

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA SOCIOLOGÍA**

PROGRAMA DE CURSOS ELECTIVOS

NOMBRE DEL CURSO: **Artes y Teorías Sociales en las modernidades tardías.**

PROFESOR (ES / AS): Pablo Cottet S.

COLABORADOR: Sebastián Buzeta S.

E-MAIL: sebastianbuzetasalgado@gmail.com

pcottet@yahoo.com

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)**

Lo que contemporáneamente, en la modernidad tardía, se ha venido llamando el “fenómeno artístico”, ha sobrepasado y recuperado epocalmente los debates sobre lo que desde el occidental Renacimiento se conoce como “artes”. Tal desborde de las teorías estéticas, las aproximaciones filosóficas, la historia de las artes, ha permitido reapropiaciones teóricas y prácticas diversas. Este curso se propone un acercamiento al campo de tales desbordes, el de los debates sobre teorías sociales contemporáneas en continuidad con re-lecturas de textos fundacionales del fenómeno artístico.

PROGRAMA

1. Nombre de la actividad curricular electiva

“Artes y Teorías Sociales en las modernidades tardías”.

2. Nombre de la actividad curricular electiva en inglés		
"Arts and Social Theories in the late modernities"		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Sociología		
3. Ámbito		
Investigación		
4. Horas de trabajo	3 presencial (del estudiante)	3 no presencial (del estudiante)
6		
6. Tipo de créditos		
SCT	3.0	3.0
7. Número de créditos SCT – Chile		
4		
8. Horarios		
9. Salas		
10. Requisitos		
11. Propósito general del curso	Este curso se propone una aproximación a un campo que articula teorías sociales y fenómenos artísticos, en el contexto contemporáneo de las modernidades tardías, volviendo sobre la lectura de textos fundacionales y actuales sobre la articulación mencionada.	
12. Resultados de Aprendizaje		
<ul style="list-style-type: none"> Formar a los estudiantes en los debates más relevantes alrededor de las estéticas modernas y contemporáneas, como también en sus cruces con la sociología e historia del arte. 		

- Aportar herramientas teóricas para el análisis sociológico del fenómeno artístico en su profundidad y extensión, con énfasis en las artes visuales y los registros de la producción (obra, proceso, posiciones, recepción) y las fronteras del fenómeno (publicidad, arte popular, diseño, imágenes en redes sociales).
- Elaborar críticamente una comprensión del quehacer sociológico en la materia que sea capaz de dialogar con y comprender el estatuto, historicidad y pertinencia de otras disciplinas, como la historia del arte o la estética.

13. Saberes / contenidos

Unidad I: Fundamentos teóricos para el tratamiento del fenómeno artístico.

- a) La incómoda y no exclusiva incorporación de las ciencias sociales en la investigación del fenómeno artístico.
- b) Desnaturalizando cruces y delimitaciones: acerca de la constitución de un fenómeno artístico en el horizonte del mundo clásico.
- c) La fundamentación ilustrada de una estética autónoma.

Unidad II: Problemas modernos en el tratamiento del fenómeno artístico.

- a) La cuestión de la autenticidad, el origen y el aura en obras y artistas ante la experiencia de la reproductibilidad.
- b) El arte de vanguardia.
- c) El comentario sociológico al fenómeno artístico: mundo, campo, trabajo, círculos de reconocimiento y regímenes.
- d) Contra el imperialismo sociológico, la estética, semiótica e historia del arte.

Unidad III: Derivas contemporáneas en el debate sobre el fenómeno artístico.

- a) El fin del arte y la posvanguardia.
- b) Entre relatos: lo propio y lo común.
- c) Convergencias y mixturas latinoamericanas.
- d) Lo político en el fenómeno artístico y el arte como acción política.

