

CARRERA LIC. EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE

Curso: Estética contemporánea

Programación 2025

Profesor: Nicolás Ried Soto

nicolasried@gmail.com

Evaluaciones.

Las evaluaciones son tres: primero, la preparación y exposición de una **minuta** de la clase, que destaque los temas y problemas principales de la sesión correspondiente. Este trabajo se podrá realizar de manera individual o en pares, de acuerdo a las instrucciones específicas que se entregarán durante la segunda semana de clases. Esta evaluación corresponde al 30% de la nota final del curso.

Segundo, un **control de lectura** presencial en el que las y los estudiantes tendrán que desarrollar de modo explicativo algunos de los temas principales vistos en clases a partir de los textos estudiados. Esta evaluación corresponde al 30% de la nota final del curso.

Finalmente, el examen consistirá en la entrega de un **ensayo** de entre 3.000 y 4.000 palabras, sobre un asunto por definir en relación a los temas centrales del curso. A este ensayo sigue una **defensa oral** posterior a su entrega. El ensayo y la defensa oral ponderan en la misma proporción a la nota total. Esta evaluación corresponde al 40% de la nota final del curso.

Asistencia.

La asistencia mínima para aprobar el curso es un 80%. Las inasistencias deben ser justificadas ante las autoridades universitarias que correspondan y notificadas oportunamente al profesor.

Programa.

Unidad	Descripción	Temas	Bibliografía
1. La estética como disciplina de la filosofía	<p>En esta unidad se estudia la especificidad de la estética como disciplina filosófica, cuyas preguntas constitutivas van desde “¿qué es lo bello?” hasta “¿cómo son producidas las experiencias colectivas?”.</p> <p>Se hace una revisión de las más representativas tradiciones filosóficas del siglo XX (marxismo, fenomenología, estructuralismo y existencialismo), como también del contexto histórico y científico de la época.</p> <p>A partir de lo anterior, se cuestiona el título del curso: “estética contemporánea”. Para esto, se estudian diferentes respuestas a la pregunta: ¿qué es lo contemporáneo?</p> <p>Finalmente, se presenta uno de los grandes temas de la estética del siglo XX, que sirve de estructura para el resto del curso: lo sublime.</p>	<p>Introducción al pensamiento filosófico del arte —</p> <p>Tradiciones filosóficas del siglo XX —</p> <p>¿Qué es lo contemporáneo? —</p> <p>Lo sublime.</p>	<p>Kant Oyarzún Lacoue-Labarthe Derrida Agamben</p>
2. La filosofía como arte	<p>En esta unidad se estudia un fenómeno atribuido a Nietzsche que se llamará <i>la puesta en escena del pensamiento o el giro performático del pensamiento</i>. A partir de una crítica del racionalismo ante la imposibilidad de capturar la experiencia, la filosofía de Nietzsche sirve como referencia de la relación entre estética y metafísica, de modo tal que el arte no ocupa un lugar pasivo en relación con la realidad sino que lo produce y forma.</p> <p>Ante este giro, la pregunta por cómo se escribe el pensamiento resulta ser una clave de lectura de los debates estéticos del siglo XX. Sobre ese asunto, se estudian dos problemas: ¿es el arte es una esfera autónoma, que no debe responder a otros criterios diferentes de si mismo (políticos, morales, religiosos, científicos)? Y, por otra parte: ¿Qué es un autor? ¿Cuál es el vínculo entre autoría y obra? ¿Qué valor tiene la intención del autor?</p>	<p>Nietzsche y el giro performático del pensamiento —</p> <p>Arte y metafísica —</p> <p>El estilo y la escritura del pensamiento —</p> <p>La autonomía del arte —</p> <p>¿Qué es un autor?</p>	<p>Nietzsche Heidegger Derrida Deleuze Galende</p>
3. Estética y política	<p>En esta unidad se estudia la relación entre estética y política, teniendo en consideración los principales debates a este respecto. Comenzando con la reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política y la politización del arte, se estudian diferentes respuestas a la pregunta por esta relación (Jacques Rancière, Alain Badiou), poniendo énfasis en la discusión ocurrida en Chile a propósito del arte de dictadura (Nelly Richard, Willy Thayer).</p> <p>De modo práctico, se discute sobre el concepto de “cine político”, a partir de las reflexiones teóricas de Raúl Ruiz.</p>	<p>La politización de la estética —</p> <p>El problema de la representación —</p> <p>La crítica de arte como obra de arte —</p> <p>¿Todo es político? —</p> <p>Cine político.</p>	<p>Benjamin Rancière Badiou Richard Thayer Ruiz</p>

