

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Estéticas Americanas

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

American aesthetics

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT/

UD/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

8

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

3

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

9

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El propósito general del curso es analizar y reflexionar sobre la constitución de la obra de arte y sus relaciones históricas con nociones tales como la belleza, lo sublime, el valor cultural, literario y contextual de ella. En este marco, la reflexión pondrá especial énfasis en la condición estética de la obra literaria americana, sus expresiones particulares y sus diálogos globales

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Revisar y comparar los distintos conceptos que caracterizan el modelamiento analítico e interpretativo de objetos literarios, desde sus bases en la estética, los estudios literarios y los procesos históricos y culturales.
- Aplicar distintas categorías de análisis e interpretación a la obra literaria y la obra visual.
- Reflexionar sobre la particularidad estética de la obra literaria y visual americana.
- Caracterizar las relaciones entre poesía y pintura en la poesía chilena contemporánea.

9. SABERES / CONTENIDOS

- La obra de arte clásica y su lugar en el renacimiento de los humanistas. Pico della Mirandola, Marcilio Ficino.
- El cuerpo como principio de la representación: armonía/disformidad, cuerpo europeo/cuerpo americano; el cuerpo cristiano como modelo universal, el cuerpo de los “otros” como desaparición o pecado. Hombre de Vitruvio, Colón, Vico.
- Las bases epistemológicas y espirituales de la obra de arte de la obra literaria. Crisis, Modernidad y Barroco.
- Primera expresión estética americana. La cuestión de los modelos, las copias y los simulacros. Asimilación, resistencia y diferencia. Jorge Alberto Manrique, Severo Sarduy. Sor Juana Inés de la Cruz.
- La confusión en el origen: Guamán Poma de Ayala
- Renacimiento y Barroco como una sola ejecución: La primera arquitectura
- Los dioses y la pintura: *La Guerra de las imágenes*.
- El Dios del Trigo y el Dios de las semillas.
- El fin de las esencias. Los sentidos y la percepción: Locke y Hume.
- Lo sublime.
- El surgimiento de la Estética. Baumgarten, Kant.
- De las Naturalezas superiores e inferiores: el surgimiento del Paisaje: Europa y Latino América. La representación del paisaje como fundamento de la República (Chile).
- Naturaleza, Cultura, Pintura: “La expresión americana”. José Lezama Lima.
- Los Modelos, las Copias y los cyborg: la disputa por la Belleza y el flujo de los cuerpos.
- Bellezas contemporáneas: la belleza de los otros. Ticio Escobar.
- Ut Pictura Poiesis: Poesía chilena de los 80, 90 y 2000.

10. METODOLOGÍA

Clases expositivas.
Exposiciones

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Exposición: 50%
Informe Final: 50%

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Nota Máxima de Aprobación: 7
Nota Mínima de Aprobación: 3.0
Reprobación: 2.9

13. PALABRAS CLAVE

Estética, poesía e imagen

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- La bibliografía de los y las poetas chilenos de los 80 hasta la década del 2000 va a ser entregada al inicio del curso.
- Della Mirandola, Pico. *Discurso sobre la dignidad del hombre*. Traducción y estudio liminar y notas de Adolfo Ruíz Díaz. *Revista de Literaturas Modernas*. Cuyo, Argentina; Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Letras Modernas; 1972.
- De la Cruz Sor Juana Inés. *Obras Completas*. México; Porrúa, 2004.
- Vico, Giambattista. *Principios de una Ciencia Nueva entorno a la Naturaleza Común de las Naciones*. México; Colegio de México; 1941.
- Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires; Ariel; 2005.
- Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En: Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus, 1986.
-
- Baumgarten, Hamann, Mendelssohn, Winckelmann: Belleza y verdad. La

estética entre la Ilustración y el Romanticismo. Barcelona: Alba Editorial, 1999.

