

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE HUMANIDADES**

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

T E S I S

**Decolonialidad. Estéticas occidentales en contraste con la
decolonialidad estética**

Que para obtener el título de:
Licenciado en Filosofía

Presenta:
Jhovany Ignacio Sánchez González

Asesor:
Dr. René Patricio Cardoso Ruiz

Toluca, Estado de México, 2026

Índice

Introducción	1
Capítulo 1. Decolonialidad	
1.1- Colonia	8
1.2- Colonización.	12
1.3- Colonialismo	17
1.4- Colonialidad	20
1.5- Neocolonialismo y Poscolonialismo	22
1.6- Modernidad y Transmodernidad en E. Dussel	27
1.7- Grupo modernidad/colonialidad (MC)	35
1.7.1 Enrique Dussel	37
1.7.2 Anibal Quijano	38
1.7.3 Walter Mignolo	40
1.7.4 Nelson Maldonado Torres	41
1.7.5 Zulma Palermo	43
Capítulo 2. Estética Occidental	45
2.1 Pitagóricos	49
2.2 Sócrates	50
2.3 Platón	52
2.4 Aristóteles	53
2.5 Alexander Glottieb Baumgarten	55
2.6 Kant	59
2.7 Hegel	65
Capítulo 3. Estética Decolonial	71
3.1 La insurrección del pueblo en defensa de la Pila Bautismal del Museo Virreinal de Zinacantepec: un movimiento estético decolonial.	75
3.2 Conclusiones	87
3.3 Bibliografía	91

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo contraponer la versión eurocéntrica de Estética con la Estética decolonial, el divulgar la perspectiva decolonial en la estética se considera importante para esta tesis por lo que se realizó una indagación con unos cuantos teóricos decoloniales como Walter Mignolo, Zulma Palermo, Pedro Pablo Gómez, etc., El contraste que se realiza con la Estética Occidental presentado en el segundo capítulo fue con la elección de algunos filósofos griegos como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, y alemanes como Baumgarten, Kant y Hegel, estos filósofos son retomados para fines de esta tesis, sus aportes son importantes dentro del conocimiento de la materia. Es importante mencionar que los estudios de la Estética decolonial y/o eurocéntrica no se reduce a los autores mencionados en esta investigación, sino existen más teorías y haceres sobre el tema, con ellos no inicia ni termina el estudio de la Estética decolonial y de Occidente en la actualidad se han elaborado más estudios y propuestas sobre las Estéticas.

En el tercer capítulo se muestra la propuesta de un movimiento Estético decolonial que tiene su origen en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, específicamente en el Museo Virreinal de Zinacantepec en donde participó la población de diferentes comunidades del municipio, cabe mencionar que lo interpreto como un movimiento decolonial por las acciones con crítica y conciencia histórica que tienen cada uno de los participantes en el fenómeno narrado por parte de una integrante del movimiento.

La metodología utilizada fue un análisis hermeneútico descriptivo e investigación de campo apoyada con herramientas como la historia oral y la historiografía. La historia oral se realizó con la técnica de la entrevista a una de las personas que formó parte activa en el fenómeno narrado en el capítulo tercero, en el que se pretende seguir indagando más al respecto debido a fuentes de archivos que se ha dificultado encontrar y narrativas por parte de más integrantes que participaron.

En el transcurso de la historia el conocimiento se ha hegemonizado, siendo universal solo una forma de comprender, entender, pensar y representar la realidad

negando otras formas de existencia, de conocimiento, de ser, de hacer, de saber, etc., una hegemonía impuesta por Occidente, lo que trae una serie de reflexiones en torno a cada una de las áreas del conocimiento, como en la Estética o en la propia filosofía preguntándonos ¿es correcto decir que la teoría Estética introducida en Europa sea la única posible?.

Posiblemente la imposición por la modernidad de esta única realidad global capitalista se ha considerado como la totalidad, y si existe una totalidad tiene que existir una exterioridad, es decir, la totalidad se entiende como el centro, y lo exterior es la periferia, estas categorías como la de centro y periferia pertenecen a la teoría del sistema-mundo del sociólogo Immanuel Wallerstein y las categorías de totalidad y exterioridad son retomadas de E. Dussel quien recurre a E. Lévinas para visibilizar la discriminación que se ejerce por parte de los seres humanos que se han considerado a sí mismos como pertenecientes a la totalidad, determinando que quienes integran la exterioridad son aquellos que no están en el centro de la modernidad global capitalista eurocéntrica.

Para E. Dussel es importante aclarar la categoría de modernidad, pues para él la modernidad no es la misma que se considera en Occidente, la cual inicia con R. Descartes al plantear la razón como el centro de la existencia, el conocimiento o búsqueda de la verdad. Para el filósofo argentino existe una modernidad temprana que inicia en 1492 con lo que él llama *el encubrimiento de América* realizado en el proceso de conquista hasta 1521 que empieza la colonia. Antes del pienso, luego existo, Dussel planteó un *yo conquisto* que antecede al *yo pensante* de Descartes, esta categoría *yo conquiro* se representa de manera concreta en las conquistas llevadas a cabo por los sujetos conquistadores de las naciones colonizadoras como España con la Corona española al colonizar el continente de Abya Yala.

¿Cuál es la razón de utilizar la categoría Abya Yala? Esta categoría se encuentra en el transcurso de la tesis como propuesta alternativa al nombre colonial que recibió el continente conquistado por la Corona española, es decir, América Latina y el Caribe el cual representa a Américo Vespucio quien participó en las exploraciones al Nuevo Mundo. El nombre de América con el que se denominó al

continente que es habitado por seres humanos con una cosmovisión representada en su organización política, religiosa, social, Estética, en sus relaciones con el mundo, una forma de comprender la realidad diferente a Occidente negó la categoría con la que los originarios del lugar nombran a sus espacios y tierras. El usar el nombre de América para el continente es aceptar la época colonial y la negación de la existencia de cada persona que habitó en estos procesos y no solo de ellos, sino también esta *herida colonial*, como la llama Walter Mignolo, que permanece en la actualidad no bajo el concepto de colonia, colonización o colonialismo, sino como colonialidad.

Por esta razón es importante mencionar la propuesta que hace el líder aimara Takir Mamani cuyo nombre real es Constantino Lima Chavez (1933), él considera que el llamar las ciudades, pueblos o territorios con un nombre impuesto por los colonizadores es sujetar la existencia a disposición de los conquistadores, por lo que en esta tesis se tratará de utilizar el concepto de Abya Yala para referirnos al continente de América Latina y el Caribe, es necesario aclarar que no en toda la tesis se sustituye el nombre por Abya Yala, sino permanece el nombre de América Latina y el Caribe a razón de no modificar las citas textuales de autores o bien para no crear confusión en la continuidad de la narrativa al utilizar esta categoría para referir al continente, no olvidar que la lectura de esta tesis es con un enfoque decolonial con crítica hacia las categorías impuestas por Occidente.

