Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Literatura

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Nombre de la Actividad Curricular

Estética

2. Nombre de la Actividad Curricular en inglés

Aesthetic

3. Nombre Completo del(los) Docente(s) Responsable(s)

David Wallace Cordero

4. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Literatura

5. Semestre/Año Académico en que se dicta

Primer semestre, Electivo de Teoría Literaria (2021)

6. Ámbito

Análisis e interpretación de fenómenos lingüísticos, discursivos y literarios

7. Horas de trabajo

Presenciales: 3 (tres)	*No presenciales: 6 (seis)*

8. Tipo de créditos:

SCT 27:1

9. Número de Créditos SCT – Chile

6 (seis)

10. Requisitos

Taller de lectura y escritura académica (TLEA)

11. Propósito general del curso

Habilitar al estudiante para

a.) REALIZAR trabajos autónomos en algún ámbito de los estudios literarios,

b.) INTEGRAR, de modo comprensivo y crítico, las competencias y saberes formativos del resto de las asignaturas del programa;

c.) ANALIZAR las diferentes perspectivas de acercamiento al objeto literario,

d.) INTERPRETAR los textos literarios en su valor cultural para los distintos contextos en los cuales son producidos, leídos y apropiados,

e.) REDACTAR un ensayo final, de acuerdo con las discusiones generadas en clases, sobre un objeto literario.

12. Competencias

1. Analizar e interpretar fenómenos lingüísticos, discursivos y literarios desde diversos enfoques teórico-metodológicos y desde perspectivas interdisciplinarias.

2. Analizar textos literarios de distintas culturas, interpretándolos como fenómenos estéticos y como expresión de procesos histórico-literarios y culturales.

4. Producir y evaluar distintos tipos de textos en lengua española.

13. Subcompetencias

1.2. Comprende fenómenos literarios desde distintos enfoques teórico-metodológicos.

1.3. Aplica perspectivas interdisciplinarias a los análisis literarios, discursivos y lingüísticos.

2.1. Contextualiza textos literarios a partir de coordenadas históricas y culturales en Chile, América Latina, Europa y Estados Unidos.

2.2. Caracteriza las particularidades temáticas y estéticas de los principales períodos y movimientos de la historia literaria latinoamericana.

2.3. Relaciona textos de diversas literaturas desde enfoques comparatísticos.

4.1. Elabora textos gramatical y estilísticamente correctos.

4.2. Elabora textos de naturaleza académico-científica en los ámbitos de la lingüística y de los estudios literarios.

4.3. Genera textos de creación literaria.

4.4. Edita y corrige distintos tipos de textos.

14. Resultados de Aprendizaje

1. Distinguir las distintas escuelas teóricas desde sus dimensiones epistémicas y metodológicas, para abordar textos y discursos literarios.

2. Seleccionar y combinar categorías de análisis pertinentes a objetos literarios.

3. Producir ensayos sobre los fenómenos discursivos observados, integrando conceptos teóricos y su aplicación, para evidenciar su comprensión y asimilación efectiva.

15. Saberes / Contenidos

1. La percepción instalada en el cuerpo.

2. La diferencia estética: el gusto y la moda: Hume.

3. La necesidad de la refundación estética: Baumgarten.

4. La recolección histórica: Winckelmann.

5. Hacia una poética del arte: Lessing.

6. La reinvención de lo sublime: Pseudo-Longino, Burke, Kant, Schiller y Hegel.

7. Genealogía u origen: Nietzsche, Heidegger y Benjamin.

8. La vacancia u ofrenda de lo sublime: Lyotard y Nancy.

16. Metodología

La metodología estará centrada en la discusión y categorización de problemas relativos a la formulación del juicio estético en el marco de una cosmética que desplaza estéticamente la ética autonómica de la Modernidad.

