

PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL

ARTE Y DICTADURA EN CHILE

1. IDENTIFICACION

CÓDIGO : CFI 9114
DURACIÓN : Un Semestre
Nº DE SESIONES : Dos semanales

2. FUNDAMENTACIÓN

A partir del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, la dictadura militar en Chile significó la eliminación de todas las garantías individuales y en supresión de toda actividad política. El corolario de esto fueron las más graves violaciones de los derechos humanos según queda consignado en los informes Rettig y Valech, creando un clima de terror cuyo fin era impedir la más mínima manifestación de disidencia. Bajo la dictadura, se impone así un control discursivo que intenta eliminar la otredad y la memoria en la sociedad y en el “campo cultural”. En ese clima surge paradójicamente un arte y una literatura que, desmintiendo la afirmación común de que durante ese período se produjo un “apagón cultural”, utilizó las más diversas estrategias discursivas para enfrentar la situación creada y responder a ella. Estas obras realizan, en palabras de Deleuze y Guattari, una “desterritorialización” de aquella verdad única e inapelable, subvirtiendo los enunciados autoritarios mediante un discurso formal e ideológicamente opuesto a las manifestaciones culturales oficiales.

3. OBJETIVOS GENERALES

- Conocer el arte que se produjo en Chile bajo dictadura.
- Apreciar el arte como una forma de contradiscurso.
- Manejar las nociones de intertextualidad, interdiscurso, soporte, arte-vida, escultura social, performance, acción de arte.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Que el alumno conozca el diálogo entre la literatura y la plástica en Chile.
- Que el alumno pueda valorar, argumentar y debatir acerca de la trascendencia de dichas expresiones en la historia de la literatura chilena.
- Que el alumno obtenga la información necesaria que le permita, si así lo desea, practicar creativamente el cruce de géneros.
- Que el alumno reflexione sobre las relaciones entre arte y política, y arte y vida bajo el autoritarismo.

4. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

A partir de la lectura del Infierno de La Divina Comedia, se verán las ilustraciones de Robert Rauschemberg como ejemplo para estudiar la noción de intertextualidad e interdiscursos artísticos. Enseguida se verá el quiebre de la noción de arte, la relación texto-cuerpo, y el soporte artístico y sus transformaciones en practicadas en el contexto histórico de la dictadura. Se revisará la idea del arte-vida desde los románticos hasta el happening y la idea de escultura social *gesamtkunstwerk* (su obra de arte total) según Joseph Beuys, como el modo en que esas nociones se usaron en Chile en ese periodo. Más que el contradiscurso ideológico, nos interesa la ruptura formal, especialmente el quiebre y ampliación del soporte artístico mediante el uso de elementos como el cuerpo o el paisaje.

El curso contemplará así tres unidades temáticas:

A. Primera. Unidad: Antecedentes.

Arte-política: el caso emblemático del Inferno de la Divina Comedia y las ilustraciones de Robert Rauschemberg.

Arte-vida: nociones de soporte, escultura social, intertextualidad e interdiscurso, performance, acciones de arte, etc.

Tres quiebres paradigmáticos del arte del siglo XX: Marcel Duchamp. Andy Warhol y Joseph Beuys.

B. Segunda. Unidad: Textos en dictadura.

Se estudiarán las obras escriturales de:

Nicanor Parra; Hojas de Parra y Chistes para desorientar a la poesía.

Juan Luis Martínez; La Nueva Novela.

Diego Maquieira; La Tirana y Los Sea Harrier.

Raúl Zurita; Purgatorio, Anteparaíso y Canto a su amor desaparecido.

Gonzalo Millán; La ciudad.

José Ángel Cuevas; Proyecto país.

Diamela Eltit; Lumpérica.

C. Tercera Unidad: obras visuales e intervenciones.

Se verán las obras de:

Hernán Parada; Obra abierta.

Víctor Hugo Codocedo; La bandera.

Lotty Rosenfeld; Una milla de cruces sobre el pavimento.

Alfredo Jaar; Estudios sobre la felicidad.

Arturo Duclos; La lección de anatomía.

Eugenio Dittborn; Pintura aerpostal.

Carlos Altamirano; Instalación en la galería Cromo.

