

Departamento de Artes Visuales
 Facultad de Artes
 Universidad de Chile

Nombre del curso	PENSAMIENTO ESTÉTICO II
Línea de formación	1. Creación y Producción Artística
Ciclo formativo	Segundo ciclo
Carácter	Curso de Formación Especializada Obligatorio
Número de créditos SCT	3 horas de clases / 1,5 hora indirecta
Nivel	Cuarto semestre
Requisitos	Pensamiento Estético I
Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso	1. Creación y Producción Artística 1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad. 1.2 Conocer y comprender el desarrollo del pensamiento estético y los modos de producción y contextos históricos.
Subcompetencias	1.1.4 Incorporar la observación como base del análisis y reflexión artística. 1.2.1 Conocer las condiciones materiales y sociales de producción artística a lo largo de la historia. 1.2.3 Comprender el pensamiento estético asociado a distintos modos de producción artística. 1.2.4 Reflexionar en torno al pensamiento filosófico y político, en tanto modos de aproximación a manifestaciones artísticas.
Propósito formativo	Este curso está orientado al estudio de la teoría del arte a través de la reflexión filosófica de las artes visuales, abordando los principales autores y los textos fundamentales que produjeron una ruptura con la tradición estética. Autores tales como Freud, Nietzsche, Benjamin, y la Fenomenología.

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El presente curso propone presentar y explicar variaciones conceptuales de teorías estéticas modernas contemporáneas a partir de una nueva revisión de una teoría de la experiencia y el discurso. En vista de dar cuenta de este panorama se tomarán como hitos relevantes de una tradición clásica concomitante dada por las reflexiones de Gorgias de Leontino y de Lucrecio fundamentalmente. Desde estos momentos cruciales del empirismo se propondrá una reflexión sobre otras modalidades de la estética desarrolladas por artistas tales como Kandinsky y Klee. Se desplegarán desde este lugar una nueva reconfiguración de

los conceptos fundamentales de la estética vinculadas a los planteamientos de Derrida, Deleuze y Foucault.

En suma, el objetivo principal de esta asignatura es comprender las nociones fundamentales de una filosofía del arte en el horizonte de una teoría de la experiencia estética. Los objetivos específicos estriban en la consideración de la tensión entre arte y discurso, la transformación de distinciones entre imagen y sentido y los efectos recíprocos entre arte y política en el debate contemporáneo.

CONTENIDOS

- Un problema general: tensiones entre sensibilidad, imagen y discurso (Gorgias)
- Sensibilidad, sentido y simulacros (Lucrecio)
- Dos perspectivas de la materia y la imagen: Kandinsky y Klee
- Torsiones y derivas de las transformaciones de lo sensible y las variaciones figurales del discurso (Derrida, Deleuze, Foucault)

METODOLOGÍA

Discusión y comentario de los contenidos y fuentes principales dispuestos en el programa de contenidos de este curso.

Se consigna la posibilidad de presentaciones individuales o grupales por parte de los estudiantes

EVALUACIÓN

Dos pruebas de contenido	(50%)
Primera entrega de ensayo	(10%)
Entrega final de ensayo	(40%)

REFERENCIAS

Barthes, Roland 1987. "El estilo y su imagen" en *El susurro del lenguaje*. Barcelona, Paidós.

Baudelaire, Charles 1999. *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid, Visor.

Deleuze, Gilles 1996. "Para acabar de una vez con el juicio" en *Crítica y Clínica*. Barcelona, Anagrama.

— 2013. *Francis Bacon: Lógica de la sensación*. Madrid, Arena Libros.

Derrida, Jacques 2001. *La verdad en pintura*. Buenos Aires, Paidós. Selecta

Foucault, Michel 1997. *Esto no es una pipa: Ensayo sobre Magritte*. Barcelona, Anagrama.

Kandinsky, Wassily 1996. *De lo espiritual en el arte*. Buenos Aires, Paidós.

Klee, Paul 2008. *Teoría del Arte Moderno*. Buenos Aires, Cactus.

Lucrecio 2012. *De la naturaleza*. Barcelona, Acantilado.

Sofistas 1996. *Testimonios y fragmentos*. Madrid, Gredos. Selecta

*Otras referencias complementarias se darán a conocer en el desarrollo del curso atendiendo a las variaciones del debate que durante las sesiones se presente