

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Nombre español: Estéticas latinoamericanas I (Primer Semestre 2022)

Nombre inglés: Latin American aesthetics

Nombre profesor: Sergio Rojas

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos	Tipo de Créditos

La hipótesis del curso es que una lectura del presente de América Latina implica reflexionar críticamente la compleja y paradójica inscripción de sus procesos históricos en una temporalidad fuertemente condicionada por el patrón de la modernidad occidental. América Latina no se identifica con “lo occidental”, pero en modo alguno cabe pensarla como una realidad ajena a Occidente. Desde la etapa de la Conquista por Europa, Latinoamérica ha sido pensada como un territorio para ensayar proyectos (sociales, políticos, económicos), trazando así una historia que en cada uno de sus estadios trae el pasado al presente. Se trata, acaso, de una historia no-moderna que en ello cifra la verdad de la modernidad. El curso se propone reflexionar esta compleja relación de Latinoamérica con la modernidad, atendiendo especialmente a los procesos de *representación*, instancia en la que eso que denominamos “la realidad” es comprendido y a la vez producido.

Objetivo General de la Asignatura

Analizar el sentido que ha tenido la *representación* como instancia de reflexión y comprensión estética de la realidad latinoamericana, en tanto esta se confronta con el *patrón occidental de la modernidad*.

Objetivos Específicos de la Asignatura

1. Analizar y reflexionar el fenómeno de la construcción *estética de la alteridad* como forma de disciplinamiento de la diferencia.
2. Analizar y reflexionar el concepto de lo *neobarroco* como expresión de un fenómeno propiamente latinoamericano.
3. Conocer y analizar distintas formas de *representación de la violencia* en América Latina, orientadas a poner de manifiesto las paradojas y aporías contenidas en esos acontecimientos.
4. Comprender y reflexionar el concepto de *lo tremendo* como recurso teórico y estético para pensar el agotamiento del Humanismo en el presente.

Saberes/Contenidos

1. La representación como recurso político en la construcción estética del otro.
2. Estéticas de la violencia política en América Latina: el pasado no cabe en la historia
3. Barroco y Neobarroco: la textualización de lo real
4. Representación animal: el agotamiento del humanismo
5. Estéticas del cinismo: lo tremendo hace época
6. Violencia extrema: escribir (en) los cuerpos
7. Las prácticas artísticas como una forma de pensar Latinoamérica

Metodología

- Clases expositivas
- Discusión socializada de textos y material audiovisual

Evaluación

- Dos notas parciales correspondientes a sendos ensayos de lectura
- Un ensayo final

Requisitos de Aprobación

Promedio general 4.0
Asistencia 80 %

Palabras Clave

Representación – Violencia – Cinismo – Neobarroco – Modernidad – Pasado

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<ul style="list-style-type: none">- Idelber Avelar: <i>Alegorías de la derrota. La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo</i>, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000- John Beberly: <i>La interrupción del subalterno</i>, La Paz-Bolivia, Plural, 2010- Josette Feral: <i>Teatro y violencia</i> (Francisca Albornoz y Milena Grass Eds.), Santiago de Chile, Frontera Sur ediciones, 2016- Niall Ferguson: <i>Civilización. Occidente y el resto</i>, Barcelona, Debate, 2012- Néstor García Canclini: <i>Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad</i>, México, Grijalbo, 1990- Gabriel Giorgi: <i>Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica</i>, Buenos Aires, Eterna	<ul style="list-style-type: none">- Iria Candela: <i>Contraposiciones. Arte contemporáneo en Latinoamérica 1990 – 2010</i>, Madrid, Alianza Forma, 2012- Santiago Castro Gómez: <i>La Hybris de punto cero. Ciencia, Raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)</i>, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004- Silvia Rivera Cusicanqui: <i>Violencias (re) encubiertas en Bolivia</i>, La Paz – Bolivia, La Mirada Salvaje, 2010- Beatriz Cortez: <i>Estética del cinismo. Pasión y desencanto en la literatura centroamericana de posguerra</i>, Guatemala, F&G Editores, 2010- Néstor García Canclini: <i>La sociedad sin relato. Antropología estética e la inminencia</i>, Buenos

Cadencia, 2014

- Nelson González-Ortega (comp.): *Subculturas del narcotráfico en América Latina*, Colombia, Universidad de los Andes, UNAM, Universidad de Oslo, 2015.
- Claudia Mandel Katz: *Estéticas del borde. Prácticas artísticas y violencia contra mujeres en Latinoamérica*, San José de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2016
- Edmundo O'Gorman: *La invención de América*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003
- Severo Sarduy: *Ensayos generales sobre el Barroco*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1987
- Rita Laura Segato: *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*, Buenos Aires, Tinta de Limón, 2013

Aires, Katz, 2012

- Felipe Martínez Pinzón y Javier Uriarte (Eds): *Entre el humo y la niebla. Guerra y cultura en América Latina*, Pittsburgh. Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2016
- Walter Mignolo: *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*, Barcelona, Gedisa, 2007
- Celeste Olalquiaga: *Megalópolis. Sensibilidades culturales contemporáneas*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2014
- María Elena Oliva: *La negritud, el indianismo y sus intelectuales: Aimé Césaire y Fausto Reinaga*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2014
- Miguel Rojas Mix: *América Imaginaria*, Santiago de Chile, Pehuén, 2015
- Octavio Paz: *El laberinto de la soledad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2008
- Jorge Schwartz: *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006
- Diana Taylor: *Acciones de memoria: performance, historia y trauma*, Lima – Perú, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores, 2012
- Tzvetan Todorov: *Nosotros y los otros*, México, Siglo XXI, 1991
- Víctor Vich: *Poética del duelo*, Lima – Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2015

Esta bibliografía está sujeta a los cambios que se consideren pertinentes atendiendo al desarrollo mismo del curso.