

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

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

**ASIGNATURA:
Estética**

**PROFESOR/A:
Ana María Martínez de la Escalera Lorenzo**

SEMESTRE

I

CICLO: 2025-1

	HORAS/SEMANA/S EMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEO RÍ C A S	PRÁCTICAS		
	2		32	8

Carácter: **Obligatorio**

Tipo : **Teórico**

Modalidad: **Curso**

Asignatura precedente:

Asignatura subsecuente: Estética II

INTRODUCCIÓN

La materia es anual. De esta suerte, en este primer semestre se ofrecerán los conceptos, problemas y argumentos de la estética crítica en su relación con su genealogía y conectando con su devenir contemporáneo, crítico del género y de la política de los cuerpos (hacia lo político de los cuerpos juntos). Se trata de analizar la condición histórica de la disciplina en las ciencias humanas y sociales. En este sentido se estudiará cómo ha sido reformulado el vocabulario técnico-conceptual y categorial de la estética para pensar las prácticas artísticas y la institucionalización/liberación de las artes, mostrando las transformaciones del decir/hacer en su historia, y en relación con estas últimas, sus efectos políticos sobre los cuerpos individuales y colectivos y su(s) sensibilidad(es). Acabada esta presentación se procede a ofrecer y poner a prueba instrumentos críticos y modalidades argumentales para tratar con las prácticas artísticas contemporáneas, las teorías y discursos asociados, y su puesta en cuestión desde el pensamiento estético-crítico.

OBJETIVOS

Formulación crítica de los problemas modernos de la estética y su relación con los efectos performativos de las prácticas artísticas y las prácticas teóricas sobre la sensibilidad y el cuerpo individual y colectivo como agenciamientos inventivos de sensibilidad.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
6	Devenires de la estética: Más allá del tiempo perimido de la belleza, el momento democrático del gusto y la experiencia moderna constitutiva de la sensibilidad y los cuerpos (vanguardias XX y sus efectos performativos contemporáneos) más allá de las hegemonías occidentales (eurocéntricas, falogocéntricas, etc.). Un vocabulario otro: resignificar, deconstruir, criticar.
6	Crítica del vocabulario de la experiencia de la sensibilidad. Institucionalización de las artes en la modernidad: escuelas superiores, universidades, museos, galerías, políticas del arte y mercado globalizado. La sensibilidad estandarizada (mainstream y hegemónica) en control de los cuerpos sensibles. Artistas, públicos.

10	Creación, subjetividad, sensibilidad, tiempo, espacio, cronotopo, alteridad (Deleuze, Guattari, Agamben, Didi-Huberman, Benjamin, Suely Rolnick, nelly Richard, Alfredo Jaar, etc..)
12	Figuras contemporáneas del mundo de las artes: el curador y la curaduría, la teoría en el museo y en las políticas culturales. El nuevo museo y sus tareas en América Latina. Figuras descolonizadas de la práctica artística.
8	Experiencias artísticas y estéticas contemporáneas: devenir otro de los cuerpos sensibles. Los feminismos artísticos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Agamben, Giorgio, Creación y anarquía. En Classroom.
- Agamben, Giorgio, El uso de los cuerpos, Homo Sacer IV. En Classroom
- Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, Discursos Interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1973, pp.15-59.(yo les comparto el texto escaneado)
- Deleuze, Gilles, “Qué es el acto de creación” (conf. 1987) En Classroom.
- Didi-Huberman, Georges, Cuando las imágenes toman posición. Madrid: Machado, 2008.(yo les comparto el texto escaneado)
- Didi-Huberman, George, Ante el tiempo.
- Guattari, Félix, La Revolución Molecular, comparido en Classroom.
- Givone, Sergio, Historia de la Estética. Madrid: Tecnos, 1990.
<https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2013/11/givone-historia-de-la-estc3a9tica.pdf>
- Híjar Serrano, Alberto, La praxis estética. Madrid: Editorial Academia española, 2013.
- Híjar Serrano, Alberto,
www.revistas.unam.mx/index.php/cronicas/article/download/50282/45126 · PDF file
- Jaar Alfredo, La política de las Imágenes. Ranciere, Didi-Huberman, etc. En Classroom.
- Marchán Fiz, Simón, La estética en la cultura moderna. Madrid: Alianza ed., 2000.
<https://ojs.ehu.eus/index.php/Fabrikart/article/viewFile/1478/1120>
- , Las vanguardias en las artes y en la arquitectura. Madrid: Espasa, 2001.
- , Real/virtual en la estética y teoría de las artes. Barcelona: Paidós, 2006.

