

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA:

Seminario Optativo Estética Giro icónico y teorías de la imagen

Dr. Sebastián Lomelí Bravo

SEMESTRE: 2025-1

CL	AVE
00	686

HORAS/SEMANA/SEMESTRE	
TEORÍCAS	PRÁCTICAS
2	0

TOTAL DE	CRÉDITOS
HORAS	
32	8

Carácter: optativa restringida

Tipo: teórico

Modalidad: seminario

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Seminario Optativo

INTRODUCCIÓN

El presente seminario está enfocado en formar a los asistentes en el debate y la investigación dentro de los campos de la estética, la filosofía del arte y las teorías de la imagen. Por este motivo los estudiantes tendrán un papel activo en la construcción última del temario mediante su participación.

Cabe recordar que el "Seminario Optativo" es el centro del Plan de Estudios, en la medida en que permite el desarrollo de las habilidades de investigación, exposición y escritura. De modo particular, el área de conocimiento de Estética presenta desafíos propios que deberán ser trabajados bajo la modalidad del seminario. Entre estos retos tienen preeminencia el problema de la aplicación y creación de teorías para comprender la enorme diversidad de casos concretos.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar estrategias de investigación bibliográfica en bases de datos.
- Practicar el uso de herramientas de trabajo textual (v. gr. esquemas conceptuales, fichas de investigación, comparación de traducciones, reconstrucción de argumentos, análisis de figuras retóricas).
- Ejercitarse en expresión oral (v. gr. presentación general de textos y exposición de argumentos).
- Ejercitarse en el debate filosófico.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
14	Giro icónico y hermenéutica
8	Teoría de la imagen
10	Estudios visuales

GIRO ICÓNICO Y HERMENÉUTICA

Objetivos particulares

- Conocer los argumentos centrales de la estética hermenéutica.
- Reconstruir los argumentos en favor de la experiencia de verdad en la obra de arte.
- Debatir los límites y ventajas de la hermenéutica para resolver los problemas de los estudios de la imagen.

Bibliografía obligatoria

Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*, traducción, glosario y notas Linda Báez Rubí. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2017, pp. 19-159 y 294-352.

TEORÍA DE LA IMAGEN

Objetivos particulares

- Identificar las características del giro icónico
- Discutir las posibilidades de la imagen para autoanalizarse.
- Discutir los vínculos entre imagen y texto

Bibliografía obligatoria

Mitchell, W.J.T., *Teoría de la imagen*, trad. Yaiza Hernández Velázquez. Madrid: Akal, 2009, pp. 17-99.

ESTUDIOS VISUALES

Objetivos particulares

- Conocer los métodos de los estudios visuales.
- Identificar los objetos de investigación de los estudios visuales.
- Debatir el concepto de agencia visual

Bibliografía obligatoria

Bal, Mieke, *Tiempos trastornados. Análisis, historia y políticas de la mirada*, trad. Remedios Perni Llorente, intro. Miguel Ángel Hernández Navarro. Madrid: Akal, 2016, pp. 15-53.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Dirigidas por el docente:

- Discusión de los supuestos de los textos básicos y las implicaciones teóricas de los mismos siguiendo la bibliografía complementaria
- Realizar ejercicios de aplicación de los conceptos revisados en clase
- Guiar ejercicios orientados al aprendizaje de estrategias de análisis textual
- Guiar ejercicios orientados al aprendizaje de estrategias de investigación
- Guiar ejercicios orientados al aprendizaje de estrategias de argumentación
- Dirigir ejercicios de observación en clase y durante las visitas a exposiciones

Realizadas por estudiantes:

- Realizar las lecturas básicas.
- Investigación de bibliografía complementaria.
- Presentar las ideas centrales de los textos.
- Presentar los argumentos centrales de los textos.
- Realizar las tareas semanalmente.
- Participar en los ejercicios en clase

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocimiento de las ideas centrales y participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias
- Glosa oral y escrita de argumentos
- Aplicación a nuevos casos de las ideas vistas en clase
- Razones sólidas y suficientes para sostener una conclusión
- Uso de bibliografía actualizada

