

μίμησις.

Filosofía del arte 1

Mímesis y las artes

Mtro. Daniel Vargas Parra
FFYL-UNAM
Colegio de Historia

Semestre 2026-1
FFyL
Mie: 12-15 hrs

16 Sesiones
48 hrs

edgarvargas@filos.unam.mx
filosofielarte.ffyl@gmail.com

1. Justificación.

La motivación de este curso es acercar a las y los estudiantes al análisis de la obra de arte desde la crítica de un grupo de conceptos fundamentales para la estética y las teorías de las artes. Se ha propuesto un curso de filosofía del arte diseñado para historiadoras e historiadores bajo la certeza de preparar a las nuevas generaciones en el manejo de fuentes y acervos propios de las investigaciones en torno al fenómeno artístico; como son los museos, colecciones, galerías, intervenciones, instalaciones, etc. Con la intención de orientarles en la reflexión de su marco conceptual, al diseñar estrategias metodológicas, se incentivan habilidades de reconocimiento de argumentos filosóficos según su escuela, corriente o disciplina atendiendo al estudio contextual del pensador y sus condiciones de emergencia. Esto bajo la convicción de que toda historiadora e historiador debe contar con un conocimiento mínimo de los sistemas más influyentes de la filosofía moderna para el mejor manejo de la crítica y deconstrucción de fuentes. En específico, este curso dota, a quien se interese en las artes, de herramientas para lograr una mejor comprensión de lecturas y autores dedicados al pensamiento estético y sus implicaciones en la historia de las artes, el acervo de museos y el patrimonio cultural.

2. Competencias

Modo operativo del Taller

El Taller *Mímesis* tendrá por fin dar a sus integrantes la capacidad teórica que le permita dialogar con especialistas de ramas afines a los problemas que, como historiador, pueda enfrentar en sus futuras investigaciones. Se busca apoyar al perfil de investigador sobre las artes preocupado por los mecanismos metodológicos cuyo origen filosófico demanda un tipo de estrategias de estudio diferentes y, quizá, menos conocidas durante su formación como historiador. El curso pretende hacer consciente al estudiante de estos requerimientos conceptuales y propone acercarlo didácticamente al análisis de argumentos y sistemas de la filosofía de las artes. Finalmente, como taller, se busca apoyar al estudiante de la carrera de historia a ejercitarse en el trabajo colectivo y multidisciplinario observando prácticas de gestión cultural y patrimonio artístico como panorama del rol profesional de nuestra época.

- a) Desarrollo de perfil en la crítica y teoría.

La asignatura tendrá por fin desarrollar en las y los estudiantes de la licenciatura una capacidad teórica y práctica que les permita dialogar con especialistas de ramas afines a las artes, la gestión cultural y la filosofía.

b) Análisis y tipos de metodología.

Se busca apoyar a las nuevas generaciones en la búsqueda de los mecanismos metodológicos cuyo origen filosófico demanda un tipo de estrategias de estudio diferentes y, quizá, menos conocidas durante su formación como historiadores. El curso pretende hacer consciente al estudiantado de estos requerimientos conceptuales y propone acercarlos didácticamente al análisis de argumentos y sistemas de la filosofía cuyo eje de reflexión se localiza en el objeto de las artes y artistas.

c) Vinculación con otras disciplinas y profesiones.

Finalmente, como un ejercicio de colaboración entre distintas profesiones enfocadas en el fenómeno estético y museal, se busca apoyar al alumnado de la carrera de historia a formarse en el trabajo colectivo y multidisciplinario, observando prácticas de gestión cultural y patrimonio artístico. Este curso también propone acercar, bajo el análisis de montaje y difusión de exposiciones en museo y galería, al panorama aplicado del rol profesional de las y los historiadores de nuestra época.

3. Metodología

El modelo metodológico se integra sobre tres ejes colaborativos:

a) Laboratorio de lenguajes.

