

Hacia una estética de los afectos

¿Cómo sería pensar la experiencia estética como un transporte amoroso? ¿Como un encuentro intersubjetivo en el que algo de mí es raptado por el/lo otro? Este seminario busca imaginar lo amoroso como método para repensar la estética y cuestionar las ideas de autonomía y universalidad que sustentan tanto la historia del arte occidental como la teoría estética moderna.

La estética moderna, fundada por Baumgarten y Kant, se basa en la idea de que el juicio estético es un sentimiento desinteresado y en la noción de la autonomía del arte, conectados con la idea del "yo" libre en la filosofía Kantiana.

En este enfoque, lo amoroso se entiende como lo que nos saca de nuestro ser y nos conecta con los otros, desafiando la idea de autonomía que subyace tanto en la estética moderna como en la ontología. El amor, como movimiento hacia el otro, nos invita a repensar la estética desde una perspectiva de interdependencia.

Al mirar lo estético desde la experiencia amorosa, se propone ir más allá de lo visual e intentar captar aquello que puede ser percibido de otras maneras, fuera de la visión dominante de lo que se ve. Interrumpir la primacía de lo visual con los afectos abre nuevas posibilidades para pensar la teoría estética.

OBJETIVOS

Propiciar el sentido crítico y analítico a la hora de mirar las imágenes

Explorar la dimensión intersubjetiva de lo artístico.

Legitimar los afectos como forma de conocimiento.

Entender la autoría como visión parcial y responsable.

CONTENIDOS

A modo de introducción al giro afectivo, se trabajará con el libro *La política cultural de las emociones* de Sara Ahmed y la conferencia que impartió Jo Labanyi bajo el título *Pensar los afectos* en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Para orientarse hacia una estética del transporte amoroso, se estudiará el caso de Dora, el sujeto de estudio de Freud, que permanece más de 2 horas mirando a la Madonna Sixtina de Rafael.

Asimismo, se revisarán diversos ejemplos pictóricos de las representaciones machistas que perpetúan la noción de sujeto y objeto en la sociedad. Se tratarán de pinturas neoclásicas, barrocas y románticas paradigmáticas como *La maja desnuda*, *La Madonna Sixtina*, *Susana y los viejos*, *La Venus del espejo*, *Los académicos de la Royal Academy* o *La Venus de Urbino*.

Se pondrá el foco en la experiencia estética y el encuentro con la obra de arte desde la subjetividad prehispánica a través de la lectura del trabajo *Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana* del célebre escultor vasco Jorge Oteiza y el ensayo *El concepto de imagen en la cosmovisión nahual prehispánica* de Zamora Águila.

Sobre performar lo estético, el libro *Beauty and ugliness, and other studies in psychological aesthetics* de las escritoras y amantes lesbianas Vernon Lee y Clementine Anstruther-Thomson, así como el cortometraje *Cuerpos #1 Santa Águeda* de la artista multidisciplinar vasca Mirari Echavarri y el cortometraje *Carlota* de la cineasta uruguaya Cecilia Moreira Pagés.

De la misma manera, se realizará la lectura de los textos *The aesthetics of affect* de Simon O' Sullivan, *Navegar movimientos* de Brian Massumi Mary Zour y *Treta en Eros. Dulce y amargo* de Anne Carson.

Se visionarán los videoensayos experimentales *La chambre* de Chantal Akerman y *Furniture poetry* de Paul Bush.

Finalmente, se reflexionará sobre la mirada de quien filma y las relaciones de intersubjetividad que se generan con las personas filmadas mediante el visionado de las películas *Paris is Burning* de Jennie Livingston y *Comicci d'amore* de Pier Paolo Pasolini y la lectura de los textos *Intersubjetividad y transferencia: apuntes para la construcción de un caso de estudio* de Maite Garbayo-Maeztu y *Is Paris burning. in Race and Representation* de Bell Hooks y el capítulo *El género en llamas* del libro *Cuerpos que importan* de Judith Butler, sobre los límites materiales y discursivos del sexo.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará durante dos meses con una clase central de tres horas donde se abordarán los contenidos del programa del curso.

