

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Humanidades

Maestría en Estética e Historia del Arte
Seminario de Teoría Estética III:
Política, economía y consumo en las estéticas contemporáneas

Docente: Elkin Rubiano elkin.rubiano@utadeo.edu.co

Descripción:

Con el advenimiento de la sociedad industrial las preguntas por la técnica, por las formas de organización del trabajo, por las transformaciones en las maneras de percibir el tiempo y el espacio después de la revolución de los transportes y las comunicaciones, no resultan ajenas a la reflexión propiamente estética: la techné en las reflexiones heideggerianas sobre la obra, la cosa y la técnica; el análisis de Marx sobre la fetichización de la mercancía y el trabajo abstracto y enajenado; la pérdida del aura de sello benjaminiano; la imposibilidad de un “arte verdadero” en un contexto industrial y capitalista según la perspectiva crítica, entre otros enfoques, dan cuenta de ello en la primera unidad.

En la segunda unidad se actualizan los problemas planteados en la primera parte del seminario: la sociedad del espectáculo, las industrias culturales entendidas de modo ambivalente, es decir, mediante las tensiones trazadas entre la alienación y la emancipación, por un lado, y el debate sobre qué es lo político en el arte contemporáneo, por el otro.

Por último, el seminario se ocupa de un problema actual y pertinente en nuestro contexto: la elaboración del duelo y el trauma cultural en escenarios de conflicto armado. Para tal fin, se realizará una aproximación teórica al problema y, al mismo tiempo, se analizarán casos en los que las obras de arte, la fotografía y, en general, diferentes procesos de simbolización, afrontan el tema de la violencia.

Objetivos:

- Estudiar enfoques teóricos que le permitan al estudiante plantear problemas de orden estético desde un punto de vista que incluya la economía política y los consumos culturales.
- Pensar la dimensión estética no circunscrita solamente a la noción de obra de arte sino extendida hacia el fenómeno de la mercancía cultural (o creativa) material e inmaterial.
- Analizar el debate sobre “lo político” en el arte contemporáneo

Evaluación:

- Dos ensayos al final de las unidades 1 y 2 40%
- Adelanto ensayo final: 20%
- Ensayo final: 40%

Sesión 1: Introducción:**I. TÉCNICA, COSA Y MERCANCÍA**

Sesión 2: Heidegger, Martin, “La pregunta por la técnica”, en *Conferencias y artículos*, Barcelona, Serbal, 1994.

Heidegger, Martin, “La cosa”, en *Conferencias y artículos*, Barcelona, Serbal, 1994.

Sesión 3: Marx, Karl, “El trabajo enajenado”, en *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Marcuse, Herbert, “La nueva sensibilidad”, en *Un ensayo sobre la liberación*, México, Joaquín Mortiz, 1962, pp. 30-53.

Sesión 4: Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en *Discursos Interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus, 1989.

Krakauer, Siegfried, “El ornamento de las masas”, en *La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa I*, Barcelona, Gedisa, pp. 51-65.

**II. EL ARTE COMO MERCANCÍA
EL RECEPTOR ENAJENADO/EMANCIPADO**

Sesión 5: (entrega de ensayo de la unidad I) Baudrillard, Jean: “El gestual y la firma: semiurgia del arte contemporáneo”, “La subasta de la obra de arte: intercambio/signo y valor suntuario” y “Más allá del valor de uso”, en *Crítica de la economía política del signo*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 108-137, 148-165.

Sesión 6: Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Cap. I-III y VIII-IX, Valencia, PRE-TEXTOS, 2007., pp. 37-73 y 151-176. Texto complementario “Informe sobre la construcción de situaciones”, en: <http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>

Sesión 7: Rancière, Jacques, *Sobre políticas estéticas*, Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2005, pp. 13-67.

Sesión 8: Rancière, Jacques, “El espectador emancipado”, “Las desventuras del pensamiento crítico” y “Las paradojas del arte político”, en *El espectador emancipado*, Buenos Aires: Manantial, 2010, pp. 9-84.

Sesión 9: Bishop, Claire, “Introduction”, “The Social Turn: Collaboration and Its Discontents”, *Artificial Hells. Participatory art and the politics of spectatorship*, London: Verso, 2012, pp. 1-40.

Sesión 10: Socialización adelanto de ensayos (exposición).

Sesión 11: Socialización adelanto de ensayos (exposición).

III. ARTE, DUELO Y TRAUMA

Sesión 12: (entrega de ensayo de la unidad II) Agamben, Giorgio, “El musulman” en *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*, Valencia: Pre-Textoss, 2009, pp. 41-89

Sesión 13: Butler, Judith “Violencia, duelo, política”, en *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*, Buenos Aires: Paidós, 2006, pp. 45-78

Sesión 14: Eyerman, Ron, “El pasado en el presente. Cultura y la transmisión de la memoria”, en *Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio* (F. A. Ortega, ed.), Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011, pp. 353-373.

Young. James E., “Memoria y contra-memoria: hacia una estética social de los monumentos del Holocausto”, en *Trauma, cultura* (op. cit.), pp. 375-409.

Sesión 15: Bal, Mieke, “Metaforizar. La singularidad en el espacio negativo”, en *De lo que no se puede hablar. El arte político en Doris Salcedo*, Medellín: Universidad Nacional de Colombia, pp. 31-75.

Huyssen, Andreas, “Escultura de la memoria en la obra de Doris Salcedo: *Unland: The Orphan's tunic*”, en *Trauma, cultura* (op. cit.), pp.411-424.

Sesión 16: Entrega de ensayos finales.