

Estética y Teoría del Arte I

Este curso se propone abordar el estudio de las problemáticas de la estética entendida tanto como una reflexión sobre los territorios sociales de lo sensible como una teoría compleja de la creación artística considerada como parte fundamental de la poiésis social. A lo dicho, hay que agregar que a los recorridos reflexivos a que estas dos vertientes den lugar, se les quiere abordar con base en las formulaciones de la epistemología del sur y de la filosofía de la liberación. En términos sintéticos, esto quiere decir que se desea trascender el relato estrictamente arbóreo y progresivo habitual en la enseñanza de la estética en la que las intelecciones latinoamericanas, asiáticas o africanas se miran como ramajes, derivaciones, nacidos del gran tronco reflexivo de la occidentalidad central. Este encuadre habitual ha invisibilizado o devaluado muchas formulaciones y experiencias estéticas. Obviamente, no se trata de negar los esenciales aportes europeos, pero sí se pretende reconstituir una lógica de diálogos, influencias y debates que ha sido mucho más intensa, compleja y rica que la que describe el relato histórico progresivo.

De acuerdo con lo dicho, hemos considerado organizar este curso en tres grandes apartados. El primero tiene que ver con formulaciones teóricas fundamentales nacidas de los paradigmas básicos a los que nos hemos referido líneas arriba (la estética como estudio de la sensibilidad, la estética como estudio de la producción artística). El segundo, remite a los grandes debates políticos y civilizatorios que han atravesado, durante el siglo XX y el siglo XXI las teorizaciones estéticas. Hemos hecho este corte porque coincide con eclosión de las críticas a la modernidad. Críticas que en las que nos encontramos inmersos. El tercero, es un repaso de las principales formulaciones estéticas del siglo XX y XXI, presentadas no en un orden arbóreo sino mediante un corte temporal/espacial que nos permite advertir las coincidencias y pugnas estéticas que estaban ocurriendo en el mismo periodo en diversas partes del mundo.

Plan de trabajo

Tema y Lectura	Docente	Fecha
1) Inmanuel Kant, la estética como teoría de la sensibilidad. (Crítica del Juicio)	Alberto Híjar y Carlos Guevara	19-03-21
2) Friedrich Hegel, la estética como estudio de la producción artística. (Lecciones de Estética, Introducción, Primera y Segunda Parte)	Alfredo Gurza	26-03-21
3) Romanticismo sin fin. Artisticidad, subversión y subsunción capitalista. (Albert Begun, El alma romántica y el sueño)	Alfredo Gurza	16-04-21
4) Benjamin, Adorno y Horkheimer, el arte y la crítica de las razones ilustrada e instrumental. (La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Dialéctica de la Ilustración)	Claudia Cabrera	23-04-21
5) Marcuse, el arte como empresa civilizatoria libertaria (Eros y civilización)	Alberto Híjar y Carlos Guevara	30-04-21
6) Lotman y Bolívar Echeverría, arte, semiótica y política. (Semiótica y problemas de la estética cinematográfica. Definición de la cultura)	Javier Contreras	07-05-21
7) Badiou, el arte y lo acontecimental. (La filosofía y el acontecimiento)	Luis Jaime Cortes	14-05-21
8) Merlau-Ponty, Nietzsche y Deleuze, arte y cuerpo como vía de conocimiento. (El origen de la tragedia, ¿Qué es Filosofía? Lo visible y lo invisible)	Miroslava Salcido	21-05-21
9) Rancière y Mouffe, las prácticas artísticas y lo público. (El tiempo de la igualdad. Agonística)	Carlos Guevara	28-05-21
10) Krakauer y Stayer, arte y medios. (Estética sin territorio y Los condenados de la pantalla)	Loreto Alonso	04-06-21
11) Boaventura de Sousa Santos y David Le Breton, prácticas subalternas frente a la construcción del cuerpo en occidente. (Epistemologías del sur. Antropología del cuerpo y modernidad)	Lourdes Fernández	11-06-21
12) Dussel, las transmodernidad y la filosofía de la liberación. (Filosofías del sur)	Karla Villegas	18-06-21

13) Hinkelammert, crítica de la razón utópica. (Conversaciones con Franz Hinkelammert)	Javier Contreras	25-06-21
14) Franz Fanon y Achille Mbembe, la perspectiva decolonial. (Piel negra, máscaras blancas)	Jesús Serna	02-07-21
15) Nochlin y Bartra, arte feminista (¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Creatividad invisible)	Francesca Gargallo	09-07-21
16) Híjar y la praxis estética (Praxis estética libertaria)	Carlos Guevara, Javier Contreras, Alfredo Gurza	16-07-21

Lecturas:

- 1) I. Kant, *Crítica del Juicio* (o *Crítica de la Facultad de Juzgar* o *Crítica del Discernimiento*) varias ediciones. Introducción y párrafos de 1 a 60.
- 2) G. W. F. Hegel, *Lecciones de Estética* (varias ediciones), Introducción. Primera Parte, De lo bello artístico o del Ideal. Segunda Parte, Desarrollo del ideal en las formas particulares de lo bello artístico.
- 3) W. Benjamin, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, Varias ediciones.

Th. Adorno y M. Horkheimer, Concepto de Ilustración, Excursus I, Excursus II y La industria cultural en *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta, 2009.
- 4) H. Marcuse, *Eros y civilización*, varias ediciones.
- 5) Y. Lotman, *Semiótica y problemas de la estética cinematográfica*, CUEC-UNAM. B. Echeverría, Lección III, Lección V y Lección VI, *Definición de la cultura*, México, Itaca-UNAM, 2001.
- 6) A. Badiou, *La filosofía y el acontecimiento*, Buenos Aires, Amorrortu, 2013.
- 7) F. Nietzsche, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza Editorial, 2004, párrafos 1-5.

- G. Deleuze y F. Guattari, "Percepto, afecto y concepto" en *¿Qué es la filosofía?* Barcelona, Anagrama, 1997.
- M. Merleau-Ponty, "El entrelazo-el quiasmo" en *Lo visible y lo invisible*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2006.
- 8) J. Rancière, *El tiempo de la igualdad*, Barcelona, Herder, 2011.
- Ch. Mouffe, *Agonística. Pensar el mundo políticamente*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014
- 9) S. Krakauer, "El ornamento de la masa" en *Estéticas sin territorio*, Murcia, Colegio de arquitectos y aparejadores de la región de Murcia, 2006. H. Steyer, "En defensa de la imagen pobre" en *Los condenados de la pantalla*, Buenos Aires, Editorial Caja Negra, 2011.
- 10) Boaventura de Sousa Santos, Capítulos 3, 6 y 8 de *Epistemologías del Sur*, CLACSO/Siglo XXI, 2009.
- D. Le Breton, Introducción y Capítulos 1 y 2 de *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.
- 11) E. Dussel, *Filosofías del Sur*, Akal, 2015.
- 12) F. Hinkelammert, *Conversaciones con Franz Hinkelammert*, Buenos Aires, CLACSO, 2012.
- 13) F. Fanon, *Piel negra, máscaras blancas*, Akal, 2009.
- 14) L. Nochlin, ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?
<https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/09/10/npq/>.
- E. Bartra, *Creatividad invisible. Mujeres y arte popular en América Latina y el Caribe*, México, PUEG-UNAM, 2004.
- 15) A. Híjar, *La praxis estética. Dimensión estética libertaria*, México, Cenidiap-INBA, 2016.