

PROGRAMA DE ASIGNATURA		
1. Nombre de la Actividad Curricular		
Artes y Teorías Sociales en las modernidades tardías.		
2. Nombre de la Actividad Curricular en Inglés		
"Arts and Social Theories in the late modernities.		
3. Área a la que corresponde la Actividad Curricular		
Profundización Teórica		
4. Descripción de la Actividad Curricular (No más de 200 palabras)		
Lo que contemporáneamente, en la modernidad tardía, se ha venido llamando el "fenómeno artístico", ha sobrepasado y recuperado epocalmente los debates sobre lo que desde el occidental Renacimiento se conoce como "artes". Tal desborde de las teorías estéticas, las aproximaciones filosóficas, la historia de las artes, ha permitido reapropiaciones teóricas y prácticas diversas. Este curso se propone un acercamiento al campo de tales desbordes, el de los debates sobre teorías sociales contemporáneas en continuidad con re-lecturas de textos fundacionales del fenómeno artístico, y lo que cabe a la Sociología en estas materias.		
5. Nombre Completo del Docente(s) Responsable(s)		
Pablo Cottet Soto		
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
SCT	1,5	4,5

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	Este curso se propone una aproximación a un campo que articula teorías sociales y fenómenos artísticos, en el contexto contemporáneo de las modernidades tardías, volviendo sobre la lectura de textos fundacionales y actuales sobre la articulación mencionada.
14. Competencias	<p>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</p> <p>1b Conocer distintas corrientes teóricas de la sociología</p> <p>1e Transmitir los conocimientos derivados de la práctica investigativa, así como aquellos adquiridos durante el proceso formativo.</p>
15. Subcompetencias	<p>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.</p> <p>1.3 Manejar un conjunto de paradigmas y enfoques teóricos generados en América Latina, que han procurado explicar el desarrollo de nuestras sociedades, destacando sus aportes críticos y de problematización de la realidad.</p>

	1.5 Comunicar los saberes disciplinares de manera pertinente a las características de distintos contextos y audiencias, utilizando diversas estrategias y formatos.
<p>16. Resultados de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formar a los estudiantes en los debates más relevantes alrededor de las estéticas modernas y contemporáneas, como también en sus cruces con la sociología e historia del arte. ● Aportar herramientas teóricas para el análisis sociológico del fenómeno artístico en su profundidad y extensión, con énfasis en las artes visuales y los registros de la producción (obra, proceso, posiciones, recepción) y las fronteras del fenómeno (publicidad, arte popular, diseño, imágenes en redes sociales). ● Elaborar críticamente una comprensión del quehacer sociológico en la materia que sea capaz de dialogar con y comprender el estatuto, historicidad y pertinencia de otras disciplinas, como la historia del arte o la estética. 	
<p>17. Saberes / Contenidos</p> <p>Unidad I: Fundamentos teóricos para el tratamiento del fenómeno artístico.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La incómoda y no exclusiva incorporación de las ciencias sociales en la investigación del fenómeno artístico. b) Desnaturalizando cruces y delimitaciones: acerca de la constitución de un fenómeno artístico en el horizonte del mundo clásico. c) La fundamentación ilustrada de una estética autónoma. <p>Unidad II: Problemas modernos en el tratamiento del fenómeno artístico.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La cuestión de la autenticidad, el origen y el aura en obras y artistas ante la experiencia de la reproductibilidad. b) El arte de vanguardia. c) El comentario sociológico al fenómeno artístico: mundo, campo, trabajo, círculos de reconocimiento y regímenes. d) Contra el imperialismo sociológico, la estética, semiótica e historia del arte. <p>Unidad III: Derivas contemporáneas en el debate sobre el fenómeno artístico.</p>	

- a) El fin del arte y la posvanguardia.
- b) Entre relatos: lo propio y lo común.
- c) Convergencias y mixturas latinoamericanas.
- d) Lo político en el fenómeno artístico y el arte como acción política.

18. Metodología

El curso se desarrolla con base en una combinación de clases expositivas y modalidad de seminario, donde los estudiantes pondrán en ejercicio las habilidades que el curso se propone desarrollar. Se alternarán sesiones expositivas, a cargo del profesor o el ayudante, con sesiones a cargo de estudiantes, con una discusión general posterior.

19. Evaluación

Durante el semestre habrán tres instancias de evaluación parcial. Cada una de las evaluaciones parciales estará orientada a verificar el logro de un resultado de aprendizaje.

1. Exposición (individual o grupal, según número de estudiantes) de un texto de la bibliografía obligatoria (30%).
2. Participación en clases (20%)
3. Ejercicio sociológico al finalizar el semestre (50%).

