

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA SOCIOLOGÍA****PROGRAMA DE CURSOS ELECTIVOS**

PROFESOR (ES / AS) : Marisol Facuse Muñoz

E-MAIL : marisolfacuse@uchile.cl

CURSO ELECTIVO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE
(Marque con una X la casilla a la que corresponde este curso electivo):

Profundización metodológica	
Profundización Teórica	
Sociologías de Especialidad	X
Transformaciones de la Sociedad Chilena	

**BREVE RESUMEN DEL CURSO ELECTIVO
(EN NO MÁS DE 100 PALABRAS)**

Esta asignatura aborda diversas perspectivas de la sociología del arte considerando los debates contemporáneos tanto teóricos como empíricos de relevancia local y global. Para ello se revisarán los/as planteamientos de los/as principales/as autores/as que han contribuido a teorizar la cuestión de lo social en el arte (Passeron, Fabiani, Leenhardt, Esquenazi, Heinich, Péquignot) abordando cuestiones relativas a las obras y sus procesos de producción e interpretación. Tal como lo ha planteado Nathalie Heinich el arte actualiza una serie de representaciones simbólicas e imaginarios asociados a determinados regímenes de valor tales como el genio, la excepcionalidad, la autenticidad y la universalidad, los cuales forman parte del “régimen de singularidad” construido en torno al arte y a los/as artistas. Se propondrá analizar obras y trayectorias de artistas a fin de comprender las dimensiones sociales y simbólicas de la producción artística y de las instituciones del arte. En la presente versión el curso pondrá especial énfasis en tres ejes principales: 1) instituciones del arte (controversias y disputas en los espacios del arte y el patrimonio); 2) mujeres en el arte: perspectivas feministas, trayectorias, genias y sujetas de excepción; 3) patrimonios en plural: artes populares y mestizajes culturales.

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular electiva Sociología del arte y del imaginario		
2. Nombre de la actividad curricular electiva en inglés Sociology of art and Imaginary		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Sociología		
4. Ámbito La asignatura se circunscribe primordialmente al ámbito teórico, busca abrir nuevas perspectivas de investigación en los y las estudiantes para futuros proyectos o memorias de título.		
5. Horas de trabajo	presencial (del estudiante)	no presencial (del estudiante)
6. Tipo de créditos SCT (Corresponde al Sistema de Creditaje de diseño de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta se desarrolla.)	((indique la distribución de horas definida en el plan de formación. Corresponde a la traducción en carga horaria de los sct)	((indique la distribución de horas definida en el plan de formación. Corresponde a la traducción en carga horaria de los sct)
7. Número de créditos SCT – Chile 4		
8. Horarios		
9. Salas		
10. Requisitos		

11. Propósito general del curso	Habilitar a los y las estudiantes para que realicen investigaciones teóricas y empíricas sobre artes e imaginario.
12. Resultados de Aprendizaje (redactar, como máximo 3) Conocer y comprender los debates teóricos en sociología del arte para el análisis de obras e instituciones del arte. Conocer y aplicar los métodos de análisis de la sociología sobre, instituciones, obras y trayectorias artísticas como forma de conocimiento de la realidad social Analizar la producción artística, las trayectorias, las formas de mediación e interpretación en su dimensión imaginaria tomando ejemplos concretos de obras y artistas. Profundizar en el análisis de las dimensiones imaginarias de las obras, sus vínculos con la memoria y las representaciones sociales en comunidades y grupos sociales.	
13. Saberes / contenidos 1) Sociología del arte: debates contemporáneos. - Mundos del arte - Régimen de singularidad - Campo/escena/mundo - Trayectorias y carreras artísticas - Las obras de arte de la producción a la interpretación - 2) Arte, feminismo y decolonialidad - Brechas de género en el arte e interseccionalidad - Mujeres y prácticas artísticas - Perspectivas feministas y decoloniales en las instituciones del arte. - ¿Hacia un museo feminista y decolonial? 3) Culturas populares y patrimonios en plural	

- Prácticas culturales migrantes
- Arte indígena
- Interculturalidad y mestizajes culturales

14. Metodología

Clases expositivas.

Taller de lectura colectiva.

Trabajo creativo de estudiantes en base a prácticas artísticas.

Presentaciones de tesis.

Visitas guiadas en instituciones de la cultura en la Región Metropolitana.

15. Evaluación

- Presentación grupal de textos
- Trabajo grupal de análisis de imaginarios de una obra (musical, audiovisual, plástica, de artes escénicas) o trayectorias de artistas.