Lo anterior encamina a visibilizar elementos de la colonialidad que fueron imponiéndose a los colonizados. ¿Existe una diferencia entre colonia, colonización, colonialismo y colonialidad? Para comprender la diferencia se hizo una redacción, descripción en el primer capítulo sobre estas categorías, aunque estos procesos suceden en el mismo espacio no se dan del todo en el mismo tiempo, sino una es consecuencia de otra porque al pensar que se ha superado una de estas etapas del proceso de conquista, que se aclaran en el transcurso de la tesis, solo se supera en apariencia, pues los actos de dominio de seres humanos a seres humanos siguen permaneciendo en los actos concretos y en lo abstracto, la idea y la ideología de la modernidad occidental capitalista sigue permaneciendo.

Cada una de estas cuatro categorías mencionadas en el párrafo anterior tiene una diferencia importante con respecto a las otras, por ejemplo, entre el colonialismo y la colonialidad la diferencia radica en que la primera es considerada como un sistema que aparentemente fue superado con las independencias, y se dice aparentemente porque hay una continuación ideológica, una colonialidad que permanece en lo abstracto y que sigue representándose en cada tipo de discriminaciones, por ejemplo, la racial, de género, económica, etc. Por ello, algunas de las citas textuales de autores que aparecen sobre todo en el primer capítulo en el periodo de la colonia se conservan con un español antiguo para que no haya una modificación sobre lo relatado, incluso este español antiquísimo hace comprender de manera crítica las modificaciones que se dieron con respecto al lenguaje de los pueblos originarios ya sea por la mala pronunciación de palabras por parte de los conquistadores.

También se utilizaron categorías como “encuentro entre dos mundos”, la cual es usada por historiadores mexicanos como Miguel León Portilla quien para fines de esta tesis no es un autor que sea indagado, sino solo es referente para la categoría referida, recordar que Portilla fue un historiador que propuso una hermenéutica de los códices identificando los elementos que fueron representados por parte de los conquistadores y los símbolos que muestran una resistencia de la cultura de los nativos, dicho esto, considerar la categoría “encuentro entre dos mundos” es con la intención de criticar el supuesto “descubrimiento” realizado por los conquistadores, categoría impuesta por Occidente, con este concepto se tiene un sentido de superioridad al tener en cuenta implícitamente el “yo” en el “descubrimiento”, es decir, el sujeto es el “yo” y el verbo es “descubrí”, es una pretensión por parte de Occidente emplear ese término, así que se utilizó por esa razón esa categoría de Portilla.

El siguiente apartado del capítulo es para mostrar como el colonialismo tuvo ciertas modificaciones históricamente hablando, haciendo ver a intelectuales que argumentan sobre estos procesos, por ejemplo, el neocolonialismo y poscolonialismo sección en donde se retoman autores de la india como Gayatri

Chakravorty Spivak, E. Said quienes recurren a categorías como la de subalterno que refiere a los grupos marginados, o bien, la diferencia que hace Said entre Oriente y orientalismo como creación de las experiencias de los turistas de occidente, refiriendo al tipo de experiencia estética que se tiene que vivir cuando se visita Oriente, como atractivo turístico y exótico, la experiencia estética se reduce a una experiencia impuesta universal en el sentido mencionado. La reflexión que se considera en estos y los siguientes apartados es con la siguiente pregunta ¿cómo entender la experiencia del objeto Estético? En este apartado de la tesis también se cita a Jean Paul Sartre sobre todo el texto Colonialismo y Neocolonialismo en el que define quienes son los nuevos colonos y como configuran su realidad diferenciando buenos colonos de malos colonos.

Los conceptos de Modernidad y Transmodernidad son propuestas de la filosofía de Enrique Dussel, define la modernidad distinguiendo una modernidad temprana de una tardía, y la Transmodernidad como la superación de esa modernidad eurocéntrica capitalista. Dussel es un filósofo polémico sobre todo en la decolonialidad al ser demasiado eurocéntrico al utilizar las categorías de filósofos europeos lo que para esta tesis no es ningún inconveniente.

En el apartado del grupo modernidad colonialidad (MC) solo se recurren a algunos integrantes de este grupo para fundamentar esta tesis, sin embargo, se cita a otros autores que se encuentran investigando acerca de la decolonialidad y que no necesariamente pertenecen a la primera o segunda generación de este grupo. Otra característica por la que se eligieron a estos investigadores fue la razón de esta tesis, la Estética, que implica la relación que tiene el sujeto con el mundo y no solo con el arte. Se tiene que visibilizar la causa por la que se hicieron inferiores las creaciones artísticas que representan un significado de los integrantes de una comunidad con cierta cultura, nombrándolas artesanías, para este tema Zulma Palermo, Pedro Pablo Gómez, Walter Mignolo, Albán Achinte, entre otros, fueron quienes se consideraron relevantes en esta crítica. En la cuál se cuestiona ¿cómo es la experiencia que se tiene con el objeto artístico?

El contraste entre el primer y segundo capítulo es en las categorías utilizadas por parte de los autores referidos en esta tesis, en el primer capítulo se hace una crítica al uso de los conceptos estéticos eurocéntricos que caen en una segregación o discriminación de otras formas de entender y vivir la Estética. La historia de la Estética filosófica o la filosofía de la historia de la Estética no inicia exclusivamente en Grecia, sino existen otras formas de relaciones, creaciones, experiencias y existencias Estéticas en otros espacios como lo es en Abya Yala.

Por lo que en el segundo capítulo se muestra el estudio que la Estética ha tenido por intelectuales de Occidente desde Grecia con filósofos como los pitagóricos, Sócrates, Platón y Aristóteles, solo se recurrió a estos autores porque han sido los principales en postular los fundamentos de lo que posteriormente fue llamada por Baumgarten en el siglo XVIII como Estética, reduciéndola a las técnicas en el proceso de creación formal o los símbolos representados sin relacionarlos con otras áreas del conocimiento como la ética o la política. ¿La estética es autónoma y tiene sus propias categorías o puede ser sentida comprendida y entendida desde otras áreas del conocimiento? La intención de los intelectuales de Occidente como Baumgarten y Kant es buscar la autonomía de la materia y para ello hacen un esfuerzo por distinguir la lógica de la ética, y estas de la Estética, no hay que olvidar que el concepto establecido por Baumgarten refiere a la ciencia del conocimiento sensible, posiciona a la razón como gnoseología superior y a la Estética (mundo sensible) en la gnoseología inferior. Este apartado termina con el absolutismo de Hegel, para dar inicio al capítulo 3.