Carlos Leppe; Sala de espera.

Grupo CADA; Para no morir de hambre en el arte, Ay Sydaméroca y No +.

Las yeguas del Apocalipsis. La conquista de América y A media asta.

5. EVALUACION

40% Control de lectura

20% Exposición

40% Investigación Final

6. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

CUEVAS, José Ángel: Proyecto país, en Restaurante Chile (antología), Editorial Calabaza del diablo, Santiago, 2006 (1985)

ELTIT, Diamela: Lumpérica, Seix Barral, Santiago, 1998 (Ornitorrinco, 1983)

MAQUIEIRA, Diego: La Tirana, Editorial Universitaria, Santiago, 1995 (1983)

MARTÍNEZ, Juan Luis: La nueva novela, Ediciones Archivo, Villa Alemana, Chile, 1977

MILLÁN, Gonzalo: La ciudad, Maison Culturelle Québec-Amerique Latine, Québec, 1979

MOSQUERA, Gerardo: Copiar el Edén, Ediciones Puro Chile, Santiago, 2006

NEUSTADT Robert: CADA día la creación de un arte social, Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2001.

PARRA, Nicanor; Hojas de Parra, en Obras Completas, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2007

-----Chistes para desorientar a la poesía, en Obras Completas, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2007

TAYLOR, Diana. El espectáculo de la Memoria: Trauma, Performance y Política. NYU, 2000.

ZURITA, Raúl: Purgatorio, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2007 (1979)

-----Anteparaiso, Editorial Visor, Madrid, 1993 (1982).

-----Canto a su amor desaparecido, en Los países muertos, Ediciones Tácitas, Santiago, 2006 (1985)

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

ADORNO, Theodor, ¿Qué significa elaborar el pasado?, en Ensayos sobre la propaganda fascista. Psicoanálisis del antisemitismo. Bs. As.: Voces y Culturas, 2005.

ARTAUD, Antonin, El teatro y su doble. Bs. As. : Edhasa, 2000.

BARTHES, Roland. “La Muerte del autor” (artículo internet)

BENJAMÍN, Walter. “El arte en la era de su reproducción técnica” (artículo internet)

BRETON, André. Manifiestos del Surrealismo. México: Editorial Guadarrama, 1980

- BOURDIEU, Pierre, “Campo intelectual y proyecto creador” en Problemas del estructuralismo. México: Siglo XXI, 1967.
- BODENMANN – RITTER, CLARA. Joseph Beuys. Cada hombre, un artista. Madrid: Visor, 1998.
- BRUNNER, José Joaquín. La cultura autoritaria en Chile. Santiago: FLACSO, 1981
- BUTLER, Judith, Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Ed. Síntesis, 2004. Traducido y prologado por Javier Sáez y Beatriz Preciado.
- BUTLER, Judith., Políticas del performativo. Madrid: Ed. Síntesis, 2004. Traducción e introducción de Beatriz Preciado y Javier Sáez
- CRAFT, Robert. Conversaciones con Marcel Duchamp. Alianza, 1991
- DANTO, Arthur, Después del fin del arte. Bs. As.: Paidós, 2003
- DELEUZE, Gilles y Félix Guattari. Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre textos, 1997.
- DERRIDA, Jacques. La Clausura de la Representación. Madrid: Editorial Fundamentos, 1998
- La Diseminación. Madrid: Editorial Fundamentos, 1997.
- GOLDBERG, Rose Lee. Performance Art. Barcelona: Destino, 1992.
- HUIDOBRO, Vicente, Altazor, Letras Hispánicas, Madrid, 1994.
- MARCHÁN FIZ, Simón, Del arte objetual al arte conceptual. Madrid: Taurus, 1998.
- OYARZÚN, Pablo. Poética del Desengaño. Santiago: Narváez Ed, 1989
- Revista Manuscritos N1.
- PARRA, Nicanor, Artefactos, en Obras completas, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2007.
- SARDUY, Severo, Escrito sobre un cuerpo, en internet.
- SCHECHNER, Richard. Performance. Teoría y Prácticas Interculturales. Losada., 2000
- SONTAG , Susan. Contra la Interpretación. Alfaguara, 1997.