



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**



LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: ESTÉTICA II

II SEMESTRE

CICLO: 2024-2

DRA. ANA MARÍA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA LORENZO

	HORAS/SEMANA/S EMESTRE		TOTAL DE HORAS	C R É D I T O S
	TEO RÍ C A S	PRÁCTICAS		
	2		2	

Carácter: OBLIGATORIO

Tipo : TEÓRICO

Modalidad: CURSO

Asignatura precedente: ESTÉTICA I

Asignatura subsecuente:

INTRODUCCIÓN

En este segundo semestre se describirán y problematizarán las instituciones del arte, a cuyo través se reconfiguran las modalidades de subjetividad y de subjetivación, con especial énfasis sobre el constructo sensibilidad. Trataremos la genealogía de las academias de arte, la estética en su relación con las academias artísticas, desde la Modernidad hasta lo contemporáneo; con atención principal a las transformaciones del papel (discursivo y receptivo) de los cuerpos (sexuados, de género, de clase, de lengua, etc.) en ellas. Identificaremos las prácticas y comportamientos generados en el ámbito de las instituciones de arte: dispositivos, aparatos, maquinarias de la mirada, escenarios. Este curso se orienta por la interrogación crítica, planteada por autores como Walter Benjamin, Déotte, Didi-Huberman y Derrida-Stiegler sobre los cambios tecnológicos en el mundo del arte, las prácticas de los artistas y los comportamientos de los públicos, a raíz de los cambios en las tecnologías biogenéticas y comunicativas, así como en las modalidades de la producción capitalista de las últimas décadas (globalización) y su fuerte impacto en la individualización del comportamiento. Pondremos en relación lo anterior con el consecuente abandono de conceptos y categorías, que comenzando por la de arte y continuando por la de belleza, parecen resultar obsoletas. En este sentido, se analizan los vocabularios que han dejado de usarse y se ponen a prueba los nuevos vocabularios críticos, no sólo de orden tecnológico sino de orden colectivo, como el caso de “cuerpo colectivo” y experiencia artística. El rumbo del curso, como el que lo precedió, va hacia una estética *carnealizada*, esto es, alterada, desfigurada, que sin embargo exige una memoria de las luchas por una subjetividad desujetada (feminista, queer, etc.) y por una actividad artística comprometida con relaciones de libertad y no con productos para el mercado. En este semestre nos ubicamos en la condición formativa de conocimiento de la Estética y su fortaleza crítica que constituye la experiencia más valiosa de la filosofía hoy.

OBJETIVOS

- Analizar la obsolescencia de las viejas instituciones de la mirada y la legibilidad.
- Analizar las nuevas instituciones o su resignificación y refuncionalización en el mundo de las experiencias individuales y colectivas contemporáneas, con especial atención a las relaciones entre el activismo y las artes.
- Analizar nuevos vocabularios para nombrar, describir y poner en cuestión las prácticas críticas de la estética y su huella sobre la práctica artística y sus efectos sobre los públicos, los artistas y los profesionales del arte (críticos y curadores) entendidos desde una estética del cuerpo emancipado (del género y en lucha contra marcas históricas de dominación).

- Problematizar los nuevos vocabularios producidos por nuevos públicos (nuevos cuerpos) en consonancia con los artistas de nuevo cuño crítico. El caso de la estética carnavalizada y el candombe uruguayo.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
10	Descripción del Museo, la Academia de Arte, el cine y la escena vanguardista y contemporánea. Identificar si se trata de aparatos, estrategias de la mirada, dispositivos o prótesis de la inteligibilidad (legibilidad) de los nuevos mundos del arte, incluyendo nuevas instituciones, profesiones y figuras de la subjetividad. Obsolescencia de categorías estéticas elitistas, autoritarias y clasistas.
16	Nuevos vocabularios de los artistas, los públicos y la estética dialogando e intercambiando con el activismo de género, racializado y disidente. Coincidencias, puestas a prueba de su eficacia descriptiva y teórica.
6	Hacia un pensamiento estético otro: el devenir descolonizador de la estética contemporánea en América Latina. La Carnavalización del cuerpo.
2	Una Nueva Internacional (el feminismo y el caso del zapatismo y su propuesta: Comp-Arte).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Benjamin, Walter, *Materiales para un autorretrato*. Colombia: Fondo de Cultura Económica 2017.
- Benjamin, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*.
- Benjamin, Walter, *El autor como productor*. México: Itaca, 2004.
- Berardi, Franco, *La sublevación*, Ciudad de México, Surplus, 2014
- Butler, J. *Cuerpos aliados y lucha política*.
- Butler, J., *Vida precaria*, Barcelona, Paidós, 2009.
- Deotte, Jean-Louis, *Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el museo*. Santiago de Chile: Cuarto propio, 1998.
- Didi-Huberman, Georges, *Cuando las imágenes toman posición*. España: Antonio Machado libros, 2008.
- Martínez de la Escalera, Ana María, "El museo, la historia y el residuo. Walter Benjamin reactivado", en Naishtat, Gallegos y Yébenes, Zenia, *Ráfagas de dirección múltiple. Abordajes de Walter Benjamin*. México: UAMC, 2015.
- Martínez de la Escalera, "Vocabularios teóricos para el nuevo siglo", en *Revista de Filosofía 123* (2008), México: Universidad Iberoamericana, 2008.

-Ranciere, J. El malestar en la estética, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ocampo Estela, *Apolo y la máscara*. La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas. Barcelona: Icaria, 1985.

Sloterdijk, *L'heure du crime et le temps de l'oeuvre d'art*. Paris: Calmann-Lévy, 2000.

-Sloterdijk, Peter, "Sobre grandes relatos", *Revista de filosofía* 123 (septiembre-diciembre 2008), México: Universidad iberoamericana.

-Subirats, Eduardo, *La existencia sitiada*, México: Fineo, 2006.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Alumnos y alumnas

- Lectura de la bibliografía. Discusión de lecturas en clase. Registro del debate precisando argumentos defendidos. Asistencia individual a museos y exposiciones. Singularización de una actividad artística que actuará como punto de partida para el ensayo final. Ensayo final que recoja en camino que siguió el aprendizaje, además de conclusiones provisionales.

Profesora

. Exposición en clase de temas y formas de problematización. Presentación de ejemplos para la discusión, donde los viejos y nuevos vocabularios críticos muestren o su obsolescencia o su efectividad crítica. Conducir la discusión centrando la misma sobre los objetivos expuestos. Procuración de cuestionarios e interrogantes históricas y críticas, para conducir las lecturas, así como las asistencias a eventos (museos, por ejemplo), que se concreten en los reportes de asistencia y de lectura. Corrección individual (en línea) de todas las entregas de trabajos: registro de lecturas, de asistencia a eventos, de argumentos, etc. Tras la entrega del ensayo final, se explicará a los estudiantes las razones de la evaluación de este; aciertos y cuestiones que deberán ser rectificadas. Asesoría individual en línea y en Sala de Tutorías fuera de horario de clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participaciones por escrito vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (10%)

- Reconocimiento de las ideas centrales en el contexto del ensayo en progreso (10%)
- Aplicación a nuevos casos de las ideas vistas en clase o selección de ejemplos para la investigación individual (20%)
- Glosa escrita de argumentos (20%)
- Argumentación para sostener una conclusión (30%)
- Uso de bibliografía actualizada más allá de la ofrecida por la profesora (10%)

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Participación en clase, reportes de lectura, exámenes, ensayos, proyecto o informe de investigación.