En el último capítulo se realizó una crónica histórica, aunque no se profundiza en la categoría de conciencia histórica, es prudente para esta tesis resaltar el cómo se manifestó esta categoría en los actos que son narrados en las historias orales que los participantes del fenómeno suscitado en Zinacantepec, Estado de México relataron para que fuera posible la elaboración de la crónica sobre la *pila bautismal*. Es una muestra de cómo la conciencia histórica es fundamental para posicionarse en una crítica decolonial para no ceder a las exigencias, apropiaciones que el sistema global capitalista de la modernidad realiza sobre los Otros, las periferias.

Cabe mencionar que la propuesta estética decolonial mencionada en esta tesis no es el regreso absoluto a las formas primitivas de vida, como se les ha considerado en Occidente, sino es una indagación de alternativas ante el sistema hegemónico capitalista que se manifiestan en la visibilidad que tienen otras epistemologías, experiencias Estéticas y cosmovisiones que pertenecen a sujetos que integran una cultura originaria, la intención es la posibilidad de visibilizar a profundidad el mecanismo con el que opera el poder colonial en la existencia de los seres humanos. Al pensar en la relación que tiene el sujeto con el mundo inmediatamente viene a la mente las diferentes ares del conocimiento que pueden desvelar esta serie de experiencias, para el caso particular de esta tesis recurrimos a la Estética, pero no a la Estética Occidental, sino a la Estética decolonial para re-significar las experiencias sensitivas intelectuales como un fenómeno que se da recíprocamente sin privilegiar o priorizar una sobre otra, fomentando así la responsabilidad frente al rostro del otro. La indagación sobre las *experiencias estéticas populares* permite encontrar otras categorías que se construyen investigando la realidad, como es el caso del tercer capítulo con la crónica histórica: “La insurrección del pueblo en defensa de la Pila Bautismal del Museo Virreinal de Zinacantepec: un movimiento estético decolonial”.

Capítulo 1.

Decolonialidad.

Colonia, Colonización, Colonialismo y Colonialidad.

Colonia

El concepto colonia tiene diferentes significados, de acuerdo con diversos autores y contextos, por ello es necesario un acercamiento a la categoría “colonia” entendida como “ocupaciones forzosas de territorios ajenos por personas (los llamados “colonos”) que tenían la tarea de “cultivar” estas tierras” (Estermann, 2014, pág. 3). El significado del concepto tiene diversas modificaciones de acuerdo con el contexto en el que se ha empleado, como la siguiente definición

El término “colonia” empleado para nombrar a la ocupación europea de América, ya aparece en documentación española del siglo XVI. En este caso hace referencia no a un territorio ni a una relación de dependencia, sino a los habitantes que salen de una ciudad para establecerse en otra nueva (Carrera, 2017, pág. 42)

Cada significado de la categoría “colonia” da a conocer la transformación del concepto, de modo que se tienen ciertos elementos que permanecen en la definición y otros son modificaciones contextuales, como la invasión de la Corona española a Abya Yala que se muestra en la siguiente explicación

la categoría en cuestión refiere a la experiencia colonial y será enarbolado por distintos actores de la América hispana para interpelar la relación de América con España. Una colonia empieza a ser entendida como aquel territorio que tiene negada la posibilidad de autogobernarse (Ortega, 2011. Citado en (Carrera, 2017, pág. 44).

Existen más definiciones acerca del concepto colonia, se hacen referencia a las dos anteriores con la intención de que se tenga en claro al menos dos de los aspectos que se mencionan en las definiciones:

- 1.- los habitantes que salen de una ciudad para establecerse en otra nueva
- 2.- territorio que tiene negada la incapacidad de autogobernarse

Las dos definiciones anteriormente mencionadas permiten plantear una serie de conexiones y reflexiones en América Latina y el Caribe o Abya Yala¹, nombre que propuso Takir Mamani² que se utilizará de aquí en adelante para referirnos al continente americano, él dice al respecto:

“llamar con un nombre extraño nuestras ciudades, pueblos y continentes equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus herederos” (Juncosa, 1987, pág. 39).

Se consideran algunas definiciones sobre todo aquellas que son citas textuales, se emplea la categoría “indígena” o sus derivadas como “indio” para referirse a los habitantes de Abya Yala, para fines de esta tesis permanecerán dichos conceptos en las citas con la intención de realizar una crítica decolonial del uso de la palabra “indígena” considerada con una connotación de inferioridad hacia los seres humanos que habitan dicho territorio, degradándolos a seres no pensantes y carentes de autogobierno.

Históricamente considerando la diversidad de modificaciones que ha tenido el concepto de “colonia” encuentra, entre otros elementos, significado en las conquistas políticas, espirituales, ideológicas y Estéticas³ realizadas por un ejército militar hacia una población despojándola del territorio o sometiendo a los originarios de las comunidades a la voluntad de sus conquistadores, se subordina la economía y la identidad cultural de los integrantes de los pueblos de Abya Yala ante la Corona española.

---

¹ “La noción Abya Yala que tiene su origen en la etnia kuna de Panamá, significa literalmente “tierra en plena madurez”, y fue propuesta a principios de los años 1980 por el líder aimara boliviano Takir Mamani como referencia indígena para el continente llamado por los conquistadores “América”. La palabra “América” se deriva, como es conocido, del navegante y cartógrafo italiano Amerigo Vespucci (1454-1512)” (Estermann, 2014, pág. 11)

² Su nombre es “Constantino Lima Chaves (1933) fue algo más que un líder indígena aymara. Takir Mamani ese era el nombre que empleaba en sus luchas políticas fue un líder indianista...” (Oporto, 2008, pág. 32)

³ La palabra Estética surge como concepto en el siglo XVIII con el filósofo Alexander G. Baumgarten quien establece el término derivado de la palabra griega Aesthesis. Sobre este tema véase el capítulo II de este texto.

