

PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS)

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Estéticas y Poéticas Latinoamericanas de la Modernidad: colonialidad, postcolonialidad y transcolonialidad

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Latin American Aesthetics and Poetics of Modernity: coloniality, postcoloniality and transcoloniality

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA *(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):*

SCT/

UD/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

8 créditos
10 créditos Mg en Literatura

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

2

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

6

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El propósito general del curso es conocer y analizar la idea de belleza en obras de arte y obras literarias latinoamericanas en la perspectiva teórica de los estudios sobre la colonialidad, la poscolonialidad y la decolonialidad en América Latina. En consecuencia, será parte de los objetivos del curso observar, analizar y exponer las dinámicas de poder que configuran el campo de la estética y su relación con las poéticas en los proyectos políticos e ideológicos latinoamericanos de la modernidad. En el ámbito de la literatura, se va a trabajar con la premisa de que la obra literaria

es un elemento cultural que no refleja la realidad, sino que interacciona con otros de su misma especie en el campo cultural para configurar lo real y el verosímil de la historia. En este sentido, se observará cómo dialogan las obras narrativas, poéticas y plásticas en la construcción del debate sobre la identidad y el discurso histórico en Latinoamérica, Chile y el Caribe.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Distinguir las distintas escuelas teóricas desde sus dimensiones epistémicas y metodológicas, para abordar textos, discursos literarios, representaciones e imágenes desde la perspectiva de la Estética.
2. Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la colonialidad, poscolonialidad y decolonialidad en el análisis de obras literarias y plásticas latinoamericanas.
3. Seleccionar y combinar categorías de análisis pertinentes a objetos literarios y objetos plásticos.
4. Producir proyectos de investigación y ensayos sobre los fenómenos discursivos observados, integrando conceptos teóricos y su aplicación, para evidenciar su comprensión y asimilación efectiva.

9. SABERES / CONTENIDOS

1.-Aparato conceptual:

-Colonialidad, poscolonialidad y decolonialidad. Conceptos fundamentales.

-Modernidad/Colonialidad.

2.-La obra de arte y sus transformaciones en la crisis originaria de la Modernidad:

-La obra de arte clásica y su lugar en el Renacimiento.

-Cuerpo europeo/cuerpo americano. La armonía y la disformidad. El cuerpo cristiano como modelo universal. Lo bello versus lo maravilloso.

-Las bases epistemológicas de la obra de arte y de la obra literaria. Crisis, Barroco y Modernidad.

3.- Poética y representación en la primera fase de la Modernidad Colonial:

-Primera expresión estética americana: la copia como resistencia-diferencia.

-El problema de la representación de lo invisible.

- Política y poética en el origen de la conciencia criolla.
- Carlos de Sigüenza y Góngora. *Teatro de virtudes políticas*.
- Sor Juana Inés de la Cruz, "Primer sueño", *Neptuno alegórico*.
- Barroco oscuro
- Serge Gruzinsky. "Demonización de las imágenes".
- Pintura y arquitectura colonial: la incrustación de los dioses vencidos.

4.-La Estética europea y los "otros".

- Los sentidos y la percepción. La cuestión de lo bello: Locke y Hume; Baumgarten, Kant, Burke.

5.- Lo sublime y la Naturaleza americana

El Paisaje como fundación de la nación y la identidad

- Naturaleza, Cultura, Pintura: la expresión americana
- La Naturaleza y terror en el Antropoceno
- Lo humano-animal-vegetal. Marosa di Giorgio. *Misales*.

6.-Estética, poética y política en Latinoamérica.

- La Guerra de las imágenes: Muralismo; Imagen y estallido social en Chile.

7.- Estética Colonial/Decolonial.