-
- Burke, Edmund: Indagación filosófica sobre nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime. Madrid: Tecnos, 2001.
-
- Byung-Chul Han: La salvación de lo bello: Editorial Digital Titivillus, 2015.
-
- De la Cruz, sor Juana. Obras Completa. México: Editorial Porrúa. 2004.
-
- Foucault, Michel: ¿Qué es la ilustración? Córdoba: Alción, 2002.
-
- Heidegger, Martín: El origen de la obra de arte. Santiago: Ediciones Departamento de Estudios Humanísticos, 1976.
-
- Hegel, G.W.F.: Lecciones sobre la estética. Madrid: Akal, 1989.
-
- Hume, David: La norma del gusto. Barcelona: Península, 1989.
-
- Kant, Emmanuel: Textos estéticos. Santiago: Andrés Bello, 1983.
-
- _____: ¿Qué es la ilustración? Madrid: Alianza, 2004.
-
- Kaminsky, Gregorio et alt. Bartleby: preferiría no. Lo bio-político, lo post-humano. Argentina: Ediciones de La Cebra. 2008.
-
- Lezama Lima José. *La expression Americana*. Fondo de cultura económica: México, 2005.
- Marcuse, Herbert: Eros y civilización. Barcelona: Seix Barral, 1970.
-
- Nietzsche, Friedrich: El nacimiento de la tragedia. Madrid, Alianza, 2002.
-
- Nancy, Jean Luc. Corpus. Madrid: Arenas libros, 2003.
-
- Nancy, Jean Luc. Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo. Madrid: Trotta, 2006.
-
- Nancy, Jean Luc. 58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma. Buenos Aires: La Cebra, 2007.
-
- Rancière, Jacques. Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires: Manantial, 2013.
-
- Perniola, Mario: La estética del siglo veinte. Madrid: Visor, 2001.

-
- Pseudo Longino: De lo sublime. Santiago: Metales Pesados, 2007
-
- Sarduy, Severo. Ensayos generales sobre el Barroco. Buenos Aires, Fondo de Cultura económica, 1987.
- Schiller, Friedrich: Escritos sobre estética. Madrid: Tecnos, 1991.
- Schávelson, Daniel; Tomasi Jorge. La imagen de América. Los dibujos de América de Francisco Mújica Diez de Bonilla. Buenos Aires: Ediciones Fundación CEPPA, 2005.
- Starobinsky, Jean. "Historia natural y literaria de las sensaciones corporales". En: Feher, Michel. Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 2.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Argan, Giulio Carlo: El Arte Moderno. Madrid: Akal, 1992.

Bauman, Zigmunt: La modernidad líquida. Buenos Aires: FCE, 2003.

Berman, Marshall: Brindis por la Modernidad. En: Nicolás Casullo (ed.). El Debate Modernidad Pos-modernidad. Buenos Aires: Editorial Punto Sur, 1989, pp. 67-91.

Bowie, Andrew: Estética y subjetividad. Madrid: Visor, 1999.

Bozal, Valeriano: Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 2000.

Burckhardt, Jacob: La cultura del renacimiento en Italia. Barcelona: Iberia, 1959.

De Man, Paul: La ideología estética. Madrid: Cátedra, 1998.

Eco, Umberto: Historia de la belleza. Barcelona: Lumen, 2007.

_____ : Historia de la fealdad. Barcelona: Lumen, 2007.

Gombrich, E.H.: La historia del arte. Madrid: Debate, 2006.

Habermas, Jürgen: Modernidad, un proyecto incompleto. En: Nicolás Casullo (ed.). El Debate Modernidad Pos-modernidad. Op. cit., pp. 131-144

Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: De Bolsillo, 2004

Marchán Fiz, Simón: La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del estructuralismo. Madrid: Alianza, 1996.

Oyarzún, Pablo: Razón del éxtasis. Santiago: Editorial Universitaria, 2010.

Sánchez Vásquez, Adolfo: Antología: textos de estética y teoría del arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.

Vasari, Giorgio: Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Buenos Aires: Editorial Jackson de Ediciones Selectas, 1952.

V.V.A.A.: Fragmentos para una teoría romántica del arte. Antología y edición de Javier Arnaldo. Madrid: Tecnos, 1987.

Courtine, Jean-Jacques. "El cuerpo inhumano". En: VV.AA. Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Madrid: Taurus, 2005. V.1.

Courtine, Jean-Jacques. "El cuerpo anormal. Historia y antropología culturales de la deformidad ". En: VV.AA. Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Madrid: Taurus, 2005. V.3.

Kristeva, Julia. "El Cristo muerto de Holbein". En: Feher, Michel. Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 1.

Mandressi, Rafael. "Disecciones y anatomías". En: VV.AA. Historia del cuerpo. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Madrid: Taurus, 2005. V.1.

Marin, Louis. "El cuerpo de poder y la encarnación en Port Royal y Pascal o de la "figurabilidad" del absoluto político". En: Feher, Michel. Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 3.

Sarduy, Severo. Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1987.

Schmitt, Jean-Claude. "La moral de los gestos". En: Feher, Michel. Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid: Taurus, 1990. Vol. 2.

Sennett, Richard. Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza, 1994.

Stiker, Henri-Jacques. "Nueva percepción del cuerpo inválido". En: VV.AA. Historia del cuerpo humano. Bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Madrid: Taurus, 2005. V.2.

16. RECURSOS WEB

Se entregarán al inicio del curso

17. NOMBRE DE PROFESOR RESPONSABLE

Luz Ángela Martínez Canabal