

ESTÉTICA 1
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Sistema de Universidad Abierta
SUAyED

Dra. Ana María de las Mercedes Martínez de la Escalera Lorenzo

INTRODUCCIÓN

En este semestre se buscará analizar, genealogizar y poner en cuestión nuevas definiciones conceptuales extraídas del vocabulario de la estética contemporánea. Se describirá y problematizará el campo semántico y pragmático de los vocablos y sus usos diferenciales discursivos a trabajar con atención principal sobre las transformaciones (resignificaciones, refuncionalizaciones y deconstrucción de los mismos). Este curso se orienta por la interrogación crítica, planteada por autores como Walter Benjamin, en particular en su texto *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* y *El artista como productor*, sobre los cambios en el mundo del arte, los artistas y los públicos a raíz de las transformaciones tecnológicas (dispositivos, prótesis, aparatos y máquinas) en consonancia y en resistencia con el devenir de la producción capitalista de las últimas décadas (globalización). Se registrará el consecuente abandono de conceptos y categorías o su desplazamiento, según sea el caso, que comenzando por la idea o concepto de arte y continuando por la de sensibilidad, parecen resultar obsoletas o peligrosas dados sus usos conservadores. 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 político, como el caso de “cuerpo”. El rumbo del curso va hacia una estética *carnavalizada*, esto es, alterada, desfigurada y transfigurada, que

sin embargo exige una memoria de las luchas por una subjetividad desujetada y sus singularidades sensibles o perceptibles y por una actividad artística comprometida con relaciones de libertad entre cuerpos y objetos y no reducida a relaciones con productos y mercancías para el mercado. En este semestre nos ubicamos en la fuerza o potencia formativa de conocimiento de la Estética y su fortaleza crítica que constituye la experiencia más valiosa de la filosofía hoy en “su instante de peligro”.

OBJETIVOS

- Analizar la obsolescencia de los viejos vocabularios de la estética y la teoría del arte, los motivos tras la caída en desuso de los mismos y sus efectos sobre los públicos, los artistas y los profesionales del arte (críticos y curadores).
- Problematizar (crítica, deconstructiva, semántica y pragmáticamente) los nuevos vocabularios producidos por nuevos públicos en consonancia con los artistas de nuevo cuño crítico.

Específicos

- Sobre la Obsolescencia de categorías estéticas. Condiciones y efectos sobre la experiencia (lo bello, el buen gusto, etc.)
- Técnica, experiencia, cuerpo. Y los respectivos conceptos de segundo orden. Nuevos vocabularios de los artistas, los públicos y la estética. Coincidencias, puestas a prueba de su eficacia descriptiva y teórica
- Hacia un pensamiento estético otro: el devenir de la estética contemporánea en América Latina
- Carnavalizando la estética contemporánea

	TEMARIO
	Sobre la Obsolescencia de categorías estéticas. Condiciones y efectos sobre la experiencia (lo bello, el buen gusto, etc.)
	Técnica, experiencia, cuerpo. Y los respectivos conceptos de segundo orden. Nuevos vocabularios de los artistas, los públicos y la estética. Coincidencias, puestas a prueba de su eficacia descriptiva y teórica.
	Hacia un pensamiento estético otro: el devenir de la estética contemporánea en América Latina.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

DeMichellis, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX.

https://www.academia.edu/12935227/Mario_De_Michelli_Las_vanguardias_art%C3%ADsticas_del_siglo_XX

-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.

-De Certau, Michel, *La cultura en plural*. Buenos Aires: Nueva visión, 1999.

-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.

-----, *Ante el tiempo*.

----- et al., *La política de las imágenes*. Chile, 2007.

-Michel Foucault, "El cuerpo utópico" en *Cuerpo utópico y las heterotopías*
http://hipermedula.org/wpcontent/uploads/2013/09/michel_foucault_heterotopias_y_cuerpo_utopico.pdf (descargar)

-Givone Sergio. *Historia de la estética*. España, Tecnos. 1988.

Lyotard, J-F., *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*, Buenos Aires, Manantial. <file:///C:/Users/ammel/AppData/Local/Temp/233919-1.pdf>

-Marchán Fiz, Simón. *El universo del arte*. España, Salvat, 1981.

----- *La estética en la cultura moderna*. España, Alianza editorial, 1981.

-----Las vanguardias históricas y sus sombras. España, Espasa-Calpe, 2001.

-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.

-Nietzsche, Frederick, *En torno a la voluntad de poder*. España, Península, 1973.

Poggioli Renato. *Teoría del arte de vanguardia*. UNAM, 2011.

-Ranciere, Jacques. *Escenas del régimen del arte*.

https://www.academia.edu/15221203/ESCENAS_DEL_R%C3%89GIMEN_DEL_ARTE_JACQUES_RANCIERE

-Jacques Ranciere. *El espectador emancipado*.

http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ma_del_carmen_rossette/wp-content/uploads/2013/09/Jacques-Ranciere-El-espectador-emancipado2.pdf

Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*.
https://drive.google.com/file/d/0BylaBbrT3SZENFB2RVo3UWk1SVU/view?usp=drive_sdk

James C. Scott. *Los dominados y el arte de la resistencia*. México, Era.

Subirats, Eduardo. *Culturas virtuales*. México, Ediciones Coyoacán, 2001.

Tatarkiewics, Wladislaw. Historia de seis ideas.

https://www.academia.edu/33058410/Wladyslaw_Tatarkiewicz_Historia_de_seis_ideas

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

-Bayer, Raymond, *Historia de la estética*. México: Fondo de cultura económica, 2011.

-Biagini y Roig, *Diccionario del pensamiento alternativo*. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2009.

-Givone, Sergio, *Historia de la estética*, Madrid: Tecnos, 1990.

-Marchán Fiz, Simón, *La estética en la cultura moderna*, Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

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 el 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 digitales (museos, por ejemplo), que se concreten en los reportes. 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 del mismo; aciertos y cuestiones que deberán ser rectificadas. Asesoría individual en línea.

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.

DRA. ANA MARÍA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA