿Cómo ha cambiado el concepto de “obra de arte”?

3. La producción de arte como problema en el pensamiento de Platón:

2.1 *Téchne, manía y mousiké*. La idea de la “inspiración”.

2.2 *Mimesis, eídolon y phántasma*. La idea de simulacro.

Textos: “Ion”, Libro X de “La República”.

Texto moderno complementario: “Filosofía de la composición”, de E.A. Poe

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, debates, comentarios y sugerencias.

La plataforma U-Cursos será 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 e informadas con la suficiente antelación.

Requisitos de Aprobación

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

Palabras Clave

Estética (disciplina), poética, estética clásica, sensibilidad, categorías estéticas, arte, mimesis, simulacro, producción de arte

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.

John Berger (2013). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.

Pablo Oyarzún, Rodrigo Zúñiga, Pablo Chiuminatto (2003). "¿Qué es estético?". *Arte, cultura y sociedad*. Santiago: Laboratorios de gestión cultural local, Ministerio de Educación.

Platón (2000 a). "Ion", en *Diálogos*, vol. I. Madrid: Gredos, p.117-137.

_____ (2000 b). "Libro X", *República*. *Diálogos*, vol. IV. Madrid, Gredos.

Edgar A.Poe. *Filosofía de la composición*.

Bibliografía Complementaria

Immanuel Kant (1991). *Crítica de la Facultad de Juzgar*. Caracas: Monte Avila. Traducción de Pablo Oyarzún R.

Yves Michaud. *El arte en estado gaseoso*. México: FCE.

Friedrich Schiller (2000). "Sobre lo patético", en *Escritos sobre estética*. Madrid: Editorial Tecnos, p.65-97.