Unidad	Descripción	Temas	Bibliografía
4. Conceptos de la estética contemporánea	<p>En esta última unidad se estudia algunos de los principales conceptos que forman parte de lo que podemos denominar <i>estudios estéticos contemporáneos</i>.</p> <p>En esta unidad se busca discutir sobre el uso común de ciertos conceptos que no forman parte del canon tradicional de la estética, con fines prácticos de escritura por parte de las y los estudiantes.</p>	<p>Crítica —</p> <p>Gesto —</p> <p>Imaginación —</p> <p>Inteligencia.</p>	<p>Foucault</p> <p>Brecht</p> <p>Soto Calderón</p> <p>Hui</p>

Calendario.

Fecha	Contenido	Bibliografía/recursos para el aprendizaje	Evaluación (%)
AGOSTO			
11	Presentación del curso. Lectura del programa.	Programa del curso.	
18	<p>Unidad 1. El concepto de <i>estética</i> — <i>Aisthesis</i> y <i>poiesis</i> — Percepción y creación de la realidad: diferentes respuestas.</p> <p>Tradiciones filosóficas: marxismo, fenomenología, estructuralismo, existencialismo.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>KANT, Immanuel (1992). <i>Crítica de la facultad de juzgar</i>. Caracas, Venezuela: Monte Ávila.</p>	
25	¿Qué es lo contemporáneo? — Lo estético contemporáneo — Una disciplina estética y el problema de lo estético — La estética y lo bello — La estética y el capitalismo de la atención.	<p>Selecciones:</p> <p>AGAMBEN, Giorgio (2011). "¿Qué es lo contemporáneo?". En: <i>Desnudez</i>. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo.</p>	
SEPTIEMBRE			

1	<p>El concepto de lo sublime — De Longino a Kant — El impacto de lo sublime en el arte contemporáneo: Lyotard, Derrida, Lacoue-Labarthe, Rancière.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>KANT, Immanuel (1992). <i>Crítica de la facultad de juzgar</i>. Caracas, Venezuela: Monte Ávila.</p> <p>OYARZÚN, Pablo (2007). “Noticia preliminar”. En: PSEUDO-LONGINO. <i>De lo sublime</i>. Santiago, Chile: Metales Pesados.</p> <p>LACOUÉ-LABARTHE (2015). <i>La verdad sublime</i>. Santiago, Chile: Metales Pesados.</p>	
8	<p>Unidad 2. Nietzsche y la puesta en escena del pensamiento — El “nuevo estilo” del pensamiento filosófico — Crítica, eterno retorno, voluntad de poder.</p> <p>El estilo nietzscheano y sus influencias contemporáneas — La filosofía como arte.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>DELEUZE, Gilles (1998). <i>Nietzsche y la filosofía</i>. Barcelona, España: Anagrama.</p>	
15	SEMANA DE RECESO	SEMANA DE RECESO, INCLUYE FIESTRAS PATRIAS	
22	<p>El nacimiento de la tragedia: apolíneo y dionisiaco — El problema del lenguaje y la captura de la realidad — Concepto y experiencia.</p> <p>El nacimiento de la comedia — Concepto de comedia — Una política de la comedia.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>NIETZSCHE, Friedrich (2012). <i>El nacimiento de la tragedia</i>. Madrid, España: Alianza Editorial.</p>	
29	CONTROL DE LECTURA TALLER DE ESCRITURA		30 %
OCTUBRE			
6	<p>El problema de la autonomía del arte — Las esferas del saber: el lugar de la estética.</p> <p>Estéticas de la crueldad — Los límites del arte — Casos de análisis.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>GALENDE, Federico (2011). <i>Modos de producción. Notas sobre arte y trabajo</i>. Santiago, Chile: Palinodia.</p>	