14. Metodología

El curso se desarrolla con base en una combinación de clases expositivas y modalidad de seminario, donde los estudiantes pondrán en ejercicio las habilidades que el curso se propone desarrollar. En cada sesión se trabajará un

módulo expositivo, a cargo del profesor, el ayudante o un estudiante, y una discusión general posterior.

15. Evaluación

Durante el semestre habrá dos instancias de evaluación parcial. Cada una de las evaluaciones parciales estará orientada a verificar el logro de un resultado de aprendizaje.

1. Exposición individual de un texto de la bibliografía obligatoria (50%).
2. Ensayo al finalizar el semestre (50%).

16. Requisitos de aprobación

Para aprobar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

ASISTENCIA: 75% tanto para clases expositivas y taller. Quienes no cumplan con dicho requisito sólo podrán acceder al examen de segunda oportunidad.

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0

OTROS REQUISITOS: todos aquellos estipulados en el Reglamento de la Carrera.

17. Palabras Clave

Modernidad tardía, teorías sociales, estética, arte contemporáneo, sociología del arte

18. Bibliografía Obligatoria

Plan de lectura cronológicamente ordenado

Ullan, A.M. y Hernández, M. : Arte y Ciencias Sociales (II), en:

http://www.arteindividuoy sociedad.es/articles/N6/ULLAN_HERNANDEZ.pdf

Aristóteles: La poética, Traducción de García Yebra, V., Gredos, Madrid, 1974. Disponible en: <http://www.ugr.es/~zink/pensa/Aristoteles.Poetica.pdf>

Kant, I. : Crítica del juicio, Traducción de García Moreno, A. y Ruvira, J. Primera Sección, Primer Libro, Analítica de lo bello, § I al § XXII, Edición electrónica (pp.30-53)

Hegel, G.W.F.: Lecciones de Estética, Volumen I, Traducción de Raúl Gabás, Ediciones 62, Barcelona, 1989 (pp.1-50). Disponible en:

<http://www.doooss.org/libros/HEGEL.pdf>

Heidegger, M: "El origen de la obra de arte", Traducción Cortés, H. y Leytes, A., en Caminos de bosque, Alianza, Madrid, 1996. Disponible en:

http://www.farq.edu.uy/estructura/servicios_docentes/departamentos_de_ensenanza/dethy/cs/arqyteo/texto/Heidegger.pdf

Benjamin, W.: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. Disponible en: <http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf>

Hauser, A.: Sociología del arte, Labor, Barcelona 1982. Libro primero: Capítulo 2 ("Espontaneidad y convención", secciones 5 y 6, pp. 45-55); Capítulo 3 ("Sociología y Psicología", sección 5, pp. 76-79). Libro segundo, Capítulo 3 ("La sociedad como producto del arte", pp. 390-415).

Bourdieu, P.: La distinción: Criterios y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid, 1999. "Introducción" Disponible en: <http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-IntroduccionDistincion.pdf>

Danto, A.: Después del fin del arte, Paidós, Barcelona, 1999. Capítulo 2 ("Tres décadas después del fin del arte", pp.43-61) y Capítulo 4 ("El modernismo y la crítica del arte puro", pp. 83-101).

Hennion, A.: "Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto". En revista Comunicar N° 34, v. XVII, 2010. (pp. 25-33). Disponible en:

<https://doc-14-94-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/dsn1aovipa7l846lsfcf94nedj8g2p4u/hdi5b2mk9p6ecqkus910ok99r76rhvoa/1343928600000/Ymw=/AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6/QURHRUVTaC1hb0ZNMghTWlpEekc0UIAz3k0YnNsMwVxN0FROTZKOENWWjdXcG9IMWdyZIFrZk9YRG1XQ0J6Z1VWY1plb2JsZ0U5Q2Fpd2YxclZRuuJTNW5nYThsOXJIOGVldjdiTTk3aXVoU1EzZk56bXVaRGhNbHEwQjI5SFptXzFKRFYzWm1ZVC0=?docid=f4b3a87e3f55f153b6cdb764928c25e4&chan=EgAAADBuzcZLtu73v/gok5ufF8DFGz0hydRtLeNt7/07dVSH&sec=AHSqidYrTs-KIFWdoqxbPR3XpziPwNIV2-cKeBax0WyK3YPpGjiWUvazuePgS4st5mW3mdkn9-Ry&a=gp&filename=verpdf.php&nonce=4so1949080bbs&user=AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6&hash=3iujuque7ql56dirmq3lp3ul5pqj9vvqo>