El taller dedicará una hora de cada clase a la teoría. El objetivo es un diálogo tipo mayéutica con el taller para incentivar la generación de un lenguaje innovador pero eficaz en la formulación de su proyecto. Para fortalecer el discurso teórico de cada integrante del taller se dispondrá de un marco conceptual derivado de las lecturas de la bibliografía, propuestas semanalmente a la clase.

Las lecturas y bibliografía básica de trabajo se encontrarán en formato digital disponible mediante el classroom del

grupo. Cada semana se señalará en sesión el texto o material de reflexión para discutir en colectivo.

b) Analítica de Mimesis.

En cada sesión, el taller dedicará una hora al análisis de un modelo de *mimesis* sobre las artes. Así, cada clase estará enfocada a la analítica de una obra o producción artística en relación con el concepto de re-presentación. El material de estudio estará dispuesto en archivo adjunto o liga al recurso electrónico vía classroom. Para realizar el análisis es necesario diseñar un formato en colectivo.

c) Recolección de muestras.

Su objetivo poner en ejercicio lo estudiado durante las sesiones del taller en tareas específicas con plazo de entrega. A lo largo del semestre se irán conformando, de acuerdo al desempeño e intereses del grupo, opciones de estos trabajos de entrega con instrucciones y formatos de elaboración. Se dispondrá este catálogo de tareas en la plataforma Classroom.

Con esto, se busca establecer los puentes necesarios de comunicación entre la disciplina y la crítica vinculando lenguajes de interacción e incentivando el estudio formal de piezas y objetos de arte.

d) Bitácora de conceptos.

Cada sesión se dedicará a la reflexión de un concepto derivado del análisis de la obra o producción artística. Se remitirá su autoría crítica y marco conceptual de su contexto. Se anotará de forma colectiva cómo opera la pieza y el concepto de belleza. Al final del curso cada estudiante deberá entregar un glosario de 10 conceptos mínimo con esquema de trabajo.

4. Contenido.

Se ha diseñado el programa en tres núcleos que concentran el eje reflexivo de las sesiones. No se trata de unidades que agenden lecturas o exposiciones para cada clase. Se han pensado los núcleos de tal manera que el alumno logre establecer puentes interdisciplinarios entre la filosofía, la historia del arte y las teorías particulares sobre las artes de acuerdo a su propio avance respecto de la investigación que desarrollarán en taller. De otro modo, se sugieren estas vías de acercamiento al

problema central del taller pero sólo servirán como plataforma de cuestionamiento para comenzar con las pesquisas de sus investigaciones y proyectos. Sobre cada tópico se propondrán piezas de arte, bibliografía especializada, entrevistas o museos pero las capitulaciones, fuentes de apoyo y consulta así como especificidades de cada materia y objeto de reflexión se resolverán en asesoría según cada caso y en cada investigación del estudiante.

I. Qué es la mimesis.

La mimesis es uno de los conceptos constitutivos del cuerpo reflexivo sobre las artes para el campo de la estética y las teorías particulares del arte. Desde la época clásica se vislumbra la pertinencia de la noción en poéticas, tratados, anotaciones o, incluso, manuales médicos o astrológicos. Basta señalar la inspección aristotélica sobre la relación entre la mimesis, el logos y la praxis para consolidar un campo de especulación sobre la idea de la re-presentación de la materia, la acción y el lenguaje. Desde aquí, para la tradición, los efectos miméticos de las artes serán pensados en función de su capacidad de generar reconocimiento del espectador en la obra u objeto de arte con la necesidad de presentar actos, emociones o sensaciones semejantes al receptor de la pieza para producir en él catarsis. El aspecto catártico será trascendente en la historia del concepto y acompañará la reflexión hasta nuestros días.

