

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura en Estudios Latinoamericanos

Nombre de la asignatura: **Estética I**
 Profesor o profesora: Mtra. Sofía Falomir Sánchez
 Correo institucional: sofiafalomir@filos.unam.mx

Clave 3546	Semestre 2025-1	Créditos 4	Área: Filosofía	
			Campo de conocimiento: Estética	
			Etapa: Ciclo	
Modalidad	Curso ☒ Taller ☐ Lab ☐ Sem ☐ Tipo		T ☒ P ☐ T/P ☐	
Carácter	Obligatorio ☒ Optativo ☒ Obligatorio E ☐		Horas:	
			Semana	Semestre
			Teóricas 3	Teóricas 48
			Prácticas 0	Prácticas 0
			Total: 3	Total: 48

Asignatura antecedente	Ninguna		
Asignatura subsecuente	Estética 2		
	Temas Generales		Horas
	<p>Tema del curso: <i>Arte como resistencia en América Latina</i></p> <p>El uso del concepto <i>arte</i> dice mucho de los valores de una sociedad y un momento histórico determinado. Cuáles objetos adquieren el estatuto de “obra de arte”, qué artistas se exhiben y en dónde, y qué criterios determinan el buen gusto son cuestiones imbricadas con las relaciones de dominación en una sociedad. Al mismo tiempo, el arte es también el sitio de experimentación material en el que estos mismos criterios pueden ser cuestionados, tergiversados, criticados y hasta socavados. Esto se puede ver en la obra de artistas latinoamericanas, chicanas, afrodescendientes, indígenas, mujeres y disidentes sexuales cuyos experimentos formales retan los cánones artísticos aceptados, y tematizan la ira y dolor, pero también el ludismo, risa y gozo de quienes están marginados por los criterios estéticos eurocéntricos, patriarcales y heteronormados. Ahora bien, estas prácticas artísticas disidentes no son inmunes a la apropiación oficialista o la mercantilización. Esto apunta al enorme poder latente en la recepción de las obras de arte, y por ese mismo motivo su producción, reproducción y legibilidad están siempre en disputa.</p> <p>Objetivo Central: ofrecer una introducción a la estética como disciplina filosófica y su acontecer en América Latina, a partir de preguntar cómo y en qué sentidos podemos pensar al arte como dispositivo de resistencia.</p>		48

	I. Qué es la estética filosófica y cuál es su aplicación y pertinencia en América Latina	
	II. ¿Qué son las obras de arte? Usos políticos e históricos del concepto.	
	III. Vinculos y tensiones entre la historia del arte e historia. El caso de México.	
	IV. Arte como dispositivo de resistencia: arte feminista y arte <i>cuir</i>	

Contenidos temáticos		
Semana /Fecha	Subtemas Particulares (desglose de actividades, fechas y bibliografía obligatoria para la sesión)	Horas
1	Presentación del curso	3
2, 3 y 4	<p>I. ¿Qué es la estética?</p> <p>a. Por qué la disciplina es producto de la modernidad europea.</p> <p>b. Conceptos básicos. Subjetividad, sensibilidad, belleza.</p> <p>c. La regulación colonial del gusto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platón, Libro X de la <i>República</i>, Madrid, Gredos, 2014. - Schiller, Freiderich, <i>Poesía ingenua y poesía sentimental</i>, Costa Rica: Global, 2021. - Mignolo, Walter, <i>Estéticas y opción decolonial</i>, Colombia: Creaciones, 2014. 	9
5, 6 y 7	<p>II. ¿Qué son las obras de arte?</p> <p>a. Cuándo y cómo se inventa el “arte”</p> <p>b. La producción de la distinción entre arte y artesanía.</p> <p>c. Arte popular. Mito y acción emancipadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Castro, Sixto J. “La problemática definición del arte”, <i>Estudios filosóficos</i>, no. 53, 2004, p. 333-355. - Shiner, Larry, <i>La invención del arte</i>, Buenos Aires, Paidós: 2004. - Escobar, Ticio, <i>El mito de arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular</i>, Buenos Aires: Ariel, 2014. - Albán Achinte, Adolfo, “Artistas indígenas y afrocolombianos: entre las memorias y las cosmovisiones. Estéticas de la re-existencia”, <i>Arte y estética en la encrucijada descolonial</i>, Zulma Palermo (ed.), Buenos Aires: Signo, 2009. 	9
8, 9 y 10	<p>III. Entre la Historia del arte y la Historia de México.</p> <p>a. Historia del arte en México: modernidad internacionalista y folklore.</p> <p>b. Concordancias y tensiones entre el arte y sus circunstancias.</p> <p>c. Arte no-objetual y arte urbano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traba, Marta, <i>Arte de América Latina 1900-1980</i>, Nueva York: Banco Interamericano de desarrollo, 1994. - Benitez Dueñas, Issa María (ed.), <i>Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias</i>, México: CNA-Curare, 2004. - Debrouse, Olivier y Cuauhtémoc Medina, <i>La era de la discrepancia arte y cultura visual en México 1968-1997</i>, México: MUCA, 2014. 	9