En las clases se trabajará con textos de diversos autores que permitirán conceptualizar, contextualizar y reflexionar alrededor de los filmes y los procesos de creación de artistas que se presentarán en cada instancia. Se expondrán obras, entrevistas y materiales que propicien explorar la dimensión intersubjetiva de lo artístico.

Entre clase y clase se le solicitará al estudiante lecturas de textos o visionados de materiales audiovisuales para participar en espacios de debate e intercambio colectivo que fomenten el acercamiento crítico a los aspectos que se llevarán adelante durante el cursado.

El curso finaliza con una última clase donde cada estudiante de manera individual deberá hacer entrega de un trabajo final. Esta entrega consistirá en el desarrollo de un texto que evalúe el desempeño del propio estudiante durante el seminario y los aportes que ha ido recopilando y descubriendo durante el seminario.

EVALUACIÓN

La participación activa, la pertinencia de los comentarios realizados y el sentido crítico y analítico a la hora de abordar los diversos materiales trabajados y las tareas domiciliarias serán evaluados por la docente en cada sesión. Esta evaluación aportará el 50% de la nota final.

El otro 50% de la nota lo aportará un trabajo final de autoevaluación. Cada alumno evaluará su propio aprendizaje y su desempeño en este seminario poniéndose una nota en una escala que vaya desde "muy insuficiente" a "excelente", acompañada de un texto reflexivo en el que argumente dicha nota.

MODALIDAD

Clases presenciales en Facultad de Artes (Montevideo).

DESTINATARIOS

Estudiantes avanzados y egresados de carreras de arte, comunicación y humanidades.

CARGA HORARIA

30 horas presenciales

16 horas de tareas domiciliarias

Total: 46 horas.

DÍA Y HORARIO TENTATIVO

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00.

Comienza el 22 de Abril y finaliza el 27 de Junio.

BIBLIOGRAFÍA

Libros y ensayos

- Ahmed, S. (2004). *The cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press.
- Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of "sex"*. Routledge.
- Carson, A. (1998). *Eros the bittersweet*. Dalkey Archive Press.
- Garbayo-Maeztu, M. (2016). *Intersubjetividad y transferencia: Apuntes para la construcción de un caso de estudio*. En *Cuerpos que aparecen: Performance y feminismos en el tardofranquismo* (pp. 79-101). Consonni.
- Hooks, b. (1992). *Is Paris burning?* En *Black looks: Race and representation* (pp. 145-156). South End Press.

- Lee, V., & Anstruther-Thomson, C. (1912). *Beauty and ugliness, and other studies in psychological aesthetics*. John Lane.
- Massumi, B., & Zournazi, M. (2002). *Navigating movements: An interview with Brian Massumi*. En *Hope: New philosophies for change* (pp. 210-234). Routledge.
- O'Sullivan, S. (2001). *The aesthetics of affect: Thinking art beyond representation*. *Angelaki: Journal of Theoretical Humanities*, 6(3), 125-135.
- Oteiza, J. (1963). *Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana*. Editorial Itxaropena.
- Zamora Águila, R. (2015). *El concepto de imagen en la cosmovisión nahual prehispánica*. Fondo Editorial UNAM.

Conferencias

- Labanyi, J. (2012, diciembre 13). *Pensar los afectos* [Conferencia]. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Películas y videoensayos

- Akerman, C. (1972). *La chambre* [Cortometraje]. Francia.
- Bush, P. (1999). *Furniture poetry* [Cortometraje]. Reino Unido.
- Echavarri, M. (2021). *Cuerpos #1 Santa Águeda* [Cortometraje]. España.
- Livingston, J. (1990). *Paris is burning* [Película]. Estados Unidos.
- Moreira Pagés, C. (2020). *Carlota* [Cortometraje]. Uruguay.
- Pasolini, P. P. (1965). *Comizi d'amore* [Película]. Italia.