II. La triple mimesis.

Nuestro curso se concentra en la idea de la mimesis desde el horizonte abierto por el filósofo Paul Ricoeur como *la configuración de la realidad a partir del lenguaje poético*. En específico Ricoeur aborda la relación entre vivir y contar, vida y relato, historia y narración, realidad y ficción. De manera que la relación entre narración y vida es doble. Trabajaremos cómo Ricoeur elabora un estudio sobre la *Poética* de Aristóteles en función de las aporías del tiempo de San Agustín. Por esto se estudiarán los tres niveles de ordenación del mundo descritos en *Tiempo y narración*:

Mimesis I. Mundo de la *praxis*, condición de posibilidad de la obra

Mimesis II. Configuración del mundo de la *praxis* en una obra

Mimesis III. Refiguración en el espectador del mundo de la *praxis* a través de la representación

Es menester para nuestro curso observar las contribuciones a la cultura visual y sus secuelas en la problemática sobre la referencia visual, la analogía compositiva, la citación icónica, el programa significativo o la fórmula del pathos. De ahí el interés de estudiar durante el semestre todo lo relacionado con la fenomenología iconográfica.

III. Pathosformeln.

Nos interesa también en este taller filosófico sobre la historia del arte revisar el análisis de la imagen como tópico de la investigación hermenéutica y del lenguaje. Aquí se trabajará la idea de la mimesis en especial relación con el perfil espectral de la imagen. Seguiremos en nuestro taller el esquema en el análisis iconográfico de Aby Warburg y el estudio de las pathosformeln. Aquí debemos preguntar a nuestros autores ¿cómo la forma mimetiza un tipo de sensación para producir un género? Leeremos las posibles respuestas en Gombrich y su reformulación sobre la idea del estilo.

Bibliografía

- Ricoeur. P. *Ideología y utopía*. Gedisa, Barcelona. 1994.
- ----- *Tiempo y narración* [Tres volúmenes] México Siglo XXI. 2004
- ----- *Metáfora viva*. Madrid. Cristiandad Ediciones. 1980
- ----- *Discurso de la acción* Madrid, Cátedra, 1988.
- ----- *Teoría e interpretación. Discurso y excedente de sentido*. México, Siglo XXI, 3a ed. 1999
- ----- *Historia y narratividad*. Barcelona Paidós. 1999
- Gadamer. *Verdad y Método*. Salamanca. Sígueme. 2000
- ----- *Estética y Hermenéutica*. Madrid. Tecnos. 1998.
- Agamben. *Signatura Rerum; sobre el método*. Barcelona. Anagrama. 2010.
- ----- *Infancia e Historia. La destrucción de la experiencia y el origen de la historia*. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2003
- Lukács. G. *Estética. La peculiaridad de lo estético*. Tomo 2. Traducción Manuel Sacristán. España-México. Editorial Grijalbo. 1966.
- Auerbach, Erich, *Mimesis*, México, FCE, 1950, 535 p.
- Warburg, Aby, *El atlas de imágenes mnemosine*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2012.
- De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano. Las artes del hacer*. México. Universidad Iberoamericana. 2000
- Jay Martin. *Ojos abatidos. La denigración de la Visión: En el pensamiento Francés del Siglo XX*. Madrid. Akal. 2008
- ----- *Campos de Fuerza. Entre la historia cultural y la crítica cultural*. México. Paidós. 2003.

- ----- *La imaginación dialéctica: Historia de la escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social (1923-1950)*. Madrid. Taurus. 1988.
- Aristóteles. *Sobre el color*. En *Koloreei Buruz Vitoria-Gasteiz* : Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo : Bassarai, c2006

