INSTITUTO DE FILOSOFÍA

Diploma de Honor en Pensamiento Contemporáneo

Lo político en el arte

Periodo Académico : Primer semestre 2024

Créditos   :

Horario   : Martes 18:30-21:30 hrs.

Horario Atención : Viernes 10:00 hrs.

Estudiantes   : Presencial o virtualsegún previo acuerdo

Profesor   : Pablo Pulgar Moya

Mail   : pablo.pulgar1@mail.udp.cl

Ayudante: :

1. **DESCRIPCIÓN**

El análisis y el estudio de las obras de arte y la estética son parte integral y objeto de una constante preocupación en el campo de los estudios filosóficos. En efecto, este curso pretende aportar un examen filosófico a la relación entre la obra de arte, en tanto símbolo, y su régimen de representación en el campo de lo político.

Para ello, se tratarán problemáticas, perspectivas y conflictividades político-culturales y político-sociales, que permean la producción y reproducción de la obra de arte, a partir de tres ejes: el gesto, la memoria y el espacio público. Para ello, abordaremos estos ejes, a partir de autores ya clásicos (Schelling, Benjamin, Debord, o Warburg), como contemporáneos (Rancière, Mouffe, Richard).

El objetivo del curso será el análisis conjunto del arte, de la obra de arte, como herramienta, medio y fin de transformación de lo social y su vínculo como elemento crítico de determinadas lógicas de la representación, producción de subjetividades e industrias culturales. Se espera, por ende, al finalizar el curso, una comprensión de la complejidad estética de lo político, identificando y adoptando distintas perspectivas para su reflexión, a la vez que toma en cuenta la importancia del pensamiento crítico para analizar diversas dimensiones de los fenómenos políticos y sociales con su propia visión.

1. **OBJETIVOS**

* Reflexionar en torno a corrientes filosóficas clásicas y contemporáneas sobre lo estético y el arte vinculándolas a lecturas fundamentadas sobre el fenómeno político.
* Desarrollar el pensamiento crítico frente a diversas dimensiones de la experiencia humana, social y cultural, reconociendo principios filosóficos con el fin de distinguir posiciones estéticas fundamentadas.
* Comprender la complejidad estética de la experiencia política y social, identificando distintas perspectivas para su reflexión.
* Valorar la importancia de la reflexión filosófica sobre el arte para analizar críticamente diversas dimensiones de los fenómenos políticos y sociales.

1. **METODOLOGÍA DE TRABAJO**

* Número de sesiones: 15 sesiones.
* Las sesiones lectivas contemplan exposiciones de los alumnos y del profesor.

Unidad Temática	**Contenidos**	**Metodologías**
I. El arte, lo político y la historia del pensamiento	1. Contexto sobre el debate estético en los primeros filósofos. 2. Aristóteles y la noción de *agathón* 3. El arte como representación e imitación. 4. La historia de lo político como motivo artístico.	* Debate sobre extractos de texto *La poética* * Elaboración de diagramas respecto a las interpretaciones estéticas de pensadores de la antigüedad * Presentación de protocolos
II. El arte y la modernidad	1. El renacimiento de lo bello: Romanticismo y neosimbolismo. 2. Introducción al pensamiento estético de los modernos: Kant, Schelling, Hegel. 3. La civilización artística del renacimiento. Lectura desde Ernst Gombrich 4. Nietzsche, Heidegger y el goce artístico frente a la técnica. 5. Aby Warburg y la ciencia de la cultura. “Ritual de la serpiente”. La alegoría cósmica del gesto artístico en Warburg. 6. Mímesis y experiencia en Walter Benjamin: El caso de la fotografía.	* Actividad de discusión sobre conceptos característicos de la modernidad. * Presentación de protocolos * Planificación conjunta del aprendizaje. * Construcción de cuadros conceptuales sobre el tema “civilización” * Situaciones de resolución de problemas filosóficos. * Estrategias metacognitivas
III. Arte: entre la representación y la experiencia cultural.	1. Gilles Deleuze y la superación de la representación: La pintura de Francis Bacon como acto psicopolítico. 2. Estética latinoamericana como giro decolonial y de marginalidad: Muralismo (México), cine de pornomiseria (Colombia). 3. Lo femenino y lo feminista: el caso del simbolismo de Frida Kahlo 4. La ciudad mural de las revueltas latinoamericanas recientes.	* Formulación de hipótesis acerca la tensión entre lo estético y lo cultural. * La construcción de cuadros conceptuales con los casos filosóficos vistos en clases. * Situaciones de resolución de problemas filosóficos. * Presentación de protocolos

1. **CONTENIDOS**

Unidad 1. El arte, lo político y la historia del pensamiento

Unidad 2: El arte y la modernidad

Unidad 3: Arte: entre la representación y la experiencia cultural

1. **EVALUACIÓN**

Exposición de alguno de los textos principales: 40% de la nota final.