20. Requisitos de aprobación

Para aprobar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

ASISTENCIA: 75% tanto para clases expositivas y taller. Quienes no cumplan con dicho requisito sólo podrán acceder al examen de segunda oportunidad.

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0

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

Modernidad tardía; teorías sociales; estética; arte contemporáneo; sociología del arte.

Foster, H.: El retorno de lo real, Akal, Madrid, 2001. Capítulo 6 "El artista como etnógrafo" (pp. 176-207). Disponible en:

<http://es.scribd.com/doc/31637791/Foster-Hal-El-Artista-Como-Etnografo>

García Canclini, N.: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, Katz, Buenos Aires, 2010. "Apertura: El arte fuera de sí" y "Estética y ciencias sociales: dudas convergentes" (pp. 9-63).

Rancière ; J.: Sobre políticas estéticas, U. Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2005.

Capítulo 1 "Políticas estéticas" (pp. 13-32). Disponible en:

http://artetransformacion.weebly.com/uploads/3/5/4/7/3547252/sobre_poliacuteti_cas_esteticas.pdf

23. Bibliografía Complementaria

Aristóteles. (2012). Metafísica, edición trilingüe. Madrid: Gredos.

Barthes, R. (1990). La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Bataille, G. (1992). El Erotismo. Barcelona, España: Tusquets.

Baudrillard, J. (1978). Cultura y Simulacro. Barcelona, España: Editorial Kairós.

Becker, H. (2008). Los mundos del arte. Buenos Aires, Argentina: Ed. Universidad Nacional de Quilmes.

Burke, E (1987). Investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime. Madrid: Tecnos.

Bourdieu, P. (2002). Las reglas del Arte. Génesis y Estructura del Campo Literario. Barcelona, España: Anagrama.

Danto, A. (2003). Más allá de la caja Brillo: Las artes visuales desde una perspectiva poshistórica. Madrid, España: Alianza Editorial.

Debord, G. (1995). La Sociedad del Espectáculo. Santiago, Chile: Ediciones Naufragio.

Nietzsche, F. (1997). El nacimiento de la tragedia. Madrid, España: Alianza Editorial.

Greenberg, C. (1979). Arte y Cultura. Ensayos críticos. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Jameson, F. (1999). El Giro Cultural. Buenos Aires, Argentina: Manantial.

Schopenhauer, A. (2008). El mundo como voluntad y representación. Tomo I. Libro 3. Madrid, España: Amorrortu.

Sontag, S. (2006). Sobre la fotografía. México: Ed. Alfaguara.

24. Recursos Web

25. Programación por sesiones

Unidad I: Fundamentos teóricos para el tratamiento del fenómeno artístico.

Introducción: Ciencias sociales y fenómeno artístico.

La Poética de Aristóteles.

Analítica de lo Bello en Kant.

La estética hegeliana.

Unidad II: Problemas modernos en el tratamiento del fenómeno artístico.

La apropiación moderna de la obra de arte en Heidegger.

Prolegómenos del fenómeno artístico contemporáneo en Benjamin.

El canón sociológico para el arte de Hauser.

La sociología del gusto de Bourdieu.

La fruición de la obra en la sociología de Hennion.

Unidad III: Derivas contemporáneas en el debate sobre el fenómeno artístico.

El arte después del fin del arte en Danto.

El artista como etnógrafo en Foster.

Ecologías culturales emergentes en Laddaga.

Convergencias de los oficios sociológicos y artísticos en García-Canclini.

Arte y política en Rancière.

Bibliografía Obligatoria

Plan de lectura cronológicamente ordenado

Ullan, A.M. y Hernández, M. : Arte y Ciencias Sociales (II), en:

http://www.arteindividuoy sociedad.es/articles/N6/ULLAN_HERNANDEZ.pdf

Aristóteles: La poética, Traducción de García Yebra, V., Gredos, Madrid, 1974.