Las colonias se caracterizan por invasiones iniciadas en territorios que ocupaban los pueblos originarios con la intención de tener dominio sobre otras regiones y acrecentar las riquezas de los imperios, lo que llevó a diversos mecanismos de control que iniciaron con pactos o acuerdos que tuvieron como consecuencia la negación de la existencia del otro, del colonizado.⁴

Los conquistadores realizaron búsquedas de nuevos territorios para colonizar, uno de estos casos fue la conquista que se realizó en Abya Yala por la Corona española, el tiempo de la época colonial en Abya Ayala fue amplio, por ejemplo, en México fue de 300 años. El “encuentro entre los dos mundos”:⁵ España con la Corona española y Abya Yala, tiene como fecha el 12 de octubre de 1492.

La llegada de Hernán Cortés inició con una exploración narrada en las “Cartas de relaciones de Hernán Cortés” (1866) para describir la vida y la cultura de los pueblos que habitaban dicho espacio:

[...] y todos los días ante que obra alguna comiencen, queman en las dichas mezquitas incienso, y algunas veces sacrifican sus mismas personas, cortándose unos las lenguas y otros las orejas y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas, y toda la sangre que de ellos corre la ofrecen á aquellos Ídolos, echándola por todas las partes de aquellas mezquitas, y otras veces echándola hacia (sic) el cielo, y haciendo otras muchas maneras de ceremonias, por manera que ninguna obra comienzan sin que primero hagan alli sacrificio (Cortés, 1866, pág. 24).

Lo anterior da cuenta de la mirada con la que se narraron los rituales que son parte de la cosmovisión y, por lo tanto, de la experiencia estética de los habitantes de Abya Ayala, “en la estética decolonial la universalidad le hace lugar a la pluriversalidad de experiencias diversas y el impulso liberador es intensificado y

---

⁴ Enrique Dussel desarrolla esta idea en el texto “1492: el encubrimiento del Otro: Hacia el origen del “mito de la modernidad””, publicado en 1992. Idea que en el contenido de esta tesis se trata de desarrollar.

⁵ Esta categoría es utilizada por diversos historiadores, como es el caso de Miguel León Portilla, para hacer contraste y crítica sobre el uso de la categoría eurocéntrica “descubrimiento” para referirse a la llegada de Colón a Abya Yala, pues esta última categoría con la que se contrasta “el encuentro de dos mundos” implica el ocultamiento o lo no visible caso que no es el de Abya Yala porque no estaba oculto.

concretizado a través de la decolonialidad global” (Gómez W. M., 2012, pág. 61), es el inicio de un juicio que determina la existencia, dignidad y derechos de los pueblos de Abya Yala.

En las exploraciones se describe la estructura de sus viviendas: “las casas en las partes que alcanzan piedra son de cal y canto, y los aposentos de ellas pequeños y bajos muy amoriscados; y en las partes adonde no alcanzan piedra, hácenlas de adobes y encálanlos por encima” (Cortés, 1866, pág. 24); los cuerpos de los nativos: “gente de mediana estatura, de cuerpos bien proporcionada, excepto que en cada provincia se diferencian ellos mismos los gestos” (Cortés, 1866, pág. 23); la conformación natural del espacio territorial:

La tierra dentro y fuera de los dichos arenales es tierra muy llana y de muy hermosas vegas y riberas; en ellas las hay tales y tan hermosas que en toda España no pueden ser mejores, ansi de apacibles á la vista como de fructíferas de cosas que en ellas siembran, y muy aparejadas y convenibles, y para andar por ellas y se apacentar toda manera de ganados. (Cortés, 1866, pág. 22)

Esta exploración se hizo para tener conocimiento sobre la forma de vida de los nativos, es parte de la invasión y del asentamiento de los colonizadores, de apropiación de los espacios en donde se impuso una forma de gobierno que se implantó por medio de una “Estética pedagógica” instrumental: siendo el arte uno de los recursos del proyecto evangelizador como negación de sí del colonizado, es decir, quien tiene que aprender a existir con imágenes que simbólicamente sustituyen significantes ontológicos de él mismo es el colonizado, esta relación entre el colonizador y el Otro,⁶ de manera que el primero, como sujeto con una subjetividad, reconoce la consciencia del Otro solo desde su consciencia, y comprende o mira al Otro como aquel que no pertenece a la totalidad, sino a lo excluye en la exterioridad, dicha relación es de dominación y discriminación, superioridad e inferioridad.

---

⁶ La Palabra “Otro” con mayúscula hace referencia al ser humano que es dominado por el (otro) eurocéntrico conquistador. Que más adelante éste se refiere al “Ego conquiro” que define Enrique Dussel.

La relación mencionada al final del párrafo anterior se da, por ejemplo, en el momento en que el otro (conquistador) centraliza el poder representándolo en la construcción de obras arquitectónicas que simbolizan el único y universal culto a seguir, esta centralización representa el deber ser, por lo que el sujeto colonizador, entre otras razones, ha conseguido dominar y apropiarse de los espacios naturales. Esto es lo que se ha denominado la colonia, impuesta por una forma de vida que niega la espiritualidad y otros sistemas de vida despojando a las personas de los pueblos originarios.

Es un proceso de violencia, sometimiento de la existencia del Otro, imposición de valores, cultura, arte, educación, sociedad, política, economía, conocimiento, evangelización, explotación de la naturaleza, degradación de la corporalidad e introduce un ideal de ser humano: colonizador, sujeto blanco, invisibiliza al Otro que “necesita” ser educado de acuerdo con principios impuestos por cánones que determinan la axiología Estética, es decir, valores como lo bello, lo feo, lo bueno y lo malo, no permitiendo conocer otras formas de valorar estéticamente.

Colonización

Lo mencionado anteriormente es parte de la construcción ontológica eurocéntrica de la colonización palabra que se deriva del verbo “colonizar” con sufijo -izar que de acuerdo con la RAE “forma verbos que denotan acción cuyo resultado implica el significado del sustantivo o del adjetivo básico” (Real Academia Española, 2014). El lexema de la palabra no cambia, sin embargo, tiene el sufijo “-ción” que modifica los sustantivos y expresa “acción” y “efecto”, en este sentido la palabra colonización es en el acto de la violencia ejercida por parte de los colonizadores ¿qué efecto tiene este proceso?