- Bellezas contemporáneas: la belleza de los otros. Matín Chambi; Ticio Escobar

8.-Poéticas de la desobediencia neobarroca: Severo Sarduy, Osvaldo de Andrade, José Donoso, Raúl Zurita, Diamela Eltit, Soledad Fariña, Tomás Harris, Diego Macquiera, Morales Monterríos, Pedro Lemebel, Las Yeguas del Apocalipsis, Cecilia Vicuña, Daniela Catrileo, Cesar Cabello, Jaime Huenún.

10. METODOLOGÍA

La metodología estará centrada en la discusión y categorización de problemas relativos a la obra de arte, la epistemología y la belleza.

Análisis de texto e imágenes

Exposiciones en Clase

Clases expositivas

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

- Asistencia: 70% mínimo

Ponderaciones:

- Exposición individual: 50%
- Informe final: 50%

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA (*indique %*): 70%

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

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:

OTROS REQUISITOS:

13. PALABRAS CLAVE

Estética; Poética; Política; Sublime; Modernidad/Colonialidad.

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Estética

Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En: *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1986.

Baumgarten, Hamann, Mendelssohn, Winckelmann: *Belleza y verdad. La estética entre la Ilustración y el Romanticismo*. Barcelona: Alba Editorial, 1999.

Burke, Edmund: *Indagación filosófica sobre nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime*. Madrid: Tecnos, 2001.

Byung-Chul Han: *La salvación de lo bello*. Editorial Digital Titivillus, 2015.

De la Cruz, sor Juana. *Obras Completa*. México: Editorial Porrúa. 2004.

Escobar, Ticio. *La belleza de los otros*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edhasa, 2015.

Heidegger, Martín: *El origen de la obra de arte*. Santiago: Ediciones Departamento de Estudios Humanísticos, 1976.

Lezama Lima José. *La expresión americana*. Fondo de cultura económica: México, 2005.

Maillar, Chantal. "La creación: primera, segunda y tercera parte":
<https://www.youtube.com/watch?v=mnxNgLm5VR4>
<https://www.youtube.com/watch?v=IPhtHlxJRtQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=C74eT-1yZOE>

Haraway, Donna. *Manifiesto Cyborg*.
https://www.academia.edu/44560987/MANIFIESTO_CIBORG

Hegel, G.W.F.: *Lecciones sobre la estética*. Madrid: Akal, 1989.

Hume, David: *La norma del gusto*. Barcelona: Península, 1989.

Kant, Emmanuel: *Textos estéticos*. Santiago: Andrés Bello, 1983.

Pseudo Longino: *De lo sublime*. Santiago: Metales Pesados, 2007

Sarduy, Severo. *Ensayos generales sobre el Barroco*. Buenos Aires, Fondo de Cultura económica, 1987.

Modernidad/Colonialidad

Quijano Aníbal *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*.
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>

Quijano Aníbal. *Cuestiones y Horizontes. Antología esencial. De la dependencia histórico-cultural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Buenos Aires, CLACSO, 2014.

Grosfoguel, Ramón. *De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial*. Madrid, Akal, 2022.

Grosfoguel, Ramon y Santiago Castro Gómez, *El Giro Decolonial; Siglo del Hombre Editores*, Bogotá, 2007.

Dussel, Enrique. *1492 el encubrimiento del otro*. Buenos Aires, Editorial Las Cuarenta, 2023.

Eduardo Galeano. *Las Venas Abiertas de América Latina*, ed. Siglo XX de España Editores, 2003.

Gloria Anzaldúa. *Borderlands/La Frontera. La nueva mestiza*. España, Capitán Swing, 2016

Enrique Dussel. *Filosofía de la Liberación*; (1977. México: Edicol).

Walter Dignolo. *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona, Gedisa, 2005.

Wulf, Andrea. *La invención de la naturaleza. El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt*, Taurus, 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=snA4qf1A30s>

Rivera-Cusicanqui Silvia. *Sociología de la imagen. Miradas ch'xi desde la historia andina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edición Tinta Limón, 2015.

***Las imágenes plásticas y las fotográficas van a ser subidas a u-cursos.**

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bibliografía Complementaria

Argan, Giulio Carlo: *El Arte Moderno*. Madrid: Akal, 1992.

