

PROGRAMA DE ASIGNATURA	
1. Nombre de la Actividad Curricular	Sociología del arte y del imaginario
2. Nombre de la Actividad Curricular en Inglés	Sociology of art and Imaginary
3. Área a la que corresponde la Actividad Curricular	Profundización Teórica
4. Descripción de la Actividad Curricular (No más de 200 palabras)	<p>Esta asignatura aborda diversas perspectivas de la sociología del arte considerando debates contemporáneos emanados de trabajos teóricos y empíricos relevantes tanto a nivel local como global. Para ello se revisarán los/as planteamientos de los/as principales/as autores/as que han contribuido a teorizar la cuestión de lo social en el arte (Passeron, Fabiani, Leenhardt, Esquenazi, Heinich, Péquignot) abordando los conceptos y las dimensiones analíticas abordadas por estas teorías. Tal como lo ha planteado Nathalie Heinich el arte actualiza una serie de representaciones simbólicas e imaginarios asociados a determinados regímenes de valor tales como el genio, la excepcionalidad, la autenticidad y la universalidad, los cuales forman parte del “régimen de singularidad” construido en torno al arte y a los/as artistas. Se propondrá analizar obras y trayectorias artísticas a fin de comprender las dimensiones sociales y simbólicas de la producción artística y de las instituciones del arte. En la presente versión el curso pondrá especial énfasis en tres ejes principales: 1) arte, memoria y resistencia; 2) las mujeres en el arte: perspectivas feministas (proyecto Fondart “Mujeres artistas migrantes”; 3) música y prácticas colectivas (proyecto MusiCap, Francia). Cabe señalar que la asignatura se circunscribe primordialmente al ámbito teórico, busca abrir nuevas perspectivas de investigación en los y las estudiantes para futuros proyectos o memorias de título.</p>
5. Nombre Completo del Docente(s) Responsable(s)	Marisol Facuse Muñoz
6. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Facultad de Ciencias Sociales / Departamento de Sociología
7. Semestre Académico en que se dicta	Ciclo de Profundización
8. Ámbito	Investigación / Intervención

9. Horas de trabajo	Horas semanales de trabajo presencial	Horas semanales de trabajo no presencial
10. Tipo de créditos SCT	3	3
11. Número de Créditos SCT – Chile 4 créditos		
12. Requisitos	Teoría sociológica clásica ; Análisis de información cualitativa ; Estadística correlacional ; Estrategias de investigación cuantitativa.	
13. Propósito general del curso	Habilitar a los y las estudiantes para que realicen investigaciones teóricas y empíricas sobre arte e imaginario.	
14. Competencias	1a Delimitar, conceptualizar y analizar diversos objetos de investigación social, con especial énfasis en aquellos relacionados con los procesos de transformación del país y Latinoamérica 1b Conocer distintas corrientes teóricas de la sociología 1e Transmitir los conocimientos derivados de la práctica investigativa, así como aquellos adquiridos durante el proceso formativo.	
15. Subcompetencias	1.1 Comprender los principales procesos históricos que se encuentran a la base de la aparición y consolidación de la sociedad moderna, así como la relación que con ellos guarda el surgimiento y desarrollo de las ciencias sociales en general, y de la sociología en particular. 1.3 Manejar un conjunto de paradigmas y enfoques teóricos generados en América Latina, que han procurado explicar el desarrollo de nuestras sociedades,	

	<p>destacando sus aportes críticos y de problematización de la realidad.</p> <p>1.5 Comunicar los saberes disciplinares de manera pertinente a las características de distintos contextos y audiencias, utilizando diversas estrategias y formatos.</p>
<p>16. Resultados de Aprendizaje</p> <p>Conocer y analizar los debates teóricos en sociología del arte para el análisis de obras e instituciones del arte, la producción artística, las trayectorias, y formas de mediación en su dimensión imaginaria tomando ejemplos concretos de obras y artistas.</p> <p>Conocer y comprender los métodos de análisis de la sociología para hacer de las obras y trayectorias artísticas una forma de conocimiento de la realidad social</p> <p>Profundizar en el análisis de las dimensiones imaginarias de las obras, sus vínculos con la memoria y las representaciones sociales.</p>	
<p>17. Saberes / Contenidos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sociología del arte: debates contemporáneos.<ul style="list-style-type: none"> - Mundos del arte - Régimen de singularidad - Campo/escena/mundo - Trayectorias y carreras artísticas 2) Música y prácticas colectivas<ul style="list-style-type: none"> - Música, afectos e identidades culturales - Perspectivas pragmáticas en sociología de la música - Gustos musicales y apegos 3) Arte, feminismo y decolonialidad<ul style="list-style-type: none"> - Brechas de género en el arte e interseccionalidad - Mujeres y prácticas artísticas - Perspectivas feministas y decoloniales en las instituciones del arte. - ¿Un museo feminista? 4) Arte, memoria y resistencia	

- Arte, memoria y política
- El rol del arte en la resistencia a la dictadura a 50 años del golpe de Estado.
- Casos y perspectivas de estudio

18. Metodología

Clases expositivas.

