

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Estética y Teoría del Arte II

En inglés: Aesthetics and Theory of Art II

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos SCT - Chile

6

Propósito General del Curso

El curso está orientado a que los estudiantes desarrollen una comprensión y análisis en torno a los procesos artísticos, críticos y experimentales que se despliegan en el barroco y son la génesis de la autonomía estética. En el contexto de la configuración del campo de lo sensible, su espacio histórico y su proceso. Así, este curso potenciará de manera fundamental la capacidad del estudiante para entender las poéticas (configuraciones de tiempo) que dieron sentido a los siglos XVII y XVIII y contribuyeron al concepto de estética moderna.

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.

E 1.1: Conociendo y comprendiendo el campo de la poética, sus condiciones de emergencia y su incidencia en los procesos artísticos posteriores.

E 1.2: Conociendo y comprendiendo el campo de la estética, sus condiciones de emergencia y el debate contemporáneo en torno a la autonomía de lo sensible

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

E 1.4: Conociendo el proceso de autonomía estética, en sus apariciones y rediseños en distintos contextos culturales, políticos, económicos y sociales.

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

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.

Resultados de Aprendizaje

Los y las estudiantes serán capaces de relacionar teórica y históricamente, las obras, procesos y discursos que contribuyen al desarrollo y transformación de la estética, identificando la importancia que tiene la autonomía del arte como fenómeno de articulación del mismo, en el periodo moderno.

Los y las estudiantes, podrán identificar y comprender –analíticamente- las diversas escuelas artísticas y el contexto socio político en que actúan, a fin de conocer y justificar los tipos de problemas artísticos y culturales que nacen de las prácticas artísticas.

Saberes/Contenidos

Políticas de la Representación en el barroco:

- a. Alegoría e Imperio
- b. Arte y Melancolía
- c. Imagen barroca y subjetividad

Las Formas del Mundo Neoclásico:

- a. La Pintura Histórica
- b. Naturaleza y Vida Galante
- c. Teorías de la Belleza

El Concepto de Obra de Arte:

- a. El romanticismo y el sublime categórico
- b. Estética y Cultura Popular
- c. Identidad artística y espacio público

La Autonomía del Arte:

- a. Tiempo y forma
- b. El Arte por el Arte
- c. La cita modernista

Metodología

El curso se realizará mediante clases lectivas, análisis de obras y fuentes bibliográficas. Se hará visionado apoyado en rúbricas y pautas de orientación para aplicar conceptos y desarrollar lenguaje estético. Asimismo, se trabajará en equipos para desarrollar competencias de investigación básica y comprensión del significado histórico de los periodos analizados.

Evaluación

Las evaluaciones consistirán en:

-Trabajos de investigación centrados en la contextualización, aplicación e identificación de sujetos artísticos, discursos estéticos, prácticas culturales e instituciones simbólico-políticas.

Un primer trabajo se orientará a determinar relaciones entre conceptos y obras

Un segundo trabajo se orientará a establecer comparaciones y lectura crítica de arte y teoría

Un tercero a reflexionar sobre los alcances e importancia de la autonomía del arte y su genealogía.

Requisitos de Aprobación

Nota mínima 4.0

Palabras Clave

Barroco-Neoclásico-Romanticismo-Modernidad

Bibliografía Obligatoria

De la Flor, Fernando (2009) Imago. Cultura Visual y Figurativa del Barroco. Abada Editores, España.

Guasch, Anna María (2003) La crítica de Arte. Historia, teoría y praxis. Ediciones del Serbal, España.

Bozal, Valeriano (2010) Historias de las ideas estéticas y las teorías artísticas V. I. Editorial Visor, España.

Ankersmit, Frank (2013) Narrativismo y teoría historiográfica. Ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile.

Gruzinski, Serge (1995) La guerra de las imágenes. Fondo de Cultura económica, México.

Cauquelin, Anne (2012) Las teorías del Arte. Adriana Hidalgo Editores, Buenos aires.

Traba, M. (1994) Arte de América Latina: 1900-1980. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

Bibliografía Complementaria

VV.AA (2011) Historia crítica del arte del siglo XIX. Editorial Akal, España.

Vercellone, Federico (2004) Estética del siglo XIX. Editorial MachadoLibros, España.

Bürger, Peter (1996) Crítica de la estética idealista. Editorial Visor, España.

Traba, M. (1994) Arte de América Latina: 1900-1980. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.