Situando la conquista realizada por la Corona española a México, la caída de México-Tenochtitlan fue el 13 de Agosto de 1521 realizada en parte por las tropas de Hernan Cortés y por aliados de las comunidades originarias que ganó con las alianzas en otros pueblos, estrategias de guerra con las que dejó sin alimento ni bebida a los nativos, enfermedades traídas por los españoles como la viruela, debilitando así a cada uno de los habitantes de las comunidades, una serie de

violencia y matanzas que se realizaron para apropiarse de la naturaleza e imponer una forma de vida, de ser, de cultura, violaciones a la integridad de las personas, estos entre otros actos fueron los que determinaron el proceso de la conquista. De acuerdo con Dussel es parte del comportamiento moderno instrumental del ser humano con una estructura compleja en donde el individuo se muestra con poder, con dominio sobre los Otros, se manifiesta a sí mismo como el ideal de ser representado por un “ego conquiro”, este se caracteriza por ser un “Conquistador” es el primer hombre moderno activo, práctico, que impone su “individualidad” violenta a otras personas, al Otro” (Dussel, 1994, pág. 40). El colonizado (Otro) es reducido a la nada, como posibilidad de ser, mediante prácticas de dominación vehementes y de manipulación por parte de los colonizadores. El ser del habitante del continente conquistado fue negado por el conquistador dando origen a una pérdida de la identidad del colonizado, el otro impone su razón mediante diferentes prácticas, sus valores y sus derechos se pusieron por encima del Otro, del colono.

El conquistado es degradado a esclavo sirviendo a los conquistadores, “las primeras expediciones a las vecinas islas y al Continente americano, no tuvieron más objeto que rescatar oro con los naturales, y hacer esclavos con que remplazar la población de aquella sensiblemente amenguada desde los tiempos de Colon” (Cortés, 1866, pág. XXXVIII).

La ontologización⁷ del habitante del continente de Abya Ayala, del colonizado, se da por el sujeto “racional” eurocéntrico, él es quien determinó la constitución de la identidad y realidad del sujeto “sin racionalidad”, del conquistado, el colonizador cree tener autoconsciencia por la razón trascendental que conceptualiza al mundo, se posiciona desde un “ego conquiro” y no desde un *yo pienso* que objetiva al Otro⁸ desde la sensibilidad e idealismo trascendental instrumentalizados, impone su

---

⁷ De acuerdo con Pedro Pablo Gómez este concepto se entiende como la objetivación del sujeto, es decir, la conciencia es cosificada e instrumentalizada por la racionalidad eurocéntrica imponiendo el yo sobre el Otro.

⁸ Esto se aclara más adelante en esta tesis.

conocimiento como “ser para sí”⁹ percibiendo al Otro, objetivándolo, cosificándolo y situándolo en la nada, en el “no-ser”, despojando y limitando su realidad a un ideal universal para afirmarse como otro, en el ideal estético universal occidental.

Estos principios son impuestos por el colonizador, que somete mediante su “voluntad de poder”, subyugando a los habitantes de los pueblos de Abya Yala, dominándolos, obligándolos a comprenderse desde un “no-ser”, negando su existencia y su esencia, con la conducción de que solo se afirme constituyéndose como Hombre blanco¹⁰ con una racionalidad que cosifica al Otro, violentando estéticamente al colonizado. “La ontologización es un riesgo de cosificación de lo que pasa en cada una de las instancias, y es quizá una consecuencia lejana del cartesianismo y su concepción del sujeto” (Gómez, 2010, pág. 30).

La constitución ontológica del habitante de Abya Yala se impuso con dos corrientes filosóficas; la escolástica y humanista, diferentes representantes llevaron el proceso de conquista espiritual, siendo parte del proyecto de evangelización ¿cuál era la intención de la filosofía escolástica? La razón fue dar legitimidad a la violencia por parte de los colonizadores sobre los colonizados, demostrando que son impíos y, por lo tanto, “necesitan” de la educación por medio del arte como la música o las pinturas, entre otras formas para convertirse en fieles al catolicismo.

Este fundamento pone en debate la esencia y naturaleza del originario de Abya Yala, es decir, si es humano o no lo es, si tiene o no dignidad y derechos humanos, en perspectiva de los españoles no tienen ni valores ni libertad, el nativo es considerado como bárbaro.

---

⁹ Término recuperado de Jean Paul Sartre que explica como el fenómeno de la conciencia cognoscente trasciende para fundamentar su objeto.

¹⁰ El uso de la mayúscula de la palabra “Hombre” es para resaltar al ser humano eurocéntrico que se sitúa por encima de los demás, esto lleva a que el ethos (la forma de ser) moderno del Hombre sea hegemónica e impuesta ante la heterogeneidad de las culturas, este recurso se recupera de la filosofía de Leopoldo Zea. Misma categoría que es criticada en el sentido decolonial por la exclusión que hace a la mujer, pues ésta solo esta designando a un sexo en donde pretende incluir a los seres humanos, sin embargo, damos cuenta de que es una generalización inadecuada por el significado de la palabra, pero útil para los fines de la tesis.

Esto generó discriminación sobre el cuerpo, cosificándolo, otorgándole un valor para servir al amo, al Hombre blanco colonizador, conceptualizándolo como un instrumento; esclavo que es despojado de su esencia, de su alma, de sus creencias donde los límites de su experiencia con el mundo son considerados inferiores ante la experiencia Estética del conquistador.

El proceso de la colonización fue fundamentado por corrientes filosóficas y teológicas como la filosofía escolástica que recupera la enseñanza de la lengua latín y los principios de los filósofos griegos entre los que destacan las filosofías platónicas y aristotélicas, esta última retomada con mayor preponderancia por los escolásticos europeos como Tomas de Aquino, teología que fue impuesta en los pueblos originarios de Abya Yala.

La escolástica está dividida en: humanistas escolásticos y escolásticos. La primera entiende que “uno de los distintivos del pensamiento humanista es la preocupación -muy renacentista- por resaltar la dignidad del hombre” (Beuchot, 1997, pág. 54). Los representantes de la filosofía escolástica humanista en México son “Fray Julián Garcés, Juan de Zumárraga, Fray Bartolomé de las Casas, Don Vasco de Quiroga y el doctor Francisco Hernández” (Beuchot, 1997, pág. 55). En la escolástica los representantes son teólogos de las órdenes religiosas que llegaron a México como los Franciscanos: Diego Valdés; los dominicos: Tomás de Mercado; Agustinos: Alonso de la Vera Cruz; Jesuitas: Antonio Rubio, por mencionar algunos de ellos, sin embargo, no se precisará sobre las doctrinas filosóficas de cada uno, sino solo se mencionan porque son parte de una historia que constituye la filosofía de la “invención del otro”¹¹, tema que se trata más adelante.

---

¹¹ Por “invención del otro” se tienen dos perspectivas, la de Enrique Dussel que refiere al viaje de Colón hacia la India y en el que Colón llegó a Abya Ayala considerando que él había llegado a la India, de manera que se ontologizó al indio que habitaba en Abya Yala “inventándolo” desde la confusión de Colón.