- -----*Poética* en <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=765>
- Derrida, Jaques. *Decir el acontecimiento, ¿es posible?*
- Gombrich, E, *La preferencia por lo primitivo*. Madrid. Editorial Debate. 2003
- -----*Aby Warburg: una biografía intelectual*, Madrid, Alianza Editorial, 1992.
- Leonardo Da Vinci- *Tratado de la Pintura el parangón y la teoría de las Artes hermanas*. Versión castellanade Mario Pittaluga, Buenos aires, Editorial Losada, 1954.
- “Las relaciones entre naturaleza arte y la máquina del mundo” en Rossi. *Los filósofos y las máquinas. 1400-1700*, tr. José Manuel García. Barcelona. Editorial Labor. 1966.
- Benjamin, Walter. *El autor como productor*. Bolívar Echeverría. (trad, notas, intro.) Ítaca, México. 2004.
- ----- *Baudelaire: poesía y capitalismo*. Taurus, Madrid. 1993
- ----- *Dirección única*. Juan J. del Solar y Mercedes Allende Salazar (trad.) Alfaguara. Madrid. 1987.
- ----- *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Andrés E. (trad.) Bolívar Echeverría (int.) Ítaca. México, 2003.
- ----- *El origen del drama barroco alemán*. Taurus. 1999.
- ----- “sobre la facultad mimética” en *Ensayos escogidos*, Ed. Sur, Buenos Aires, 1967. Versión castellana, H. A. Morena. 105-107. También en “La enseñanza de lo semejante”. *Iluminaciones IV*, Madrid, Taurus, 1998. 85-89.
- Foucault, M. *Arqueología del Saber*. México. Siglo XXI. 2009
- ----- M. *Las palabras y las cosas*. México. Siglo XXI. 2004
- ----- *Nacimiento de la clínica*. México. Siglo XXI. 2007
- ----- *Nietzsche: la genealogía, la historia*. En <http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Michel%20Foucault%20-%20Nietzschegenealogiahistoria.pdf>
- ----- *Sobre la Ilustración*. Javier Higuera (trad.) Tecnos, Madrid. 1998.
- Heidegger. *El origen de la obra de arte y Hermenéutica de la facticidad*
- Krauss Rosalind. *El inconsciente óptico*. Madrid. Taurus. 1993.
- Habermas Jürgen, “La modernidad: un proyecto incompleto.” *El debate modernidad.posmodernidad*. Punto sur. Buenos Aires, 1989.
- Worringer, Wilhelm, *Abstracción y naturaleza*, México, FCE, 2008.
- G. B. Vico. “Sabiduría primitiva de los italianos” en Rais Busom Vico. Barcelona, Textos Cardinales Edición Península. 1989.
- R. Mondolfo. *Verum Factum. Desde antes que Vico hasta Marx*, tr. Oberdan Caletti. Argentina, Siglo XXI Editores. 1971.
- Marin, Louis. *Utópicas, juegos del espacio*. Madrid. Alianza Editorial. 1981
- Baudrillard, J. *Cultura y simulacro*. Trad. Pedro Rovira. Barcelona. Editorial Kairós. 1978.
- Adorno Theodor, Horkheimer Max, *Dialéctica de la ilustración*. Juan José Sánchez (trad.) Trotta. Madrid. 2006.
- Ginzburg, Carlo, *El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio*, Buenos Aires, FCE, 2010.
- Löwy Michel. *Rebelión y melancolía. El romanticismo como contracorriente de la modernidad*. Editorial Nueva Visión. 2010.
- Nietzsche. *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*.
- Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia* en <http://www.nietzscheana.com.ar/>
- -----*El crepúsculo de los ídolos*. Madrid. Alianza Editorial. 1999.
- ----- *Genealogía de la moral*. Madrid. Alianza Editorial. 2004.
- ----- *Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida*. Madrid. Biblioteca Nueva. 1999