Nancy Jean Luc, La imagen
https://letraspalabrastextos.weebly.com/uploads/1/4/2/7/14270166/01__jean-luc_nancy_.pdf
Ranciere, Jacques. El reparto de lo sensible. Estética y política. 2000 (yo tengo los textos de Ranciere y se los comparto)
-----, El inconsciente estético. 2001(texto escaneado yo lo comparto)
-----, El espectador emancipado. 2008.(texto escaneado yo lo comparto)
Ocampo Estela, <http://www.geocities.ws/dchacobo/ApoloMascara.PDF>
Rolnik, Suely, Geopolítica del chuleo. <http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es>
http://medicinayarte.com/img/rolnik_arte_cura.pdf
Tatarkiewicz, Wladyslaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos/Alianza, 2007.
<https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2013/11/givone-historia-de-la-estc3a9tica.pdf> (yo se los comparto a los alumnos)
<https://www.scribd.com/document/238323715/Tatarkiewicz-Wladyslaw-H%C2%AA-de-La-Estetica-III-Moderna>
Bayer, R. Historia de la estética.
<https://www.scribd.com/doc/73007731/Raymond-Bayer-Historia-de-la-Estetica>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Benjamin, Walter, El libro de los pasajes. Akal.
Deotte, Jean-Louis, Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el Museo. Santiago: Cuarto propio, 2000.
Derrida, Jacques, Ecografías de la televisión. Y El tocar, jean-Luc Nancy. Buenos Aires: Amorrortu, 2011.
Ocampo, Estela, Apolo y la máscara. Barcelona: Icaria, 1985.
-----, El fetiche en el museo. Madrid: Alianza, 2011.
-----, Diccionario de términos artísticos y arqueológicos. Icaria, 1992.
-----, Teorías del arte. Icaria, 1992.
Richard, Nelly, Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítica. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007. Y:
<https://www.scribd.com/doc/59369975/Nelly-Richard-Latinoamerica-y-la-posmodernidad>
Heinrich Wölfflin, Conceptos fundamentales de la historia del arte.
<https://drive.google.com/file/d/1iKmTTi-cpcMvqyFlaajWUniMlPSNDWkG/view>
https://mega.nz/#!kM0Q2Lyb!qodMRtWW7Q1B_SkdNz-Gpwgk_ItnwOrD5GiM2UnjyU

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Dirigidas por el docente:

- Exposición detallada de los problemas específicos del curso.
- Lectura en voz alta de fragmentos de las lecturas obligatorias.
- Formulación de interrogantes producto de las lecturas.
- Historización de los problemas.
- Debate de las categorías y conceptos utilizados en el planteamiento de problemas.
- Establecimiento de cuestiones principales y secundarias.
- Elaboración de cuestionario conceptual.
- Elaborar las problemáticas de los ensayos.

Realizadas por estudiantes:

- Lectura de textos.
- Elaboración de reportes de lectura.
- Identificación de conceptos y categorías.
- Uso de los anteriores en nuevas situaciones.
- Búsqueda de material visual que aplique a los objetivos.
- .Responder cuestionario.
- Presentación de argumentos.
- Escritura del ensayo parcial y el ensayo final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (10%)
- Reconocimiento de las ideas centrales (10%)
- Aplicación a nuevos casos de las ideas vistas en clase (20%)
- Glosa escrita y verbalizada de argumentos (20%)
- Razones sólidas y suficientes para sostener una conclusión (30%)
- Uso de bibliografía (10%)

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

- Participación en clase.
- Reporte de lectura.
- Informes de investigación mensuales.
- Ensayo parcial a mitad del semestre o cuestionario.
- Ensayo final.