Y la perspectiva que plantea W. Mignolo sobre la “invención del otro” a partir de la “perspectiva del proceso de producción material y simbólica en el que se vieron involucradas las sociedades occidentales a partir del siglo XVI” (Castro-Gómez, 2004, pág. 289).

La evangelización fue un instrumento de colonización sobre el originario del continente y en este proceso intervinieron diferentes filósofos, uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas, realizó la defensa del nativo ante Sepúlveda, esto es un ejemplo de la filosofía “humanista escolástica” y escolástica. Juan Gines de Sepúlveda mantuvo una postura firme sobre las justas causas de muertes, violencia, eliminación de la esencia y conciencia del originario. Con la justificación de la conversión al cristianismo, sus argumentos se construían en defensa de que los indios por naturaleza son esclavos, filosofía que retoma de Aristóteles, pues en ellos está la carencia de la fe, la razón y el lenguaje “Sepúlveda niega la esencia de los americanos en nombre de un cristianismo que basa su filosofía en Aristóteles” (Zea, 2016, pág. 12).

En el caso de Fray Bartolomé de las Casas consideró que la humanidad existe en los originarios también tienen un alma, una comprensión de la realidad y de un estar-en-el-mundo, comparten saberes que tienen relación con la naturaleza y en relación con otros seres humanos, capaces de tener una organización social y una forma de gobierno, tienen facultades de entendimiento que pueden dirigirlos hacia una conversión cristiana sin el sometimiento a la violencia efectuado por los españoles, menciona innecesaria la forma de dominación y castigo para infundir el miedo.

Los argumentos que utiliza tienen fundamento en el estudio aristotélico que realizó cuando formó parte de la orden dominicana, defiende la naturaleza del indígena considerando que todos los seres humanos son animales racionales y elabora una apología mencionando

Todas las naciones del mundo son hombres y de cada uno de ellos es una no más la definición... no hay diferencias esenciales o sustanciales, sino solo accidentales. Todo hombre, pues, tiene las mismas facultades de conocimiento y voluntad, es decir, de conocimiento racional y de apetito racional (Beuchot, 1997, pág. 66).

Este proceso es importante debido a que constituye el pensamiento filosófico posterior en Abya Yala, la discusión Sepúlveda – Las Casas resalta la negación existencial que tiene el originario. Esta constitución negativa del ser humano desde un no-ser se encuentra elaborada en la experiencia estética que tiene el colonizador, el Hombre blanco, en relación con el Otro, es decir, el colonizado.

La disputa, entre Sepúlveda y Las Casas, terminó a favor de Las Casas, al originario se le consideró como un ser humano con alma que no puede y no debe ser esclavizado, sin embargo, esto trajo una forma distinta de esclavitud que se llevó a cabo con las encomiendas y forma parte de la modernidad¹² en el sentido civilizatorio.

En la colonización se incrusta el germen de la discriminación del otro que hasta los tiempos contemporáneos permanece una “interseccionalidad”, concepto desarrollado por feministas negras y se refieren a él como “las dominaciones de raza, clase, sexualidad y género” Citado en (Grosfoguel, 2022, pág. 201). una pregunta que nos hacemos en esta tesis es ¿cómo es que sigue manteniéndose la discriminación y la interseccionalidad actualmente?

Colonialismo

Para responder a esta pregunta se considera a la colonización como un proceso que mantuvo el colonialismo, palabra que tiene el sufijo -ismo que hace referencia a un dogma o sistema ¿en qué consiste el colonialismo?

El “ego conquiro” del Hombre blanco impuso las bases fundamentales de un “ego cogitans”, es decir, un yo pensante, racional sobre el Otro, este yo conquisto se realizó en lo concreto, en lo físico para determinarse abstractamente en la racionalidad eurocéntrica, se posiciona epistemológicamente, lingüísticamente, culturalmente, políticamente, socialmente, económicamente y corporalmente, así “el colonialismo se prolongó, a través de formas económicas, de autoridad política, pedagógicas, epistemológicas, espirituales, es decir a través del conjunto de formas de relaciones sociales de civilización moderna capitalista occidental, aunque hayan dejado de existir las administraciones coloniales” (Grosfoguel, 2022, pág. 32), con la intención de ejercer un discurso de poder para dominar al nativo, esta estructura se crea a partir de una lógica racional hegemónica que determina lo justo y lo no

---

¹² El termino modernidad refiere al sistema civilizatorio global que es parte del mercado capitalista en el cual se establecen ordenes de poder. También refiere a la necesidad de hegemonizar una razón imperante sobre el otro que “tiene” que ser educado y dirigido al buen uso de la razón. Mas adelante se esclarecerá con mayor precisión.

justo, lo ético y lo no ético, lo Estético y lo no Estético, y en esta experiencia estética que se tiene con el otro existe una distinción sobre la corporalidad en donde se fundamenta la discriminación racial.

En el colonialismo “fue establecida una relación de dominación directa, política, social y cultural de los europeos sobre los conquistados de todos los continentes” (Quijano, 1992, pág. 11).

En la colonia se discutió sobre la naturaleza del indígena, si tenía alma o no tenía alma para saber si la esclavización era justa ante Dios. Momento de la historia en donde, en Abya Yala, se marcó el inicio de un sometimiento de poder situado en la discriminación racial e ideológica del sujeto moderno que se ejerció en el nativo, resaltando no solo la diferencia de color de piel, sino todos sus valores, costumbres, gustos, creencias por debajo del conquistador.

Entonces, con la degradación que sufrió el colonizado, este pasó de ser esclavo a convertirse en un trabajador para servir a un patrón. Si se permite vincular lo antes mencionado, el nativo era esclavo que servía a un amo, se nota el desplazamiento de los conceptos, situación que continúa con la negación de la autonomía del originario, de manera que el “ser para sí” ontologizó al Otro de acuerdo con los intereses del otro.

Esto marcó quien tiene poder y quien no, al no tener poder es negado como ser desde el no-poder para enmarcarse en el imaginario ideal de lo que debe ser, sobre lo que versó la identidad hegemónica colonizante, a la cual, todos aquellos que son diferentes se tienen que adherir, es decir, aprender sin otra opción los comportamientos del Hombre blanco moderno: los “buenos” valores, los “buenos” gustos, en general ser un hombre civilizado de la modernidad capitalista, esto es, la blanquitud concepto que Bolívar Echeverría entiende como la “identidad más general (por ejemplo, “europea” u “occidental”), que trascienda las determinaciones étnicas particulares de la comunidad “nacionalizada” por el Estado capitalista” (Echeverría, 2010, pág. 60).