- ----- *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Madrid, Tecnos. 2010
- Paul de Man. *Ideología estética*. Madrid Cátedra. 1998.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Estética y marxismo*. T. I, TII, Era. México. 1979.
- Freud. S. “Lo ominoso” en *Obras Completas XVII*. Trad. J.L. Etcheverry. Buenos Aires. Amorrurto Editores. 1976.
- Martin J. *Campos de Fuerza. Entre la historia cultural y la crítica cultural*. México. Paidós. 2003.
- Johann Joachim Winckelmann *De la belleza en el arte clásico. Selección de estudios y cartas*, trad. y prólogo. Juan A. Ortega y Medina, México IIE-UNAM, 1959 (IIE: N5630 W553).
- Kant. *Crítica del juicio*. Buenos Aires. Losada. 2009
- G. E. Lessing *Laocoonte*, México, UNAM, 1960, introducción de Justino Fernández, trad. Amalia Raggio. (IIE: N64 L4618, 1960)
- Hegel. *Estética 1*. Barcelona. Ediciones Península. 1997.
- Riegl, A. *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980 (1era ed. Berlín, 1893)
- De Man. *La ideología estética*. Madrid. Cátedra. 1998.
- Karl Marx. *La ideología alemana*. México. Girofen 2008.
- T. Egleton. *Estética como ideología*. Madrid. Trotta. 2006
- Meyer Schapiro *Estilo Artista Sociedad. Teoría Filosofía Del Arte*. Madrid. Técno. 1999.
- Thomas Crow. *La inteligencia del arte*. México. UNAM-IIE. 2008.
- Martin Jay. *Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*. Madrid Akal. 2008
- Norman Bryson *Tradición y deseo. De David a Delacroix*, Madrid, Akal, 2002.
- Argan J. C. *El arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Akal. 1993
- Michael Baxandall *Modelos de Intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, España, Hermann Blume, 1989:
- Keith Moxey *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, España, Ediciones del Serbal, 2004.
- Grennberg. *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid. Siruela. 2006.
- Arthur Danto. *Transfiguración del lugar común*. Barcelona Paidós. 2009
- ----- *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona. Paidós. 1999.
- -Merleau-Ponty, M.: *Lo visible y lo invisible* (selección), Seix Barral, Barcelona.
- ----- -: “El lenguaje indirecto y las voces del silencio”, en *Signos*, Seix Barral, Barcelona, 1964.
- ----- “El cuerpo como expresión y la palabra”, en *Fenomenología de la percepción*, Fondo de Cultura Económico, México, 1957.
- -----: “El arte y el mundo percibido”, en *El mundo de la percepción. Siete conferencias*, Fondo de Cultura Económico, México, 2003.

5. Evaluación.

Se han diseñado dos opciones de evaluación con la finalidad de apoyar al estudiantado Durante las primeras tres semanas de curso la o el estudiante debe indicar el formato de evaluación requerido mediante un correo electrónico a la dirección del taller o

mediante el classroom.

Evaluación A

ASISTENCIA, DE AL MENOS UN 80%, Y COLABORACIÓN CONTINUA EN EL TALLER.
[20% DE CALIFICACIÓN FINAL]

PRESENTACIÓN PUNTUAL Y DIDÁCTICA DE UNA ANALÍTICA MUSEOLÓGICA
[25% DE CALIFICACIÓN FINAL]

TOTAL DE EJERCICIOS DEL TALLER
[25% DE CALIFICACIÓN FINAL]

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA COLECTIVO DE ATLAS DE MEMORIA
[20% DE CALIFICACIÓN FINAL]

ENTREGA DE BITÁCORA DE CONCEPTOS SOBRE MÍMESIS
[10% DE CALIFICACIÓN FINAL]

Evaluación B

ASISTENCIA DE, AL MENOS, 50% DE LAS CLASES
[20% DE CALIFICACIÓN FINAL]

3 TAREAS DE HISTORIA APLICADA ACERVO, OBRA, FILME O EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA SEGÚN LAS PROPUESTAS GENERADAS EN EL TALLER
[30% DE CALIFICACIÓN FINAL]

ENTREGA DE ANÁLISIS CURATORIAL DE ALGUNA EXPOSICIÓN DE MUSEO
[30% DE CALIFICACIÓN FINAL]

ENTREGA DE ATLAS DE MEMORIA
[10% DE CALIFICACIÓN FINAL]

ENTREGA DE BITÁCORA DE CONCEPTOS SOBRE MIMESIS
[10% DE CALIFICACIÓN FINAL]