17. Evaluación

- *Resultado de aprendizaje 1:*
  - *Contrastar los distintos conceptos que caracterizan el modelamiento analítico e interpretativo de objetos literarios, desde sus bases en la filosofía, la lingüística y los estudios literarios.*
- *Resultado de aprendizaje 2:*
  - *Aplicar distintas categorías de análisis e interpretación de objetos literarios (medios y modos).*
- *Resultado de aprendizaje 3:*
  - *Organizar coherentemente los problemas de investigación, de acuerdo con el rastreo de antecedentes, fijación de objetivos, formulación de hipótesis y bibliografía.*
- *Resultado de aprendizaje 4:*
  - *Produce ensayos, en los que se evidencie el uso y la integración equilibrada de los conceptos tratados en el curso, en su aplicación analítica e interpretativa a los objetos de estudio utilizados.*

18. Requisitos de aprobación

- *Asistencia: 50% mínimo*
- *Ponderaciones:*
  - *Informe 1: 40%*
  - *Informe 2: 40%*
  - *Exposición grupal: 20%*
- *Examen: Obligatorio para promedios entre 2.9 y 3.9.*
- *Reprobación: menos del 50% de asistencia; promedio 2.8 o inferior.*

19. Palabras Claves

Cuerpo, Estética, Arte, Bello, Sublime.

Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Literatura

20. Bibliografía Obligatoria

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.

Bozal, Valeriano: El gusto. Madrid: Visor, 1999.

Buck-Morss, Susan: Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte. En: Walter Benjamin, escritor revolucionario. Buenos Aires: Interzona, 2005.

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.

Deleuze, Gilles y Gauattari: Mil mesetas. Valencia: Pretextos, 2000.

Foucault, Michel: ¿Qué es la ilustración? Córdoba: Alción, 2002.

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

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.

_____: ¿Qué es la ilustración? Madrid: Alianza, 2004.

Lessing, Gotthold Ephraim: Laocoonte. Barcelona: Iberia, 1957.

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

Marcuse, Herbert: Eros y civilización. Barcelona: Seix Barral, 1970.

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

Nancy, Jean Luc. Corpus. Madrid: Arenas libros, 2003.

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.

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

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

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

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.

Winckelmann, J.J.: Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura. Madrid: CFE, 2008.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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

Adorno, Th. W. Y Horkheimer, M.: Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1987.

Bauman, Zigmunt: La modernidad líquida. Buenos Aires: FCE, 2003.

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.

De Man, Paul: La ideología estética. Madrid: Cátedra, 1998.

Déotte, Jean Louis: Catástrofe y olvido. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1998.

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.

Frisby, David: Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin. Madrid: Editorial Visor, 1992.

Habermas, Jürgen: Modernidad, un proyecto incompleto. En: Nicolás Casullo (ed.). El Debate Modernidad Pos-modernidad. Op. cit., pp. 131-144

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

Jameson, Frederic: El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Editorial Paidós, 1991.

Marchán Fiz, Simón: La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del estructuralismo. Madrid: Alianza, 1996.

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

Podro, Michel: Los historiadores del arte críticos. Madrid: Visor, 2001.

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

Vasari, Giorgio: Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Buenos Aires: Editorial Jackson de Ediciones Selectas, 1952.

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

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

Courtine, Jean-Jacques. "El cuerpo anormal. Historia y antropología culturales de la deformidad ". En: VV.AA. Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Madrid: Taurus, 2005. V.3.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari. "¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?". En: Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 1997.

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

Le Breton, David. Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002.

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.

Sarduy, Severo. Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1987.

Schmitt, Jean-Claude. “La moral de los gestos”. En: Feher, Michel. Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 2.

Sennett, Richard. Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza, 1994.

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.

23. Recursos Web

Historia del cuerpo:

- https://www.redalyc.org/pdf/589/58922949008.pdf
- http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n36/n36a5.pdf
- http://ri.ibero.mx/handle/ibero/512

Historia del arte:

- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
- https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_la_historia_del_arte
- https://www.youtube.com/watch?v=I7gIIby02aw&list=PLTT1a5PRo8yJyXFx-tC7RpQaUsIFf-xg9

Lo bello y lo sublime:

- https://www.ugr.es/~encinas/Docencia/Kant_sublime.pdf
- https://core.ac.uk/download/pdf/11862134.pdf
- http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000200012