Berman, Marshall: Brindis por la Modernidad. En: Nicolás Casullo (ed.). *El Debate Modernidad Pos-modernidad*. Buenos Aires: Editorial Punto Sur, 1989, pp. 67-91.

Bowie, Andrew: *Estética y subjetividad*. Madrid: Visor, 1999.

Bozal, Valeriano: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Visor, 2000.

Burckhardt, Jacob: *La cultura del renacimiento en Italia*. Barcelona: Iberia, 1959.

Eco, Umberto: *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen, 2007.

_____ : *Historia de la fealdad*. Barcelona: Lumen, 2007.

Gombrich, E.H.: *La historia del arte*. Madrid: Debate, 2006.

Hauser, Arnold: *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona: De Bolsillo, 2004

Kaminsky, Gregorio et al. Bartleby: *Preferiría no. Lo bio-político, lo post-humano*. Argentina: Ediciones de La Cebra. 2008.

Kristeva, Julia. "El Cristo muerto de Holbein". En: Feher, Michel. *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 1.

Le Goff, Jacques. "¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad Media". En: Feher, Michel. *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 3.

Mandressi, Rafael. "Disecciones y anatomías". En: VV.AA. *Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello*. Madrid: Taurus, 2005. V.1.

Marin, Louis. "El cuerpo de poder y la encarnación en Port Royal y Pascal o de la "figurabilidad" del absoluto político". En: Feher, Michel. *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 3.

Lyotard, Jean-François: *Lo Inhumano: charlas sobre el tiempo*. Buenos Aires: Manantial, 1999.

Nietzsche, Friedrich: *El nacimiento de la tragedia*. Madrid, Alianza, 2002.

Nancy, Jean Luc. *Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo*. Madrid: Trotta, 2006.

Nancy, Jean Luc. *58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma*. Buenos Aires: La Cebra, 2007.

Rancière, Jacques. *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*. Buenos Aires: Manantial, 2013.

Roger, Alain. *Breve tratado del paisaje*. Edición de Javier Maderuero. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2007.

Perniola, Mario: *La estética del siglo veinte*. Madrid: Visor, 2001.

Schiller, Friedrich: *Escritos sobre estética*. Madrid: Tecnos, 1991.

Schávelson, Daniel; Tomasi Jorge. *La imagen de América. Los dibujos de América de Francisco Mújica Diez de Bonilla*. Buenos Aires: Ediciones Fundación CEPPA, 2005.

Starobinsky, Jean. "Historia natural y literaria de las sensaciones corporales". En: Feher, Michel. *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 2.

Oyarzún, Pablo: *Razón del éxtasis*. Santiago: Editorial Universitaria, 2010.

Sánchez Vásquez, Adolfo: *Antología: textos de estética y teoría del arte*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.

V.V.A.A.: *Fragmentos para una teoría romántica del arte*. Antología y edición de Javier Arnaldo. Madrid: Tecnos, 1987.

Stiker, Henri-Jacques. "Nueva percepción del cuerpo inválido". En: VV.AA. *Historia del cuerpo humano. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello*. Madrid: Taurus, 2005. V.2.

16. RECURSOS WEB

Historia del cuerpo:

- <https://www.redalyc.org/pdf/589/58922949008.pdf>

Lo bello y lo sublime:

- https://www.ugr.es/~encinas/Docencia/Kant_sublime.pdf
-

Decolonialidad:

Mignolo Walter. *Desobediencia epistémica. Retórica de la Modernidad, Lógica de la Decolonialidad, Y Gramática de la desobediencia*.

https://monoskop.org/images/9/9b/Mignolo_Walter_Desobediencia_epistemica_retorica_de_la_modernidad_logica_de_la_colonialidad_y_gramatica_de_la_descolonialidad_2010.pdf

Luz Ángela Martínez
RUT: 9.662.939-7