

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Nombre: Pensamiento estético III

En inglés: Aesthetic thought III

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento Artes Visuales

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 horas de clases / 1,5 hora indirecta

Número de Créditos SCT - Chile

3 créditos

Propósito General del Curso

Este curso está orientado al estudio de la teoría del arte a través de la reflexión filosófica de las artes visuales, abordando los principales problemas planteados tanto de la estética como de los contextos de producción artística moderna y contemporánea, utilizando diversos textos como referentes de estudio. Por ejemplo, Derrida "Arte y poder".

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias:

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

Resultados de Aprendizaje

- Explora teorías y conceptos en descripciones, interpretaciones y análisis de objetos y prácticas, considerando y vinculando contenidos disciplinares vistos en cursos previos.
- Conoce y es capaz de explicar y contextualizar el aporte representado por la reflexión estética de los autores referidos en el curso
- Aplica conclusiones y explora debates de manera formal (escrita y oral)

Saberes/Contenidos

El curso propone revisar algunos desarrollos relevantes de la estética desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX y sus actualizaciones. Iniciaremos revisando los principios estéticos que define Nietzsche a partir de su particular concepción sobre la experiencia trágica y la vida (lo apolíneo y lo dionisiaco). Por otra parte, consideraremos las formas de pensamiento de la dialéctica negativa propuesta por la Escuela de Frankfurt (T.W Adorno y W. Benjamin) y sus implicaciones en las consideraciones del arte en general y sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías y los modos de transformación de la cultura y el arte en la sociedad del siglo XX. Ambos paradigmas desafían, complejizan, desnaturalizan y hasta hacen estallar algunas de las categorías fundamentales para la filosofía tales como historia, vida, arte, identidad en un mismo movimiento en el que el arte se redefine e intenta ofrecer nuevas categorías que permitan una aproximación conceptual a la diversidad de manifestaciones artísticas. En esta última consideración es que revisaremos algunos paradigmas contemporáneos sobre la sensibilidad estética de lo *camp* (Sontag) y *cyborg* (Haraway) en donde los cuerpos, las sensibilidades y las identidades se expanden más allá de los límites dominantes, incluida la mirada antropocéntrica. Finalmente, y en relación con esto último, consideraremos una perspectiva latinoamericana que desnaturalice los paradigmas estéticos occidentales.

Metodología

Clases Expositivas. Uso de material bibliográfico, visual y audiovisual.
Presentación de casos
Discusión y comentarios de los contenidos. Dinámicas de trabajos en grupo.

Evaluación

Se realizarán tres trabajos, uno por cada unidad, en el que en dos casos se considerará un formato que combina imagen y texto. Los trabajos serán individuales y grupales.

Requisitos de Aprobación

Asistencia (80%)
Nota final igual o superior a 4.0

Bibliografía Obligatoria

Nietzsche, Friedrich (2005). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza.

Sarti, Graciela C. (2008) "Actualidad de lo dionisiaco", en Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Buenos Aires: Emec.

Cacciari, Massimo (2000) "El Dios que baila", en: El dios que baila. Buenos Aires: Paidós.

Adorno, T.W. (2004). *Teoría estética*. Madrid: Akal.

Benjamin, Walter (1989). "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica" en Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus.

Benjamin, Walter (1999). *Sobre algunos temas en Baudelaire*. Buenos Aires: Leviatán.

Horkheimer, M. y Adorno, T. W. (2003). "La industria cultural. La Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid: Trotta.

Buck-Morss. Susan (1981). *Origen de la dialéctica negativa*. México: Siglo XXI.

Sontag, Susan (1996). "Notas sobre lo camp", en *Contra la interpretación*. México: Alfaguara.

Haraway, Donna (2019). *Manifiesto cyborg*. Barcelona: Ibérica.

Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen*. Buenos Aires: Tinta Limón.