Taller de lectura colectiva.

Trabajo creativo de estudiantes en base a prácticas artísticas.

Presentaciones de tesis.

Visitas guiadas en instituciones de la cultura en la Región Metropolitana.

19. Evaluación

- Presentación grupal de textos.
- Trabajo grupal de análisis de imaginarios de una obra (musical, audiovisual, plástica, de artes escénicas) o trayectorias de artistas.

20. Requisitos de aprobación

Requisito mínimo de asistencia 60%

Las **situaciones no cubiertas** por este programa se resolverán por las disposiciones existentes en el Reglamento General de Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales (Decreto Exento N°0045106 del 24 de noviembre de 2017).

21. Palabras Clave

Sociología del arte; imaginario; arte y feminismo; instituciones del arte; música y sociedad; arte latinoamericano.

22. Bibliografía Obligatoria

BAXANDAL, M. : - *Modelos de intención : sobre la explicación histórica de los cuadros*, Ed. Hermann Blume, Madrid, 1989.

BOURDIEU, P. : - *El amor del arte : los museos y su público*, Ed. Paidós, Bs. Aires, 2004.

- *Consumo cultural: la génesis social de la mirada*. Ed. Aurelia – Rivera, Bs. Aires, 2003.

BECKER, H.S. : - *Los mundos del arte*, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2008.

- *Paroles et musique*, Ed. L'Harmattan, París, 2003.

- *Propos sur l'art*, Ed. L'Harmattan, París, 1999.

CASTORIADIS, C. : *La institución imaginaria de la sociedad*. Ed. Tusquets, Bs. Aires, 2007.

DEWAY, J. : *El arte como experiencia*, Ed. Paidós, Barcelona, 2008.

DUTHEIL PESSIN, C. : *La chanson réaliste. Sociologie d'un genre*, Ed. L'Harmattan, Paris, 2004.

DUVIGNAUD, J. : *Sociología del arte*. Ed. Península, Barcelona, 1969.

ESQUENAZI, J.P. : - *Sociologie des oeuvres. De la production à l'interprétation*. Ed. Armand Collin, Paris, 2007.

- *Sociologie des publics*. Ed. La découverte, Paris, 2003.

ETHIS, E. : *Pour une po(i)étique du questionnaire en sociologie de la culture. Le spectateur imaginé*. Ed. L'Harmattan, Paris, 2004.

FACUSE, M. y THAM, M. : *Los públicos de las escenas musicales migrantes: contribuciones para una sociología de la recepción*. Revista Papers. Vol. 107, N°1, Barcelona 2022.

FACUSE, M. y FRANCH, C. : *Música y mujeres. La persistencia de los mandatos de género en las trayectorias artísticas de mujeres migrantes en Chile*. En Revista chilena de Antropología N°39, Universidad de Chile, 2019, primer semestre.

FACUSE, M. y VENEGAS, P.: *Sociología del arte. Perspectivas contemporáneas*. Ed. RIL, Santiago, 2017.

FABIANI, J. L. : *Après la culture légitime : Objets, publics, autorités*. Ed. L'Harmattan, Paris, 2007.

GIUNTA, A.: *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Ed. Siglo XXI, 2018.

HEINICH, N. : - *La sociología del arte*, Ed. Nueva Visión, Bs. Aires, 2003.

- *Lo que el arte hace a la sociología*. Consejo Nacional para la cultura y las artes, México.

HENNION, A.: *La pasión musical*. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 2002.

PÉQUIGNOT, B. : - *Sociologie des arts*. Ed. Armand Colin, París, 2009.

- *La question des oeuvres en sociologie des arts et de la culture*. Ed. L'Harmattan, Paris, 2007.

- *Pour une sociologie esthétique*, Ed. L'Harmattan, Paris, 1993.

VILLENA, S.: *El perro está más vivo que nunca. Arte, infamia y contracultura en la aldea global*. Ed. Arlekin, 2011, San José de Costa Rica.

23. Bibliografía Complementaria

ETHIS, E. : *Le spectateur du temps. Pour une sociologie de la réception du cinéma*. Ed. L'Harmattan, París, 2006.

LACHAUD, J. M. (Dir.) : *Art, culture et politique*, Ed. PUF, París, 1999.

LEENHARDT, J. : *Lecture politique du roman. La Jalousie d'Alain Robbe-Grillet*. Ed. De Minuit, París, 1973.

NÉGRIER, E. : *Les publics des festivals*. Ed. Michel de Maule/France Festivals, Languedoc Rousillon, 2010.

PÉQUIGNOT, B. : *Recherches sociologiques sur les images*. Ed. L'Harmattan, 2008.

24. Recursos Web

<https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/melbourne-2023>