

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

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

Clave 3546	Semestre 2026-1	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. A lo largo del curso se ofrecerá una aproximación introductoria al problema de la producción, reproducción y legibilidad de las obras de arte, así como su dimensión política y filosófica. En el último módulo del curso, haremos un estudio de caso sobre el neobarroco cubano, una corriente que usó la metáfora, el hipérbaton, y otros dispositivos estéticos para reivindicar lo indómito y monstruoso tanto en el arte como en la naturaleza latinoamericana.</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: neobarroco cubano. Lezama, Carpentier y Sarduy	

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> <p>- Platón, Libro X de la <i>República</i>, Madrid, Gredos, 2014.</p> <p>- Schiller, Freiderich, <i>Poesía ingenua y poesía sentimental</i>, Costa Rica: Global, 2021.</p> <p>- Mignolo, Walter, <i>Estéticas y opción decolonial</i>, Colombia: Creaciones, 2014.</p>	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> <p>- Castro, Sixto J. “La problemática definición del arte”, <i>Estudios filosóficos</i>, no. 53, 2004, p. 333-355.</p> <p>- Escobar, Ticio, <i>El mito de arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular</i>, Buenos Aires: Ariel, 2014.</p> <p>- 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 decolonial</i>, Zulma Palermo (ed.), Buenos Aires: Signo, 2009.</p>	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> <p>- Traba, Marta, <i>Arte de América Latina 1900-1980</i>, Nueva York: Banco Interamericano de desarrollo, 1994.</p> <p>- Benitez Dueñas, Issa María (ed.), <i>Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias</i>, México: CNA-Curare, 2004.</p> <p>- Debrouse, Olivier y Cuauhtémoc Medina, <i>La era de la discrepancia arte y cultura visual en México 1968-1997</i>, México: MUCA, 2014.</p>	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, 13, 14 y 15	<ul style="list-style-type: none"> - Arte y neobarroco. <ul style="list-style-type: none"> o ¿Qué es el neobarroco? o Lo indómito en Lezama. Naturaleza y lenguaje. o La vida de las plantas en Carpentier. o Los cruces multimediales de Sarduy - Sarduy, Severo, <i>Ensayos generales sobre el barroco</i>, Buenos Aires: FCE, 1987. - Lezama Lima, José, <i>El reino de la imagen</i>. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2006. - Carpentier, Alejo, <i>El siglo de las luces</i>. Madrid: Alianza, 2012. - Baler, Pablo. <i>Los sentidos de la distorsión. Fantasías epistemológicas del neobarroco latinoamericano</i>. Leiden: Almenara, 2019. - Echeverría, Bolívar. <i>El barroco y la modernidad</i>. México: Era, 2010. 	15
16	Cierre del curso	3

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	Doctora en Filosofía
Experiencia docente	3 años
Otra característica	Profesora en el Colegio de 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.
- Debrouse, 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.
- 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.
- Mariátegui, José Carlos. *El artista y la época*. Amauta. Obras completas. Núm 6. Lima, 1978.
- Cortázar, Julio, Para llegar a Lezama Lima. En S. Pedro (Ed.), *Recopilación de textos sobre José Lezama Lima*. La Habana: Casa de las Américas, 1995.
- Álvarez Álvarez, L. et al., *De José Lezama Lima a Severo Sarduy: lenguaje y neobarroco en Cuba*. Santiago de Compostela, USC, 2014.
- Ferrer, C., *Lecturas neobarrocas: literatura y tecnología en América Latina*. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2021.
- Lezama Lima, José, (2020a). *Escritos de estética*. Madrid: Dykinson, 2020.
- Lezama Lima, José, *La expresión americana*. Madrid: Verbum, 2020.