13	<p>Unidad 3. Walter Benjamin: la politización del arte — <i>La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.</i></p>	<p>Selecciones:</p> <p>BENJAMIN, Walter (2021). <i>La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.</i> Madrid, España: Alianza Editorial.</p>	
20	<p>El problema de la representación — Mímesis y representación — Estética y política de la representación.</p> <p>¿Qué es un autor? — Autoría, autoridad, firma — El juicio de la obra.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>BENJAMIN, Walter (2010). “Sobre la facultad mimética”. En: <i>Ensayos escogidos.</i> Buenos Aires, Argentina: El Cuenco de Plata.</p> <p>RANCIÈRE, Jacques (2011). <i>El espectador emancipado.</i> Buenos Aires, Argentina: Manantial.</p> <p>FOUCAULT, Michel (2010). “¿Qué es un autor?”. En: <i>Obras esenciales.</i> Madrid, España: Paidós.</p>	
27	<p>La crítica de arte como obra — Nelly Richard y la Escena de Avanzada — Willy Thayer y la vanguardia como consumación.</p> <p>Estéticas del horror — El problema de lo indecible — Lo que no puede ser capturado por el lenguaje.</p>	<p>Selecciones:</p> <p>RICHARD, Nelly (2007). <i>Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973.</i> Santiago, Chile: Metales Pesados.</p> <p>THAYER, Willy (2010). <i>Tecnologías de la Crítica. Entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze.</i> Santiago, Chile: Metales Pesados</p>	
NOVIEMBRE			
3	<p>El cine y la estética (ontología) — El proyecto deleuziano de los textos del cine.</p> <p>Cine político — Raúl Ruiz y la crítica de la acción dramática.</p> <p>Debate: ¿Todo es político?</p>	<p>Selecciones:</p> <p>DELEUZE, Gilles (2013). <i>La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1.</i> Buenos Aires, Argentina: Paidós.</p> <p>DELEUZE, Gilles (2014). <i>La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2.</i> Buenos Aires, Argentina: Paidós.</p> <p>RUIZ, Raúl (2013). <i>Poéticas del cine.</i> Santiago, Chile: UDP Ediciones.</p>	
10	<p>Unidad 4. El concepto de <i>Crítica</i></p>	<p>Selecciones:</p> <p>FOUCAULT, Michel (2018). <i>¿Qué es la crítica?</i> Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.</p>	

17	El concepto de <i>Gesto</i>	Selecciones: BRECHT, Bertolt (2010). <i>Escritos sobre teatro</i> . Barcelona, España: Alba Editorial. BENJAMIN, Walter (1999). “¿Qué es el teatro épico? Un estudio sobre Brecht (Primera versión)”. En: <i>Tentativas sobre Brecht</i> . Madrid, España: Taurus.	
24	El concepto de <i>Imaginación</i> El concepto de <i>Inteligencia</i>	Selecciones: SOTO CALDERÓN, Andrea (2022). <i>Imaginación material</i> . Santiago, Chile: Metales pesados. HUI, Yuk (2020). <i>Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad</i> . Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.	
DICIEMBRE			
1	INICIA PERIODO DE EXÁMENES	PUEDES USAR ESTA SEMANA PARA RECUPERAR CLASES SUSPENDIDAS O TOMAR EVALUACIONES ATRASADAS	
8	FERIADO		

- Los/as estudiantes deben presentar las justificaciones (certificados médicos) por inasistencia a evaluaciones. No se reciben certificados en periodo de exámenes. Enviar certificado a fejara@uahurtado.cl
- El plagio es una falta grave, será sancionada con un 1.0 y será notificado a la dirección de la carrera. Su repetición puede significar la expulsión de la universidad (Reglamento Estudiante, artículos 23 y 24).

Política sobre discriminación arbitraria y violencia sexual y/o de género

Según se establece en los distintos reglamentos de la UAH, en caso de observarse **discriminación arbitraria, violencia de género y/o acoso sexual**, los procedimientos y sanciones serán establecidos en función de las personas involucradas y operarán en aquellos casos los protocolos correspondientes establecidos en el marco del documento “Compromiso contra la violencia y el acoso sexual y de género”. Para hacer denuncias puede dirigirse al equipo directivo de su programa o al correo electrónico: generoyconvivencia@uahurtado.cl.