La estetización del mundo se refleja en la corporalidad creando el término de raza que adquiere más de una significación, pues tiene una connotación biológica e ideológica. El Hombre blanco se posiciona como el único que tiene autoconciencia, dignidad, razón y “voluntad de poder” que sitúa en una dependencia no solo económica, sino subjetiva a quien es considerado como inferior, éste es el trabajador. El colonialismo como sistema introdujo junto con el capitalismo de la modernidad una forma de civilización Estética regulada por la belleza moderna eurocéntrica, es decir, el buen vestir, los buenos modales, la razón como belleza al ser considerada un principio emancipador de la tutela, cuerpos de acuerdo con los cánones Estéticos Occidentales, delgadez y jovialidad, una economía que regula todo tipo de sociedad que se rige ante las relaciones de mercado normalizadas por el sistema capitalista que consiste en cuatro aspectos fundamentales que se tratan de describir y sintetizar en el siguiente párrafo.

El nativo colonizado empieza a formar parte de un sistema como trabajador asalariado, que tiene la “necesidad” de producir ¿qué produce? La producción se inicia con la explotación de la naturaleza, él trabaja sus tierras para el burgués, el Hombre blanco, quien ya hemos mencionado se apropió de estas tierras, la producción es distribuida de distintas formas que dan lugar al cambio, es decir, el movimiento de la producción para terminar en un consumismo, mismo que realiza el proletariado. Pues lo que se produce son objetos que “cubren” las necesidades del obrero.

El sistema capitalista es una forma de auto-reproducción que pretende distanciarse de la sociedad para consolidarse, sin embargo, la sigue manteniendo el capitalismo que requiere tanto de un objeto como de un sujeto para su existencia.

Es aquí en donde se instrumentaliza la naturaleza y el ser humano originario del pueblo conquistado, en el sentido abstracto del concepto capitalista con base en la producción de *necesidades innecesarias* que el trabajador, el obrero consume, para alcanzar el ideal estético de un hombre civilizado con una racionalidad y dignidad universal. Es decir, se niega para afirmarse en la negación que ha sido impuesta, perdiendo todo sentido de conciencia de sí y permanecer en una alienación

instrumentalizando la naturaleza, modificándola, extrayendo sus elementos en beneficio de la ciencia y la tecnología, y de un grupo particular de personas.

Este sistema va más allá de las “independencias” por parte de los países colonizados, constituyendo un Estado – nación emancipada de los gobiernos de los dominios colonizadores, sin embargo, no existe una emancipación ideológica de lo impuesto en el colonialismo.

En 1810 se da un ejemplo de la emancipación en México para “descolonizarse”, concepto que Fanón entiende como “creación de hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural: la “cosa” colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera” (Fanon, 2016, pág. 33), del Estado – nación global. No fue así el resultado de esta “independencia” que terminó en emancipación en México y se consuma en 1821, lo que continuo fue una ideología que subsume al ser mexicano en ideales eurocéntrico-occidentales del sistema capitalista y dio como origen a la colonialidad.

Colonialidad

Colonialidad, sustantivo que tiene por sufijo -idad, establece un lugar a los sustantivos abstractos que designan una cualidad. En este sentido el concepto colonia, como lo hemos visto es tanto concreto como abstracto. Los colonizadores establecieron un sistema con base en la producción, en el cual se incorporaron los colonos imponiendo una forma de conciencia individual y una racionalidad universal. el colonizador recurre a la guerra, a la violencia, a la explotación de la naturaleza y sitúa al colonizado en la “zona del no-ser” como lo ha referido Frantz Fanon “hay una zona de no-ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa esencialmente despojada, desde la que puede nacer un auténtico surgimiento” (Fanon, 2009, pág. 42).

Es en este contexto en donde se enmarca una existencia desde una estructura de poder que pone como inferiores a los procedentes de los pueblos originarios, pero ¿Quiénes son realmente? Los originarios son las personas que tienen un fenotipo diferente a los colonizadores. El fenotipo es la representación del genotipo en un

espacio y tiempo en el que habitaron, es decir, en un contexto que condicionó la existencia del ser determinando las características físicas como las de color de piel con el que se diferenciaron los blancos de los negros y de los mestizos: ser humano que nació de la raza blanca y de los nativos o de la combinación de dos razas diferentes como la de los originarios y los pertenecientes a la Corona española.

De acuerdo con la zona geográfica se identificó el establecimiento de diferentes razas, este concepto se entiende como la diferencia de colores corporales biológicos del ser humano, sin embargo, es necesario mencionar que el término “raza” es una invención para estructurar jerarquías de poder “La idea de raza es, literalmente, un invento. No tiene nada que ver con la estructura biológica de la especie humana” (Quijano A. , 2020, pág. 864). Se estableció una raza superior a las demás, esta raza dominante es la blanca, españoles en su mayoría, que sometieron a la otros a una inferioridad con la que se creó el eje de la clasificación social, que se implementa por las relaciones capitales, los originarios de Abya Yala son reducidos a trabajadores asalariados.

El capitalismo en el colonialismo se consolida no solo de manera global, es decir, universal, sino también se construye en un proyecto interno en los Estados – naciones, se articula un colonialismo interno, concepto que Pablo González Casanova entiende como aquel que “se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados” (Casanova, 2003, pág. 8), de forma que trascendió a la autonomía para conformarla bajo los principios de superioridad e inferioridad de las diferentes etnias y sociedades permaneciendo con la idea de raza incrustada en las raíces del ser humano desde la colonia.

Al prevalecer este sistema se estructuró una discriminación en la idea de poder y de raza que cada ser humano, ya sea que pertenece a una etnia o a una sociedad en particular, apropió como principio de existencia dirigiendo una organización establecida en la verticalidad sometiendo a los Otros, asalariados, a una negación de su identidad cultural, afirmándose en una colonialidad concreta e ideológica que

establece un progreso mediante los avances científicos y tecnológicos de la modernidad.

El sujeto de esta ideología acepta este progreso sometiéndose a un sistema de la inmediates, de la indiferencia del otro por los procesos de producción, otorga una utilidad al valor humano para darle un valor capital, se apega a los principios empresariales de relaciones materiales en donde las vivencias del sujeto se instrumentalizan y capitalizan, se reducen económicamente. Las experiencias de éste se dimensionan en la instrumentalización del poder adquisitivo. La colonialidad limita su experiencia del individuo con el mundo a una racionalidad opresora de sus sentires, saberes y de su ser, “corresponde a la transmutación de las condiciones de dominación -un hecho social- en jerarquías biológicas centradas en la noción de raza y la modernidad cuenta de la racionalización instrumental de las relaciones sociales” (Quijano A. , 2020, pág. 18).

