UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: PROBLEMAS DE ESTÉTICA

ARTE, SOCIEDAD Y PARTICIPACIÓN

PROFESOR/A: DRA. GEMMA ARGÜELLO MANRESA

SEMESTRE

CICLO: 2026-1

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		
	2		36	4

OBJETIVOS

Examinar tres problemáticas de la estética, la filosofía política y ética que permitan a las y los estudiantes conocer cómo a partir de ellas es posible construir distintas líneas de problematización filosófica de prácticas artísticas contemporáneas situadas basadas en su relación con lo social, muchas de las cuales son de corte performativo y político.

Objetivos específicos

Al final del curso las y los estudiantes tendrán herramientas para:
- Distinguir distintas aproximaciones filosóficas para poder analizar e identificar su relación con distintas prácticas.
- Elaborar argumentos que cuestionen dichas aproximaciones.

- Proponer marcos interpretativos para el análisis de distintas prácticas artísticas contemporáneas.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	**TEMARIO**
9	El Happening, Situacionismo y performance. - Exploraciones de la esfera pública y el espacio público. - Rompiendo el rol de las/los espectadoras/es.
9	Arte, participación, prácticas performativas y políticas en América Latina. - Revisión crítica de conceptos centrales y algunas obras representativas. - Estética latinoamericana - Arte y pedagogías críticas. - Arte y participación.
9	Arte chicano y fronterizo. - Revisión crítica de conceptos centrales y obras representativas. - Estética chicanas y LatinX.
9	Arte relacional, colaborativo, dialógico, participativo y comunitario. - Revisión de categorías. - Cuestionamiento de aproximaciones ontológicas al arte.
9	Arte feminista. - Revisión crítica de conceptos centrales y obras representativas. - Estética feminista.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Anzaldúa, Gloria (2016). Borderlands/La frontera. España: Filo studio.

Battersby, Christine (1989). Gender and Genius. Towards a feminist aesthetics. Estados Unidos: Indiana University Press.

Bishop, Claire (2016). Infiernos artificiales-Arte participativo y políticas de la espectaduría. México: TALLER DE EDICIONES ECONOMICAS.

- “El giro social: (la) colaboración y sus descontentos”.

Blanco, Paloma, Carrillo, Jesús, (et.al.). (2001). Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción, Ediciones Universidad de Salamanca.

Bourriaud, Nicolas (2008). *Estética relacional.* Argentina: Adriana Hidalgo editora.

Butler, Judith (2017). *Cuerpos aliados y lucha política.* Barcelona: Paidós.

Camnitzer, Luis (2008). *Didáctica de la Liberación. Arte Conceptualista Latinoamericano.* Buenos Aires: Centro cultural de España.

Campuzano, Giuseppe (2007). Museo Trasvesti del Perú. Perú: Institute of Development Studies.

Chadwick (1990). Women Art and Society. EUA: Thames Hudson.

Cordero, Karen y Sáez Inda (Comp.) (2001). Crítica feminista en la teoría e historia del arte. México: Universidad Iberoamericana, CONACULTA.

Crespo-Martí, Bibiana. (2018). "Acerca de las prácticas artísticas participativa contemporáneas como catalizadoras de la sociabilización". *Historia y comunicación social* 25(1), 275-286.

Cruz Sánchez, P. A. (2022). *Arte y performance. Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad*. Ediciones Akal.

Debord (1958). Teoría de la Deriva.
- (1957). Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional.
-(1955). Introducción a una Crítica de la Geografía Urbana.

Dieguez, Ileana (2014). *Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas*. México: Paso de Gato-Toma. Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C. Córdoba-Argentina: DocumentA/Escénicas.

Guinta, Andrea (2019). Feminismo y arte latinoamericano: Historias de artistas que emanciparon el cuerpo. Argentina: Siglo XXI.

Kester, Grant (2017). "Piezas conversacionales: El papel del diáolgo enel arte socialmente comprometido. *Efíemera Revista Vol. 8 (9).*

Kwon, Miwon. (2002). One place alter another. Site-specific art and locational identity. Cambridge:MITPress.

Deutsche, Rosalyn. (2008). Agarofobia. Quaderns Portátils #12, Barcelona:Macba.
Foster, Hal (2001). El artista como etnógrafo. En: El retorno de lo real, Madrid: Akal, pp. 175-208

Lacy, Suzanne. (2003). Hacer arte público como memoria colectiva, como metáfora y como acción. En: Arte, memoria y violencia: reflexiones sobre la ciudad. Medellín: Corporación Región, pp. 63- 80.

Lacy, Suzanne. (1995). Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Bay Press.

Mouffe, Chantal. (2007). En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
2007

Sontag, Susan. (1984). “Los Happenings: un arte de yuxtaposición radical”. En: *Contra la interpretación.* Barcelona: Seix Barral, pp. 340-354.

Steinberg, Leo, “El arte contemporáneo y la incomodidad del público” (1962), en Otra parte, n. 2, otoño 2004, pp. 24-34.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Docente:

- Revisar los temas que estructuran el programa para que la/el estudiante analice distintos conceptos que le permitan construir marcos interpretativos para analizar obras y categorías presentes en el arte contemporáneo.
- Mostrar distintos ejemplos de piezas y prácticas artísticas a través de registros en imagen y video que ilustren las problemáticas abordadas en clase.
- Preparar la discusión grupal de los temas y de los ejemplos propuestos por parte de la docente para que las y los estudiantes identifiquen los conceptos y argumentos centrales de las y los autores abordados, genere estrategias de argumentación y formule preguntas que le permitan profundizar en los temas analizados.

Por parte de las y los estudiantes:

- Investigar fuentes bibliográficas, hemerográficas y recursos electrónicos para la elaboración de los ensayos.
- Preparar preguntas sobre las lecturas para arrancar con la discusión en la clase y preparar discusiones grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (5%)

- Reconocimiento de las ideas centrales (20%)
- Aplicación a nuevos casos de las ideas revisadas en clase (10%)
- Glosa escrita de argumentos (30%)
- Razones sólidas y suficientes para sostener una conclusión (30%)
- Uso de bibliografía actualizada (5%)

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Ensayo final: 60%

Actividades y presentaciones: 40%

Sistema de citas: http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

Debe evitarse el plagio o la elaboración de trabajos con IA. Si es identificado en alguno de sus ensayos, éste será calificado con cero.
Cada día de retraso en la entrega de sus trabajos tendrá como sanción un punto menos.