16. Requisitos de aprobación

Requisito mínimo de asistencia 60%

Las/os estudiantes solo deben justificar, ante Secretaría de Estudios y con la debida documentación, su inasistencia a las actividades evaluadas, siempre dentro de los 5 días hábiles establecidos en Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Y, con respecto a la inasistencia a clases, la existencia de justificativo no altera el cálculo de porcentaje de asistencia para determinar si se presenta a examen de primera o segunda oportunidad.

Las situaciones no cubiertas por este programa se resolverán por las disposiciones existentes en el Reglamento General de Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales (Decreto Exento N°0045106 del 24 de noviembre de 2017).

17. Palabras Clave

Sociología del arte, imaginario, arte y feminismo, instituciones del arte, arte latinoamericano y culturas populares.

18. Bibliografía Obligatoria

ALLENDE PINO, C. et al: Revista A Contrahilo: *Organizando la Resistencia en la era transmedial, manifestaciones artísticas y populares en Iberoamérica*. N°3, año 2024

BARTRA, E. y M.G. HUACUZ ELIAS: *Mujeres, feminismo y arte popular*. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), México, 2015.

BOURDIEU, P. : - *El amor del arte : los museos y su público*, Ed. Paidós, Bs. Aires, 2004.

- *Consumo cultural: la génesis social de la mirada*. Ed. Aurelia – Rivera, Bs. Aires, 2003.

BECKER, H.S. : - *Los mundos del arte*, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2008.

- *Propos sur l'art*, Ed. L'Harmattan, París, 1999.

CASTORIADIS, C. : *La institución imaginaria de la sociedad*. Ed. Tusquets, Bs. Aires, 2007.

DEWAY, J. : *El arte como experiencia*, Ed. Paidós, Barcelona, 2008.

DUTHEIL PESSIN, C. : *La chanson réaliste. Sociologie d'un genre*, Ed. L'Harmattan, Paris, 2004.

DUVIGNAUD, J. : *Sociología del arte*. Ed. Península, Barcelona, 1969.

ESQUENAZI, J.P. : - *Sociologie des oeuvres. De la production à l'interprétation*. Ed. Armand Collin, Paris, 2007.

- *Sociologie des publics*. Ed. La découverte, Paris, 2003.

ETHIS, E. : *Pour une po(i)étique du questionnaire en sociologie de la culture. Le spectateur imaginé*. Ed. L'Harmattan, Paris, 2004.

FACUSE, M. y THAM, M. : *Los públicos de las escenas musicales migrantes: contribuciones para una sociología de la recepción*. Revista Papers. Vol. 107, N°1, Barcelona 2022.

FACUSE, M. y FRANCH, C. : *Música y mujeres. La persistencia de los mandatos de género en las trayectorias artísticas de mujeres migrantes en Chile*. En Revista chilena de Antropología N°39, Universidad de Chile, 2019, primer semestre.

FACUSE, M. y VENEGAS, P.: *Sociología del arte. Perspectivas contemporáneas*. Ed. RIL, Santiago, 2017.

FABIANI, J. L. : *Après la culture légitime : Objets, publics, autorités*. Ed. L'Harmattan, Paris, 2007.

GIUNTA, A.: *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Ed. Siglo XXI, 2018.

HEINICH, N. : - *La sociología del arte*, Ed. Nueva Visión, Bs. Aires, 2003.
- *Lo que el arte hace a la sociología*. Consejo Nacional para la cultura y las artes, México.

HENNION, A.: *La pasión musical*. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 2002.

PÉQUIGNOT, B. : - *Sociologie des arts*. Ed. Armand Colin, París, 2009.

- *La question des oeuvres en sociologie des arts et de la culture*. Ed. L'Harmattan, Paris, 2007.

- *Pour une sociologie esthétique*, Ed. L'Harmattan, Paris, 1993.

19. Bibliografía Complementaria

ETHIS, E. : *Le spectateur du temps. Pour une sociologie de la réception du cinéma*. Ed. L'Harmattan, París, 2006.

BAXANDAL, M. : *Modelos de intención: sobre la explicación histórica de los cuadros*, Ed. Hermann Blume, Madrid, 1989.

LACHAUD, J. M. (Dir.) : *Art, culture et politique*, Ed. PUF, París, 1999.

NÉGRIER, E. : *Les publics des festivals*. Ed. Michel de Maule/France Festivals, Languedoc Rousillon, 2010.

PÉQUIGNOT, B. : *Recherches sociologiques sur les images*. Ed. L'Harmattan, 2008.

VILLENA, S.: *El perro está más vivo que nunca. Arte, infamia y contracultura en la aldea global*. Ed. Arlekin, 2011, San José de Costa Rica.

20. Recursos web

<https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc37-sociology-of-arts/>