Disponible en: <http://www.ugr.es/~zink/pensa/Aristoteles.Poetica.pdf>

Kant, I. : Crítica del juicio, Traducción de García Moreno, A. y Ruvira, J. Primera Sección, Primer Libro, Analítica de lo bello, § I al § XXII, Edición electrónica (pp.30-53)

Hegel, G.W.F.: Lecciones de Estética, Volumen I, Traducción de Raúl Gabás, Ediciones 62, Barcelona, 1989 (pp.1-50). Disponible en:

<http://www.doooss.org/libros/HEGEL.pdf>

Heidegger, M: "El origen de la obra de arte", Traducción Cortés, H. y Leytes, A., en Caminos de bosque, Alianza, Madrid, 1996. Disponible en:

http://www.farq.edu.uy/estructura/servicios_docentes/departamentos_de_ensenanza/dethy/cs/arqyteo/texto/Heidegger.pdf

Benjamin, W.: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. Disponible en: <http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf>

Hauser, A.: Sociología del arte, Labor, Barcelona 1982. Libro primero: Capítulo 2 ("Espontaneidad y convención", secciones 5 y 6, pp. 45-55); Capítulo 3 ("Sociología y Psicología", sección 5, pp. 76-79). Libro segundo, Capítulo 3 ("La sociedad como producto del arte", pp. 390-415).

Bourdieu, P.: La distinción: Criterios y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid, 1999. "Introducción" Disponible en: <http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-IntroduccionDistincion.pdf>

Danto, A.: Después del fin del arte, Paidós, Barcelona, 1999. Capítulo 2 ("Tres décadas después del fin del arte", pp.43-61) y Capítulo 4 ("El modernismo y la crítica del arte puro", pp. 83-101).

Hennion, A.: "Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto". En revista Comunicar N° 34, v. XVII, 2010. (pp. 25-33). Disponible en:

<https://doc-14-94-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/dsn1aovipa7i846lsfcf94nedj8q2p4u/hdi5b2mk9p6ecqkus910ok99r76rhvoa/134392860000/Ymw=/AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6/QURHRUVTaC1hb0ZNMGHtWlpEekc0UIAzc3k0YnNsMwVxN0FROTZKOENWWjdXcG9IMWdyZIFrZk9YRG1XQ0J6Z1VWY1plb2JsZ0U5Q2Fpd2YxciZRUUJTNW5nYThsOXJIOGVldjdiTTk3aXVoU1EzZk56bXVaRGhNbHEwQjI5SFptXzFKRFYzWm1ZVC0=?docid=f4b3a87e3f55f153b6cdb764928c25e4&chan=EgAAADBuzcZLtu73v/gok5uff8DFGz0hydRtLeNt7/07dVSH&sec=AHSqidYrTs-KIFWdoqxbPR3XpzjPwNIV2-cKeBax0WyK3YPpGjiWUvazuePgS4st5mW3mdkn9-Ry&a=gp&filename=verpdf.php&nonce=4so1949080bbs&user=AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6&hash=3iujque7gl56dirmq3lp3ul5pqj9vvg0>

Laddaga, E.: Estéticas de la emergencia, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006. "Introducción" (pp.7-19), Capítulo 1 ("Redes y culturas de las artes", pp. 21-42), Capítulo 2 ("Globalización", pp. 43-67).

Foster, H.: El retorno de lo real, Akal, Madrid, 2001. Capítulo 6 “El artista como etnógrafo” (pp. 176-207). Disponible en:
<http://es.scribd.com/doc/31637791/Foster-Hal-El-Artista-Como-Etnografo>

García Canclini, N.: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, Katz, Buenos Aires, 2010. “Apertura: El arte fuera de sí” y “Estética y ciencias sociales: dudas convergentes” (pp. 9-63)

Rancière ; J.: Sobre políticas estéticas, U. Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2005. Capítulo 1 “Políticas estéticas” (pp. 13-32). Disponible en:

http://artetransformacion.weebly.com/uploads/3/5/4/7/3547252/sobre_poliacuteticas_esteticas.pdf

Programación de las sesiones (por semana)

Inicio de clases: 21 de septiembre.

Recesos: semanas del 19 de octubre, 23 de noviembre y 28 de diciembre.

Fin de clases: 16 de enero.

Envío de actas: 28 de enero.

28 de septiembre

- Presentación del curso, a cargo del profesor.

5 de octubre

- Ullán y Hernández

12 de octubre

- Introducción a la poética de Aristóteles (I), a cargo del profesor.
- La forma clásica de las artes, a cargo del ayudante.

26 de octubre

- Introducción a la poética de Aristóteles (II), a cargo del profesor.
- Aristóteles

2 de noviembre

- La constitución moderna del arte, a cargo del ayudante.
- Kant

9 de noviembre

- Hegel

16 de noviembre

- Heidegger

30 de noviembre

- Benjamin

7 de diciembre

- Bourdieu
- Hennion

14 de diciembre

- El arte y las ciencias sociales contemporáneas en América Latina, a cargo de ayudante/profesor.

21 de diciembre

- Laddaga
- Danto

4 de enero

- García Canclini
- Foster

11 de enero

- Ranciere