

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.

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR**En español:** Estética y arte contemporáneo**En inglés:** Aesthetics and contemporary art**Propósito General del Curso**

Este curso tiene como finalidad introducir a lo/as estudiantes a algunas de las principales discusiones de la estética contemporánea, propiciando en ello/as destrezas reflexivas y asociativas en torno al establecimiento de algunos de los conceptos más relevantes del período, considerando sus contextos, sus formas enunciativas y sus desarrollos actuales.

Con el fin de exhibir una coherencia interna en el amplísimo debate sobre lo estético en la contemporaneidad, se pondrá especial atención en un tema general, titulado "*La estética ante la expansión de la imagen*". Este encabezado fijará una ruta en la que el nombre de André Malraux, autor del influyente libro "*El museo imaginario*", jugará para nosotros un rol principal, en la medida en que nos permite profundizar en la relación entre fotografía, reproducción y musealidad (o dicho de otra manera, entre matrices, copias y sus modos de difusión y de territorialidad) que ha marcado el debate estético y artístico hasta el día de hoy. Siguiendo atentamente los argumentos de autores señeros para nuestro tema en particular, como Roland Barthes, Rosalind Krauss y Nelly Richard (entre otro/as), se busca ofrecer a lo/as estudiantes una visión primera, pero suficientemente informada y estructurada, para comprender los diversos matices y propuestas que han surgido en el desarrollo de la estética de las últimas décadas.

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

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.

ESTÉTICA C3: Reconocer desde el enfoque teórico y filosófico sobre lo sensible, los imaginarios, lo simbólico y las orientaciones políticas implicadas en las diversas prácticas estéticas, poniendo especial énfasis en aquellas que se desarrollan en el contexto sociocultural chileno y latinoamericano

Resultados de Aprendizaje

-Reconoce las características de la estética contemporánea a partir de conceptos como “reproducción”, “musealidad”, “original y copia”, etc. , en el marco de sus apariciones en lo/as autores trabajado/as y es capaz de explicar las razones de su influencia en el debate de nuestros días.

-Analiza y distingue apropiadamente, en los textos examinados, la lógica que rige la tensión entre la estética (como “disciplina de la sensibilidad”) y los nuevos soportes tecnológicos que catapultan inéditos “comportamientos” y “modos de ser” de las imágenes.

-Reconoce y es capaz de explicar y contextualizar, como algo característico de la contemporaneidad, el aporte representado por la reflexión estética de los autores referidos en el curso, explicitando las semejanzas y diferencias entre ellos a la hora de abordar los fenómenos artísticos del período.

Saberes/Contenidos

Las unidades temáticas a trabajar serán las siguientes:

La estética ante la expansión de la imagen

- 1.1 La reproducción fotográfica y el “museo sin muros”.
El caso de *El museo imaginario*, de André Malraux
- 1.2 El *Pop*, la fuerza que emana de la reproducción
Roland Barthes, “El arte, esa cosa tan antigua”
- 1.3 Copias y originales: proyecciones contemporáneas de un debate moderno.
Rosalind Krauss, “La originalidad de la vanguardia”
Rosalind Krauss, “La escultura en el campo expandido”
(texto complementario)
- 1.4 Los retornos de la imagen y las reactivaciones de la memoria *en presente*.
Nelly Richard, “Archivos de arte chileno, memoria y resistencia crítica”

Metodología

En las condiciones de urgencia nacional que aún vivimos, 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, 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 (disciplina), contemporáneo, fotografía, museo, reproducción, archivo, copias, originales

Bibliografía Obligatoria

La selección de textos señalada para las actividades a desarrollar estará disponible por vía digital con sus correspondientes versiones en español, y será comunicada con la debida anticipación a los estudiantes.

Roland Barthes. "El arte, esa cosa tan antigua". *Lo obvio y lo obtuso*.

Rosalind Krauss (2009). "La originalidad de la vanguardia". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p.165-183.

_____ "La escultura en el campo expandido". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p. 289-305.

André Malraux (1996). *Le Musée imaginaire*. Paris: Gallimard.

Nelly Richard (2020). "Archivos de arte chileno, memoria y resistencia crítica". *Reescrituras y contraescrituras de la Escena de Avanzada*, Santiago: Extensión y Publicaciones del Departamento Artes Visuales de la Universidad de Chile, p.131-176.

Bibliografía Complementaria

Hay una gran cantidad de bibliografía disponible sobre nuestro tema. En la medida en que avancemos con nuestras hipótesis, iremos sugiriendo a los estudiantes algunas lecturas *ad hoc* para nuestro propósito. Aquí señalamos sólo algunos títulos complementarios sobre el tópico general "Estética y contemporaneidad".

Zygmunt Bauman (2007). "Arte líquido". *Arte, ¿líquido?* Madrid: Sequitur, p.35-49.

Nicolás Bourriaud (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Jean Clair (2006). *De inmundo*. Madrid. Arena Libros.

Douglas Crimp (2005). "Sobre las ruinas del museo". *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Barcelona: Akal, p. 61-72.

Arthur Danto (1989). "Moderno, post-moderno y contemporáneo". *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde la historia*. Barcelona: Paidós.

Georges Didi-Huberman (2006). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Rosalind Krauss (2009).. "Los espacios discursivos de la fotografía". *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, p. 145-165.

Clement Greenberg (2002). "Vanguardia y kitsch". *Arte y Cultura. Ensayos críticos*. Barcelona: Paidós, p. 15-34.

Donald Kuspit (2004). *The End of art*. New York: Cambridge University Press.

Yves Michaud (2007). *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

José Ortega y Gasset (2007). "La deshumanización del arte". *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Austral, p.43-85.

Jacques Rancière (2008). *Le spectateur émancipé*. Paris: La Fabrique éditions.

Martin Seel (2010). *Estética del aparecer*. Buenos Aires: Katz.

Kaja Silverman (2009). "La pantalla". *El umbral del mundo visible*. Madrid: Akal, p.203-235.

François Soulages (2005). "L'enregistrement". *Esthétique de la photographie. La perte et le reste*. Paris: Armand Colin, p.279-302.

Paul Virilio (2001). "Un arte despiadado". *El procedimiento*