Ensayo final: 60% de la nota final

1. **CRONOGRAMA DE TRABAJO**

Fecha	**Unidad Temática**	**Contenidos**	**Actividades/Materiales**
12 marzo	**I.** **El arte, lo político y la historia del pensamiento**	Presentación e Introducción del curso. Conceptos generales de “Arte” y “Política” en la antigüedad. *Poiesis* y *aisthesis*.	Presentación Discusión guía Nº1 a través de clases virtuales. Discusión en foro y diagnóstico que intenta esbozar saberes previos. Video de Nelly Richards “Arte y política” Preguntas troncales: ¿Qué es un objeto? ¿qué es un fenómeno estético? ¿Cuáles son los fundamentos ontológicos del fenómeno artístico?
19 marzo	El arte como representación e imitación. Lo bello y la imagen.	Debate sobre extractos de texto *La poética.* Se utilizará el foro para generar discusión a partir de texto. Preguntas troncales: ¿La imagen y/o el mundo? ¿Cuál es el vínculo entre imaginación y el objeto? ¿Es la imagen una representación?
3. **26 marzo**	Arte vs. Cultura	Material audiovisual: “Diferencias: Cultura, Tradición, Folclore y Religión”. A partir de ello se discutirá en foro. Preguntas troncales: ¿Qué sucede con el objeto y el fenómeno en la experiencia estética? ¿Cuál es la diferencia entre *poiesis* y *aisthesis* en lo artístico? ¿Por qué lo político en el arte y su rol en la cultura?
4. **2 abril**	El lugar del fenómeno artístico. Sujeto, naturaleza y sociedad.	Discusión en grupo sobre los conceptos e ideas troncales dando forma al contenido a manera de resumen. Preguntas troncales: ¿Qué entendemos como materialidad simbólica? ¿Qué sucede con la subjetividad individual y colectiva? ¿Qué llamamos producción de sentido?
5. **9 abril**	**II.** **El arte y la modernidad**	El renacimiento de lo bello: Romanticismo, neosimbolismo, neoclasicismo y posbarroco.	Se discutirán conceptos fundamentales de la filosofía del arte moderno. Se generarán debates a través de foros de discusión. Preguntas troncales: ¿Qué es lo que renace en el renacimiento? ¿En qué posición queda la naturaleza en el símbolo? ¿Qué diferencia conceptualmente a los diferentes movimientos estéticos en la modernidad temprana y tardía?
6. **16 abril**	Introducción al pensamiento estético de los modernos. La civilización y lo civilizatorio en el arte desde/contra Gombrich.	Se iniciará un debate acerca de la relación entre giro moderno del arte y cambio político de la modernidad. Preguntas troncales: ¿Cómo se reproduce, canoniza socialmente el arte? ¿Qué es lo clásico desde lo moderno? ¿Hasta qué punto el arte sirve como instrumento civilizatorio?
7. **23 abril**	“Ritual de la serptiente”. La alegoría cósmica del gesto artístico en Warburg.	Se analizará el texto, e imágenes contenidas en él, “Ritual de la serpiente” de Aby Warburg y generará debate en foro y cápsulas de video sobre los conceptos troncales. Preguntas troncales: ¿En cuál punto el arte retorna a la naturaleza? ¿Qué leer en el símbolo, en lo cultual?
8. **30 abril**	Mímesis y la reproductibilidad técnica: El caso de la fotografía. Walter Benjamin y Gilbert Simondon.	Análisis de obra artística. Posteriormente se realizará una actividad de evaluación de los procesos y retroalimentación pertinente resumiendo los puntos principales de la unidad Preguntas troncales: ¿Cómo destruye la reproductibilidad técnica el carácter aurático del arte? ¿Cómo leer el presente del arte en la indistinción técnica (p.ej. inteligencia artificial)?
9. **7 mayo**	**Encuentro en Escuela de Arte** **Actividad presencial**	
10. **14 mayo**	**III.** **Arte: entre la representación y la experiencia cultural**	La literatura como espejo de lo político. Pensar la ficción (Rancière, Mouffe, Richard)	Se discutirá sobre el estrecho vínculo de la literatura y lo político a la luz de debates filosóficos contemporáneos. Nos concentraremos en los casos de la literatura europea y latinoamericana del siglo XX. Se generarán debates a través de foros de discusión, lectura grupal de pasajes canónicos. Preguntas troncales: ¿Qué sucede en el arte de emergencia, en el arte postfundacional? ¿Qué potencia política plantean las nuevas formas de expresión artística en el llamado *reparto de lo sensible*?
11. **28 mayo**	Estética latinoamericana como giro decolonial y de marginalidad: cine de pornomiseria (Colombia) y música contracultural.	Se realizará principal énfasis en la influencia del arte en contextos de marginalidad social en América Latina, para ello se analizarán y discutirán extractos del documental “Agarrando Pueblo” Preguntas troncales: ¿Qué rol en lo público tiene el arte en contextos de marginalidad? ¿cómo el arte transforma condiciones hegemónicas? ¿Cómo el arte supera la *política* del arte?
12. **4 junio**	Nuevas formas de lo estético en el espacio público	Se realizará principal énfasis en la influencia del arte en la intervención del espacio público, para ello se analizarán y discutirán iconografía en contextos de revueltas, conflictos regionales y locales. Preguntas troncales: ¿Cómo se expresa el descontento social en el espacio urbano? ¿cómo llega a ser intervenida la ciudad y cómo se transforma ésta en relación al arte? ¿cómo superar o leer la museificación o estetización del conflicto?
13. **11 junio**	**Encuentro con poetas y literatos chilenos:** **Poesía y filosofía política** * Filósofos poetas invitados a mesa redonda en conversación y lectura de piezas poéticas.	
14. **18 junio**	Construcción de análisis general de la asignatura.	**Análisis y Retroalimentación de contenidos**
Entrega de trabajos finales	
15. **25 junio**	**Evaluaciones**