Laddaga, E.: Estéticas de la emergencia, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006. "Introducción" (pp.7-19), Capítulo 1 ("Redes y culturas de las artes", pp. 21-42), Capítulo 2 ("Globalización", pp. 43-67).

Foster, H.: El retorno de lo real, Akal, Madrid, 2001. Capítulo 6 "El artista como etnógrafo" (pp. 176-207). Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/31637791/Foster-Hal-El-Artista-Como-Etnografo>

García Canclini, N.: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, Katz, Buenos Aires, 2010. "Apertura: El arte fuera de sí" y "Estética y ciencias sociales: dudas convergentes" (pp. 9-63)

Rancière ; J.: Sobre políticas estéticas, U. Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2005. Capítulo 1 "Políticas estéticas" (pp. 13-32). Disponible en:

http://artetransformacion.weebly.com/uploads/3/5/4/7/3547252/sobre_poliacuteticas_esteticas.pdf

19. Bibliografía Complementaria

Aristóteles. (2012). Metafísica, edición trilingüe. Madrid: Gredos.

Barthes, R. (1990). La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Bataille, G. (1992). El Erotismo. Barcelona, España: Tusquets.

Baudrillard, J. (1978). Cultura y Simulacro. Barcelona, España: Editorial Kairós.

Becker, H. (2008). Los mundos del arte. Buenos Aires, Argentina: Ed. Universidad Nacional de Quilmes.

Burke, E (1987). Investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime. Madrid: Tecnos.

Bourdieu, P. (2002). Las reglas del Arte. Génesis y Estructura del Campo Literario. Barcelona, España: Anagrama.

Danto, A. (2003). Más allá de la caja Brillo: Las artes visuales desde una perspectiva poshistórica. Madrid, España: Alianza Editorial.

Debord, G. (1995). La Sociedad del Espectáculo. Santiago, Chile: Ediciones Naufragio.

Nietzsche, F. (1997). El nacimiento de la tragedia. Madrid, España: Alianza Editorial.

Greenberg, C. (1979). Arte y Cultura. Ensayos críticos. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Jameson, F. (1999). El Giro Cultural. Buenos Aires, Argentina: Manantial.

Schopenhauer, A. (2008). El mundo como voluntad y representación. Tomo I. Libro 3. Madrid, España: Amorrortu.

Sontag, S. (2006). Sobre la fotografía. México: Ed. Alfaguara.

20. Recursos web

21. Programación por sesiones

Unidad I: Fundamentos teóricos para el tratamiento del fenómeno artístico.

- Introducción: Ciencias sociales y fenómeno artístico.
- La Poética de Aristóteles.
- Analítica de lo Bello en Kant.
- La estética hegeliana.

Unidad II: Problemas modernos en el tratamiento del fenómeno artístico.

- La apropiación moderna de la obra de arte en Heidegger.
- Prolegómenos del fenómeno artístico contemporáneo en Benjamin.
- El canón sociológico para el arte de Hauser.
- La sociología del gusto de Bourdieu.
- La fruición de la obra en la sociología de Hennion.

Unidad III: Derivas contemporáneas en el debate sobre el fenómeno artístico.

- El arte después del fin del arte en Danto.
- El artista como etnógrafo en Foster.
- Ecologías culturales emergentes en Laddaga.
- Convergencias de los oficios sociológicos y artísticos en García-Canclini.
- Arte y política en Rancière.