

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código de Asignatura: 2024544
Nombre de la Asignatura: **ARTES: CRÍTICA E INTERPRETACIÓN**
(Curso electivo) **2013-I**
Unidad Académica Básica: Instituto de Investigaciones Estéticas.
Facultad: Artes.
Sede: Bogotá.
Nivel: Postgrado.

2. PROGRAMA CURRICULAR AL QUE SE ASOCIA LA ASIGNATURA

Doctorado en Arte y Arquitectura.
Maestrías de la Facultad de Artes y Ciencias Humanas.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este programa focaliza dos centros particulares de atención: la crítica de arte y la interpretación artística. Ambas prácticas consecuentes y recipiendarias, de disímiles circunstancias socioculturales y políticas, que en el siglo XX filtran tanto la escena como la vida pública; al punto, de que no pocas de las poéticas más influyentes de esta centuria, a la par de revelar una original manera de pensamiento crítico y producción artística literaria, asimismo hayan aportado a la historia de la cultura y las artes, nuevos modos de análisis y representación. Entre estas poéticas, están aquellas que además, contribuyeron a una dialéctica discursiva del canon, a través de sus lenguajes y (re)creaciones de espacios/escenarios de acción y palabra, finalmente, con el propósito de una democratización de la vida pública entendida desde el saber y la cultura.

4. OBJETIVOS

Objetivo General

Contribuir al ejercicio de investigación sobre las artes, a través de un encuentro con la crítica intertextual de tres de sus poéticas más influyentes en el pasado siglo XX: Alejo Carpentier (1904-1980), Susan Sontag (1933-2004) y Edward Said (1935-2003).

Objetivos Específicos

- Estimular la reflexión sobre el conocimiento y práctica de las artes, a partir de su particular método de creación, y sus procesos de discontinuidad y desbordes respecto de su particular filiación autónoma.
- Connotar desde diferentes estancias de la creación, la locación ideoestética y de nuevos significados de la praxis artística, así como la singularidad de su interpretación crítico-escritural, y de práctica.

5. METODOLOGÍA

El Seminario resulta la dominante metodológica del curso. Asimismo, se proponen diferentes variables de reconocimiento textuales y de análisis, que se orientan a través de la exposición central, la lectura activa independiente, y la misma dinámica de la clase, privilegiando la contrastación entre diferentes prácticas del arte.

6. CONTENIDO

Poética. Crítica e Interpretación de las artes.

Ubica el planteamiento filosófico de occidente en relación con la poética, y en su dialéctica hasta el encuentro con la crítica en tanto escala de valuación del juicio estético y el acto de creación.

De la naturaleza y dimensión simbólica del arte.

Del lenguaje, y la autonomía de la crítica de arte.

De la interpretación.

Alejo Carpentier (1904-1980): una poética intertextual y de diálogo.

Introduce la decisiva influencia de la carpenterística en el devenir de los movimientos artísticos-literarios latinoamericanos del siglo XX, así como de la resonancia de estos en el canon occidental.

Aproximaciones a la poética de lo real maravilloso americano.

Susan Sontag (1933-2004): una poética intertextual y de seducción.

Introduce una constelación crítica de excepción sobre las artes, a partir de sus nuevos modos de representación contemporánea, y respecto de su valor de interpretación.

Aproximaciones a una dialéctica de las artes de fronteras contemporáneas.

Edward W. Said (1935-2003): Una poética intertextual y de integración.

Introduce un estructura crítica de alta estima para los estudios humanísticos, sociales y del arte, a partir de sus consideraciones sobre las relaciones intelectuales y políticas civilizatorias, con especial atención en la música.

Aproximaciones a una lectura distintiva de la cultura y el sentido artístico.

7. EVALUACIÓN

Seminarios	30% = 5
Prácticas y ejercicios	30% = 5
Trabajo final	40% = 5

8. BIBLIOGRAFÍA

Autor(es)	Título	Editorial
Alighieri, Dante	Epistolario.	Libro.dot.com
Aristóteles (1963)	Poética	Aguilar. Madrid.

Carpentier, Alejo (1987)	Conferencias	Letras Cubanas La Habana.
_____ (1984)	Ensayos.	Letras Cubanas La Habana
Eco, Umberto (1992)	Los límites de la interpretación	Lumen. Barcelona
Horta Mesa, A (2001)	Las vacaciones de Sísifo.	Letras Cubanas La Habana
_____ (2012)	De ciertas identificaciones de la crítica en la arquitectura y las artes. (Textos 24)	Fac. Artes. UNAL
Lessing, G. Ephraim (1946)	Laocoonte	Colombia. Argos. B. Aires
Navarro, Desiderio (comp. traducción (1997):	Intertextualité. Francia en el origen de de un término y el desarrollo de un concepto.	Casa de las Américas. La Habana.
Platón (1979)	Diálogos	Porrúa. México. D.F.
_____ (1994)	La República	Ed. Comun. Barcelona.
Said, Edward (1992/2007)	Elaboraciones musicales.	Mondadori. Barcelona.
_____ (2006/2009)	Sobre el estilo tardío.	Mondadori. Barcelona.
Sontag, Susan (2007)	Contra la interpretación.	Mondadori. Barcelona.
_____ (1973/2006)	Sobre la fotografía.	Alfaguara. México
_____ (2001)	Where the Stress Falls	Picador. USA
Vilar, Gerad (2000)	El desorden estético.	Idea Books. Barcelona.