VII.   NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO

1. **ASISTENCIA**

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 80%. Sin embargo, cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera adecuado.

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de **80 %**.

1. **SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES**

Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el profesor decidirá un criterio que considere adecuado.

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante hacérsela llegar dentro del plazo indicado.

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente.

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva.

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo con nota final uno (1,0).

1. **INTEGRIDAD ACADÉMICA**

El Reglamento del estudiante de postgrado y educación continua establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad.

1. **BIBLIOGRAFÍA**

Bibliografía principal

Aristóteles (1992) *Poética*. Madrid, Gredos, (ed. Trilingüe, trd. Valentín García Yebra)

Benjamin, W (2017) *La Obra de Arte en la Epoca de su Reproductibilidad Tecnica*. Buenos Aires, La Marca

Deleuze, G (2016) *Francis Bacon. La lógica de la sensación.* Madrid, Arena

Gadamer, H.-G. (2006). *Estética y hermenéutica*. Madrid: Tecnos/Alianza Editorial. Traducción: Antonio Gómez Ramos, 55-62.

Gombrich, E (1997) *La historia del arte*. Barcelona, Debate

Hegel, G.W.F. (2007), *Lecciones sobre la estética.* Madrid, Akal

Heidegger, M. (2010). *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza Editorial. (trad. Helena Cortés y Arturo Leyte, 11-62).

Kant, I (1992) *Crítica de la facultad de juzgar*. Caracas, Monte Ávila, (trad. Pablo Oyarzún)

Nancy, J.-L. (2006). *La imagen: Mímesis y Méthexis*. Escritura e imagen. Vol. 2, (S. No), pp. 7- 22.

Richard, N. (2013) *Diálogos Latinoamericanos en las Fronteras del Arte.* Santiago, Universidad Diego Portales

Schelling, F (1949) *Filosofía del arte*. Buenos Aires, Nova

Simondon, G (2015) *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Buenos Aires: Cactus.

Warburg, A (2004) *El ritual de la serpiente.* México D.F., FCE

Bibliografía secundaria

Rampely, M. *En busca del tiempo perdido. Sobre Aby Warburg y Walter Benjamin*. Viña del Mar, Catálogo , 2017.

Archivo Video. Arte y Política 2005 (fragmentos) - Dir. Nelly Richard, 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=szJXKlXZybg>

Conferencia. Mari Carmen Ramírez. *Cambios de paradigma. Arte latinoamericano y latino entre 1980 y 2015*; 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=94PwEICpGlw>