

MINOR EN LITERATURA LITERATURA Y PERFORMANCE

CÓDIGO : LIT9006
Duración : 1 Semestre
Número de sesiones de cátedra : 2 Semanales de 90 minutos

1. DESCRIPCIÓN:

Durante el siglo XX en Chile, aparecen una serie de manifestaciones literarias que dialogan con otros ámbitos de la creación artística como la plástica o el arte conceptual. Ante ellas, en un principio, la crítica nacional se mostró sorprendida y poco preparada para enfrentar el fenómeno. Esto dio paso a dos actitudes: el rechazo de un sector que abogaba por la “pureza” del arte literario y la aceptación entusiasta, a veces superficial, de otro sector que incluso inicia una tradición crítica y creativa. Ambas posturas perduran hasta hoy .

Este curso pretende dar sólidos fundamentos teóricos para después acercarse, analizar y criticar las manifestaciones vanguardistas de fines del sXX en Chile.

2. OBJETIVOS GENERALES:

- Que el alumno conozca la evolución estética e histórica que desembocó en manifestaciones artísticas vanguardistas.
- Que el alumno adquiera un conocimiento teórico sólido en torno a manifestaciones artísticas como happening, acción de arte, performance.

3. 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.

4. CONTENIDOS:

A. UNIDAD TEÓRICA:

1. Los supuestos estéticos del arte tradicional: el entorno, el museo, el autor, el soporte, la permanencia, el espectador-lector etc.
2. Antecedentes de un nuevo concepto de Arte: el Futurismo, el Surrealismo, el Dada, Pop Art, el Kitsch, el Camp, arte cinético. Lo colectivo, lo instantáneo, el entorno.
3. Principios Teóricos del arte Conceptual: Marcel Duchamp.
4. Diseminación: Derrida
5. El happening según John Cage, el espectáculo europeo (acciones), Kosuth y Boltanski (Land Art), fluxus.
6. El arte Expandido y Revolucionario de Joseph Beuys. .
7. Performance y Literatura.
8. Los supuestos estéticos tras los movimientos artísticos de fines del sXX.

B. ARTE Y LITERATURA EN CHILE:

1. Antecedentes: Vicente Huidobro, Alcayaga, Martínez
2. El Quebrantahuesos (Parra- Jodorowsky)
3. Los Artefactos parrianos
4. Avanzada de los setenta y ochenta
 - a. El performance político y conceptual: (La brigada Ramona Parra) El CADA
 - b. El performance de género: Las Yeguas del Apocalipsis.
5. Narrativa :Ensayo General: Lumpérica D. Eltit.
6. Poesía y Concepto. Casagrande y los poetas del 2000.

5. EVALUACIÓN

60% Control de lectura de artículos y exposiciones

Debate

40% Investigación Final

6. BIBLIOGRAFÍA:

READ, Herbert. Orígenes de la Forma en el Arte. Buenos Aires: Editorial Proyección, 1965.

DUCHAMP, Marcel. "Duchamp du Signe"

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

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

DE MICHELI, Mario. Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX. Buenos Aires: Editorial Losada, 1980.

DORFLES, Gillo. El Kitsch. Barcelona: Lumen, 1973.

SONTAG , Susan. *Contra la Interpretación*. Alfaguara, 1997.

CRAFT, Robert. *Conversaciones con Marcel Duchamp*. Alianza, 1991.

De Quincey. "Del asesinato considerado como una de las bellas artes" (artículo)

JAUSS, Hans Robert. *Las transformaciones de lo moderno*.

SCHECHNER, Richard. *Performance. Teoría y Prácticas Interculturales*. Losada., 2000.

MARINETTI, F.T. *Manifiesto Futurista*. Cátedra, 1980.

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

DERRIDA, Jacques. *La Clausura de la Representación*. Madrid:Editorial Fundamentos, 1998

----- . *La Diseminación*. Madrid:Editorial Fundamentos, 1997

HUTCHEON, Linda. *Theory of Parody*. 1

PRECIADO, Beatriz. *Políticas de Identidad*

BARTHES, Roland. *El Grano de la Voz*, México: Siglo XXI editores, 1983.

BARTHES, Roland. "La Muerte del autor" (artículo)

KRISTEVA, Julia. *Semiótica, Tomo 2*. Madrid: Editorial Fundamentos, 1981.

BODENMANN – RITTER, CLARA. *Joseph Beuys. Cada hombre, un artista*. Madrid: Visor, 1998.

RICHARD, Nelly. *Arte en Chile desde 1973. Escena de Avanzada y Sociales*. Santiago: Programa FlacsoNº 46, 1987.

OYARZÚN, Nelly. *Poética del Desengaño*. Santiago: Narvéez Ed, 1989.

CONNOR, Steven. *Cultura Postmoderna*. Madrid: Akal, 1996.

Revista Manuscritos N1.