	Conferencia del Dr. Joaquín Díez Canedo sobre Juan O’Gorman y la crítica al capitalismo a partir del muralismo de Ciudad Universitaria.	
11, 12 y 13	<p>IV. Arte y feminismo en América Latina.</p> <p>a. Prácticas artísticas feministas en el siglo XX.</p> <p>b. Las mujeres artistas y el <i>kitsch</i>.</p> <p>c. Mujeres y performance.</p> <p>- Fajardo-Hill, Cecilia y Andrea Giunta, <i>Mujeres radicales en el arte latinoamericano 1960-1985</i>, Nueva York: Prestel, 2017.</p> <p>- Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz, <i>Crítica feminista en la teoría e historia del arte</i>, Mexico: Universidad Iberoamericana, UNAM, 2007.</p> <p>- Mayer, Mónica, <i>Rosa cbillante: mujeres y performance en México</i>, México: Conaculta, 2004.</p>	9
14, 15 y 16	<p>V. Arte <i>cuir</i> en América Latina</p> <p>a. <i>Nación marica</i>. La traducción del <i>queer</i> en América Latina.</p> <p>b. Postporno y descolonización.</p> <p>c. Cuerpo, (híper)identidad y reapropiaciones de los mass-medios.</p> <p>- Campuzano, Giuseppe, “Museo Travesti del Perú”, <i>Nerter</i> 25-26 (Invierno-Primavera 2015-2016): 43-53.</p> <p>- Sutherland, Juan Pablo, <i>Nación marica. Prácticas culturales y crítica activista</i>, Bogotá: Ripio ediciones, 2009.</p> <p>Conferencia de la Dra. Andre Sánchez Grobet sobre Postporno en América Latina.</p>	9

Estrategias didácticas	Evaluación del aprendizaje
Exposición (X)	Exámenes parciales ()
Trabajo en equipo ()	Examen final ()
Lecturas (X)	Trabajos y tareas (X)
Trabajo de investigación (X)	Presentación de tema (X)
Prácticas (taller o laboratorio) ()	Participación en clase (X)
Prácticas de campo ()	Asistencia ()
Aprendizaje por proyectos ()	Rúbricas ()
Aprendizaje basado en problemas ()	Portafolios ()
Casos de enseñanza ()	Listas de cotejo ()
Otras (especificar) (X)	Otras (especificar)

Perfil profesiográfico del profesor o profesora	
Título o grado	Maestra en Filosofía
Experiencia docente	2 años
Otra característica	Doctorante en el Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la UNAM.

Bibliografía complementaria:

- Acha, Juan, “Despertar Revolucionario” y “Arte y política” en *Despertar Revolucionario*, México: MUAC, 2017.
- Bayer, Raymond, *Historia de la estética*, México: FCE, 1965.
- Bozal, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas*, Madrid: Visor, 1996.
- Castro, Sixto J., *En teoría es arte. Una introducción a la estética*, Salamanca: San Esteban-Edibesa, 2005.
- Debroise, Olivier y Cuauhtémoc Medina, *La era de la discrepancia arte y cultura visual en México 1968-1997*, México: MUCA, 2014.
- Dorotinsky, Deborah y Rían Lozano (coord.), *Culturas visuales desde América Latina*, México: UNAM-IIE, 2022.
- Dorotinsky, Deborah, *Viaje de sombras. Fotografías del Desierto de la Soledad y los indios lacandones en los años cuarenta*, México: UNAM-IIE, 2013.
- Dussel, Enrique, “Hacia una estética de la liberación. ¿Qué es la belleza?”, *Revista de la Universidad de México, dossier: Descolonización*, UNAM, abril 2021, 1-11.
- García Canclini, Nestor y Ernesto Piedras Fera, *Las industrias culturales y el desarrollo de México*, México: Siglo XXI Editores, 2008.
- Híjar, Alberto, Miguel Ángel Esquivel et. al., *Arte y utopía en América Latina*, México: INBA, 2000.
- Lozano, Rían, *Prácticas culturales a-normales: un ensayo alter-mundializador*, México: PUEG, 2010.
- Mariátegui, José Carlos. *El artista y la época*. Amauta. Obras completas. Núm 6. Lima, 1978.
- Sarduy, Severo, *Ensayos generales sobre el barroco*, Buenos Aires: FCE, 1987.