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Los criterios enumerados deberán reflejarse en los siguientes mecanismos de evaluación continua:

- Ejercicios y tareas semanales que se realizarán en el salón de clases (40%)
- Cada estudiante deberá realizar una tarea (exposición o grabación) en cada una de las tres unidades. Cada una de ellas representa un tercio de su calificación (60%).
 - Las tareas estarán ligadas a las lecturas obligatorias, aunque pueden ampliarse a la bibliografía sugerida o a los textos que las y los mismos estudiantes propongan.
 - Las tareas posibles son: a) exposición del texto (ideas centrales y argumentos), b) identificación de posibles aplicaciones (v. gr. uso de marcos teóricos o metodológicos para resolver problemas o analizar situaciones), c) postulación de objeciones (v. gr. contraargumentos, contraejemplos, cuestionamiento de definiciones, discusión de premisas).

Bibliografía complementaria

- Adorno, Theodor W., Teoría estética, trad. Jorge Navarro Pérez. Madrid: Akal, 2004.
- Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer, *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, trad. Juan José Sánchez. Madrid: Trotta, 1994.
- Aguilar Rivero M., Diálogo y alteridad. Trazos de la hermenéutica de Gadamer. México: UNAM, 2005
- ----- (coord.), Entresurcos de Verdad y método. México: UNAM, 2006.
- -----Sujeto, construcción de identidades y cambio social, México: UNAM, 2012.
- Bal, Mieke, *Conceptos viajeros en las Humanidades. Una guía de viaje.* Murcia: Cendeac, 2009. Barthes, Roland, *S/Z*, trad. de Nicolás Rosa. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004.
- -----, *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*, trad. de Joaquim Sala-Sanahuja. Barcelona: Paidós, 2006.
- Baudrillard, Jean, *Simulacra and Simulation*, trad. Sheila Glaser. Michigan, University of Michigan Press, 1994.
- Baxandall, Michael. *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, trad. Carmen Bernardez Sanchís. Madrid: Hermann Blume, 1989.
- Belting, Hans, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, trad. Cristina Díez Pampliega y Jesús Espino Nuño. Madrid: Akal, 2009.
- Bejamin, Walter, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, trad. Andrés E. Weikert, intro. Bolivar Echeverría. México: Ítaca, 2003.
- Brea, José Luis, *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, E-image.* Madrid: Akal, 2010. Foster, Hal (ed.), *Vision and Visuality.* Seattle: Bay Press, 1988.
- Gadamer, Hans-Georg, *La actualidad de lo bello: El arte como juego, símbolo y fiesta*, intro. Rafael Argullol y trad. Antonio Gómez Ramos. Barcelona: Paidós, 1991.
- -----, "Transformaciones del concepto del arte" en *Acotaciones hermenéuticas*, trad. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Madrid: Trotta, 2002, pp. 181-198.
- -----, El giro hermenéutico, trad. Arturo Parada. Madrid: Cátedra, 1995.
- -----, *Estética y hermenéutica*, intro. Ángel Gabilondo y trad. Antonio Gómez Ramos. Madrid: Tecnos, 2011
- -----, *Verdad y método*, trad. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Salamanca: Sígueme, 2003.
- García Varas, Ana, Filosofia de la imagen, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011.
- ----- (ed.), *Acción y prácticas icónicas contemporáneas*. Madrid: Plaza y Valdés, 2019.
- Gell, Alfred, Art and Agency. Oxford: Clarendon, 1998.
- González Valerio, María Antonia, *El arte develado. Consideraciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer*. México: Herder, 2005.
- -----, y Greta Rivara Kamaji (coords.), Verdad ficcional no es un oxímoron. Sobre las relaciones peligrosas entre filosofía y literatura. México: UNAM-Ítaca, 2010.
- Goodman, N., "¿Cuándo hay arte?", en *Maneras de hacer mundos*, trad. Carlos Thiebaut. Madrid: Visor, 1990.
- Martín Alcoff, Linda, *Visible Identities: Race, Gender and the Self.* Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Oñate y Zubía, T., et al. (ed.), *Hans-Georg Gadamer: Ontología estética y hermenéutica*. Dykinson: Madrid, 2005.