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	X
Sociologías de Especialidad	
Transformaciones de la Sociedad Chilena	

BREVE RESUMEN DEL CURSO ELECTIVO **(EN NO MÁS DE 100 PALABRAS)**En este curso se presentarán a los y las estudiantes los debates contemporáneos de sociología del arte en relación con la perspectiva de los imaginarios y las representaciones simbólicas. Para ello se revisarán a los/as principales/as autores/as que abordan aspectos epistemológicos y teóricos de la sociología del arte (Passeron, Fabiani, Leenhardt, Heinich, Péquignot) y se establecerá una relación de estos debates con la teoría de los imaginarios sociales (Bachelard, Durand, Castoriadis, Carretero, Baeza) con el fin de analizar la producción artística en el nivel de su producción imaginaria. Tal como lo ha planteado Nathalie Heinich el arte actualizan una serie de representaciones simbólicas e imaginarios asociados a determinados regímenes de valor tales como el genio, la excepcionalidad, la autenticidad y la universalidad, todos valores que la autora reconoce como parte del régimen de singularidad. Se propondrá a los y las estudiantes analizar obras y trayectorias artísticas desde esta perspectiva analítica a fin de comprender las dimensiones sociales y simbólicas de la producción artística y de las instituciones del arte. En la versión de este año se pondrá especial énfasis en las teatralidades y performances como campo de conocimiento sobre la vida social, discutiendo perspectivas teóricas de la sociología del teatro, teatralidades y performance y análisis de espectáculos considerando ejemplos de investigaciones en el contexto chileno y latinoamericano.

PROGRAMA
1. **Nombre de la actividad curricular electiva**

Sociología del arte y del imaginario |
| 1. **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****Miércoles 16.15 – 17.45** |
| **9. Salas** |
| **10. Requisitos** | CURSO ELECTIVO, NO REQUIERE REQUISITOS |
| **11. Propósito general del curso** | Habilitar a los y las estudiantes para que realicen investigaciones teóricas y empíricas sobre arte e imaginario. |
| **12. Resultados de Aprendizaje** (redactar, como máximo 3)Conocer los debates teóricos en sociología del arte para el análisis de obras e instituciones de la culturaIdentificar los principales conceptos y teorías sobre el imaginario social a través del análisis de sus principales autores/asAnalizar la producción artística, las trayectorias, instituciones y formas de mediación en su dimensión imaginaria y simbólica tomando ejemplos concretos de obras y artistas. |
| **13. Saberes / contenidos**1. Sociología del arte: debates contemporáneos.
* El régimen de singularidad en el arte
* Críticas a la teoría del arte como reflejo: el arte como resimbolización de la realidad
* Arte, política y resistencia
* Utopía e imaginario
1. Teorías de lo imaginario
* Bachelard
* Durand
* Castoriadis
1. Análisis de las dimensiones imaginarias del arte.

 * Representaciones de género en el arte
* El arte latinoamericano en el espacio global
* Arte indígena y artes populares
1. Teatralidades y performance: aproximaciones sociológicas e interdisciplinarias
* Sociología del teatro
* Performance y teatralidades
* Estudios de caso
 |
| **14. Metodología**Clases expositivas.Taller de lectura colectiva.Trabajo creativo de estudiantes en base a prácticas artísticas |
| **15. Evaluación**- Presentación grupal de textos- Trabajo final de análisis de imaginarios de una obra (musical, audiovisual, plástica, de artes escénicas) o trayectoria de artista. |
| **16. Requisitos de aprobación**Requisito mínimo de asistencia 60% |
| **17. Palabras Clave**Sociología del arte, imaginario, representaciones simbólicas |
| **18. Bibliografía Obligatoria** BACHELARD, G. : *El aire y los sueños. Ensayos sobre la imaginación del movimiento.* Ed. FCE, México, 2006. *La poética del espacio.* Ed. FCE, México, 1975. *Psicoanálisis del fuego*. Ed. Aliianza, Madrid, 1966.BAXANDAL, M. : - *Modelos de intención : sobre la explicación histórica de los cuadros*, Ed. Hermann Blume, Madrid, 1989.BORDIEU, 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. - *Paroles et musique*, Ed. L’Harmattan, París, 2003. - *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.DURAND, G. : - *Las estructuras antropológicas del imaginario: introducción a la arqueotipología general*, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2005. - *La imaginación* *simbólica*, Ed. Amorrortu, Bs. Aires, 1971.DUVIGNAUD, J. : *- Espectáculo y sociedad: del teatro griego al happening : función de lo imaginario en la sociedad.* Ed. Tiempo Nuevo, Caracas, 1970.* *Sociología del teatro: ensayo sobre las sombras colectivas.* Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1966.
* *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(ï)étique du questionnaire en sociologie de la culture. Le spectateur imaginé.* Ed. L’Harmattan, Paris, 2004.FACUSE, M. y VENEGAS, P.: *Sociología del arte. Perspectivas contemporáneas.* Ed. RIL, Santiago, 2017.FACUSE, M. : - *Poesía popular chilena: imaginarios y mestizajes culturales.* Revista Atenea Nº 504, 2011. *- Sociología del arte y América Latina: Notas para un encuentro posible*, Revista Universum Nº 25, Vol. 1, 2010.FABIANI, J. L. : *Après la culture légitime : Objets, publics, autorités.* Ed. L’Harmattan, Paris, 2007.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.JODELET, D. : La representación social: fenómenos, concepto y teoría. Ed. Paidós, Barcelona, 1984.LEFEBVRE, H. : *La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las representaciones, México, 2006.*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.CARVAJAL, F. y VAN DIEST, C. : *Nomadismos y ensamblajes. Compañías teatrales en Chile 1990-2008*. Ed. Cuarto propio, Santiago, 2009.LACHAUD, J. M. (Dir.) : *Art, culture et politique*, Ed. PUF, París, 1999.LEENHARDT, J. : *Lecture politique du roman. La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet.* Ed. De Minuit, París, 1973.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. |
| **20. Recursos web** <https://imaginariosyrepresentaciones.com><https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2020/webprogrampreliminary/Symposium603.htm> |