

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Problemas de la Estética II

En inglés: Problems of Aesthetics II

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial: 3,0 horas presenciales.
6,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

6 créditos.

Propósito General del Curso

Tras los primeros avances logrados en el curso inmediatamente anterior, la cátedra “Problemas de la Estética II” se propone orientar el debate estético hacia la modernidad, contrastándolo con el legado clásico. Para ello, considera dos momentos centrales.

En el primero, se concentra en la “*Poética*” de Aristóteles, configurando las transformaciones que en este libro seminal en la tradición estética apuntan hacia el concepto “*Mímesis*”, tomando como núcleo el análisis de la tragedia y de su eficacia sobre los espectadores. Las derivaciones de la mimesis aristotélica hacia el *mythos*, la *diégesis* y la *cátharsis* tendrán una amplia repercusión en las discusiones sobre el estatuto de la representación y sobre las artes en general.

En el segundo momento, el curso se concentra en la primera *imagen tecnológica*, la fotografía, en la que poco a poco irán surgiendo problemas que ponen en tensión las dinámicas aristotélicas de la narratividad trágica y la temporalidad, abriendo nuevos debates sobre lo mimético y sobre las artes que tendrán como foco de análisis las posibilidades de la imagen fija y de su reproducción.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

ESTÉTICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y desconfiguración del campo de la poética y de la estética en relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados.

E 1.3: Conociendo el pensamiento de la poética en su conjunto, en sus procesos de formulación clásica y en su devenir histórico.

E 1.5: Analizando y dando curso a una aproximación compleja y fundada a las diversas formas de producción artística

ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales.

E 2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.

HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo).

H1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte

INVESTIGACIÓN C1: Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinares, y valorando la contribución original al conocimiento.

I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobre las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas.

I 1.2: Conociendo las problemáticas teóricas, históricas y cruces de conocimiento necesarios para plantear preguntas pertinentes y transformarlas en problemas verosímiles.

Dimensión Ético- Valórica:

CS 2.- Capacidad crítica.

Dimensión Académica:

CS 8.- Capacidad de comunicación escrita

Resultados de Aprendizaje

-Reconoce las características del debate actual sobre los conceptos principales que están presentes en la *"Poética"* de Aristóteles, y que hace de ésta una de las obras más importantes de la historia de las ideas estéticas y artísticas.

-Reconoce las principales similitudes y diferencias entre los conceptos de la *"Poética"* de Aristóteles en relación con los conceptos platónicos en torno a las artes, examinados en el curso anterior.

-Reconoce las características que determinan la especificidad histórica de los problemas estéticos que toman al surgimiento de la fotografía como un pilar fundamental de la modernidad, a fin de relacionarlas tanto con los debates clásicos como con los contemporáneos.

Saberes/Contenidos

1. Introducción:
Coordenadas generales sobre el legado platónico sobre las artes.
2. Consideraciones sobre la *"Poética"* de Aristóteles
Estudio de los capítulos 1-18 y desglose temático del libro de Aristóteles
Aristóteles ante el problema de la *producción de arte*. El ejemplo de la tragedia.
Discusión general sobre el impacto e influencia de los conceptos aristotélicos sobre las artes
3. Consideraciones preliminares sobre la *imagen tecnológica (fotografía)*
Téchne, mimesis y diégesis: las transformaciones semánticas ante el surgimiento de *lo fotográfico*
Roland Barthes: *"Cámara Lúcida"* (selecciones)

Metodología

En las condiciones de urgencia nacional que nos ha tocado vivir, priorizaremos el envío semanal de una sesión grabada (vía Zoom), de una duración estimada de una hora. Cada estudiante accederá a la sesión a través de un link que lo conducirá a un Drive del profesor, desde el cual podrá descargar la sesión en el formato que le parezca más adecuado. Junto con ello, se agendará una sesión virtual (Zoom-UChile) a la semana, de manera de complementar el envío de clases grabadas con una reunión para atender dudas, debates, comentarios y sugerencias.

La plataforma U-Cursos seguirá siendo el mecanismo que utilizaremos para la comunicación entre estudiantes, profesor y ayudante, para la información relativa a los links y para la carga y descarga de materiales complementarios a utilizar en la clase y en los horarios destinados a lectura.

Evaluación

Dos controles tipo ensayos, con preguntas concernientes a las materias y lecturas trabajadas en clase.

Requisitos de Aprobación

Aprobar con nota superior a 4,0 el total de los ítemes señalados en el apartado “Evaluación”.

Palabras Clave

Estética, *Mimesis*, *Cátarsis*, *Diégesis*, Representación, Aristóteles, Tecnología, Fotografía

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
En todos los casos, dispondremos de versiones en español. Aristóteles (1992). <i>Poética</i>. Madrid: Gredos. Edición trilingüe de Valentín García Yebra. Roland Barthes (2008). <i>La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía</i>. Buenos Aires: Paidós.	Walter Benjamin (1982). "Pequeña historia de la fotografía", en <i>Discursos interrumpidos I</i>. Madrid: Taurus, p.61-83. Rosalind Krauss (2009). "Los fundamentos fotográficos del surrealismo". La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza, p. 101-133. Schiller, Friedrich (2000). "Sobre lo patético", en <i>Escritos sobre estética</i>. Madrid: Editorial Tecnos, p.65-97. François Soulages (2005). <i>Esthétique de la photographie. La perte et le reste</i>. Paris: Armand Colin. Rodrigo Zúñiga (2013). <i>La extensión fotográfica. Ensayo sobre el triunfo de lo fotográfico</i>. Santiago: Metales Pesados.