Neocolonialismo y Poscolonialismo

El proceso colonial y las distintas transformaciones que tuvo permitió que intelectuales latinoamericanos y en general todas las personas con altos conocimientos que están situados en la subalternidad¹³ desarrollan teorías desde su lugar de enunciación permitiendo una reflexión sobre la identidad y filosofía de cada cultura en la que visibilizaban lo que se ha negado; la existencia de los oprimidos.

A raíz de lo anterior se hizo claro el poder geopolítico que constituye la ontología impuesta por el sujeto eurocéntrico al nativo, desde su hábitat modificando los espacios naturales y creando necesidades que serán satisfechas por el producto producido con los materiales de la naturaleza: viviendas, vestidos, zonas de creación y recreación, etc., hasta su forma de ser, relaciones sociales, leyes universales, lógicas racionales, estéticas corporales, sensaciones y sentimientos. La negación de los cuerpos y el sometimiento de éstos a la explotación en el trabajo

---

¹³ Se considera al subalterno como un sujeto con una experiencia de inferioridad, incluyendo a la mujer subalterna.

de la tierra para la expropiación de los elementos naturales fueron parte del producto de la colonia y que el neocolonialismo trato de mantener en vías del desarrollo y progreso que sigue manteniéndose aún después de las emancipaciones del siglo XIX y XX, pero con una transformación que ha sido sostenida por parte de los colonizadores, estos elementos fueron en parte los avances tecnológicos y científicos que las industrias utilizan, aunado a ello el positivismo.

El sistema filosófico neocolonial oculta las intenciones verdaderas de un sistema capitalista, por medio del mercado internacional se establecieron comunicaciones entre los Estados-naciones dirigidos por una voluntad de poder que se realiza en los sistemas de producción industriales contribuyendo a la desigualdad social y a la diferencia de clases, “vemos el «tercer mundo» como un desplazamiento de las antiguas colonias, cuando el colonialismo propiamente dicho se desplaza para convertirse en neocolonialismo. (Por neocolonialismo me refiero siempre a aquella empresa del imperialismo en la que predomina lo económico” (Spivak, 2010, pág. 15).

El desplazamiento de este fenómeno se ve reflejado en la creación de las políticas públicas en donde solo un determinado grupo de personas designan las leyes sobre las cuales la sociedad se constituye estableciendo instituciones, ética y moral de comportamiento en el individuo, es decir, una relación Estética-política en la que se incluye el desarrollo económico que muestra una limitante para un cierto sector de la población. Quienes se encargan de establecer un orden político dentro del sistema neocolonial son los colonizadores y los beneficiados de este sistema en donde de acuerdo con Sartre “los neocolonialistas piensan que hay buenos colonos y colonos muy malos. Éstos tienen la culpa de que se haya degradado la situación de las colonias” (Sartre, 2019, pág. 3).

Los colonos siguen contribuyendo con la explotación de la naturaleza, producen alimentos, configuran ideológica y corporalmente la sensibilidad y los gustos de las personas. Los sentidos son condicionados dentro de la esfera del capitalismo en donde las empresas transnacionales abarcan el mercado y por lo tanto las condiciones de vida “atendiendo” las necesidades de los consumidores. A estos son

a los que se refiere Sartre como los buenos colonos, es decir, aquellos colonizados que siguen manteniendo el sistema capital para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Y los colonos malos son aquellos que se resisten a pertenecer a este sistema de reproducción capital en la que el aparato ideológico sigue invisibilizando y negando la existencia y conciencia de aquellos que se oponen a seguir sosteniendo el mercado de la industria capitalista.

Este mercado está regulado por una lógica racional eurocéntrica que se basa en el poder económico y superioridad ideológica en donde existe una discriminación hacia la existencia de los Otros por medio de un enriquecimiento material, es decir, un poder adquisitivo de bienes materiales como condición de existencia

Y entiéndase bien, los colonos son los que han de beneficiarse de todas las ventajas y los que se van a transformar en compradores eventuales. El colono es, en primer lugar, un comprador artificial, creado de pies a cabeza, más allá de los mares, por un capitalismo que busca nuevos mercados (Sartre, 2019, pág. 6).

Los colonos son sujetos que tienen conocimientos instrumentalizados como el educativo en el que se comercializa con la educación considerándola una industria que produce capital humano para sostener una tecnocracia, en el campo epistemológico el ser humano colonizador crea teóricamente los fundamentos de la filosofía de la vida viviendo estéticamente una forma de ser utópica universal para su existencia basada en los avances científicos y tecnológicos considera solamente lo real como aquello que es comprobable, cuantificable y medible.

Los avances tecnológicos y científicos han puesto en marcha el cientificismo por encima del humanismo considera a la cultura como un componente del progreso social que junto con la economía busca el crecimiento industrial para el desarrollo humano y la manipulación de la naturaleza, así la cultura dentro de este sistema denominado positivismo es considerada bajo la categoría de *folklore* siendo apropiada y consumida por el individuo cosmopolita aquel que se ha convertido en un ciudadano de mundo, forma parte de un sistema-mundo en el que solo un sector tiene el privilegio de gozar de los “beneficios” de la globalización. “Hemos visto, sin duda, en nuestras regiones, campesinos pobres, arruinados por la concentración de

tierras y la mecanización, vender sus campos y unirse al proletariado urbano” (Sartre, 2019, pág. 8).

El individuo, que pertenece a una unidad, se ha sujetado a la razón como la única forma para conocer la “cosa en sí”¹⁴ “[l]a absoluta determinación de lo determinable, por lo tanto, el objeto absoluto” (Natorp, 1974, pág. 61) en el sentido Kantiano, poniendo por encima a la razón sobre la sensibilidad, por medio de la experiencia el objeto es dado, sin embargo, para el entendimiento y el conocimiento es necesaria la razón, que es también una racionalidad con fines, misma que

Nietzsche... Priva de su aguijón dialéctico a la crítica de esa razón contraída a racionalidad con arreglo a fines... la razón no es otra cosa que poder, que la perversa voluntad del poder a la que tan brillantemente, empero, logra tapar (Habermas, 1993, pág. 75).

Se prioriza al sujeto eurocéntrico idealizado como la única forma de ser sobre el objeto y sobre el sujeto mismo, en este sentido el sujeto se cosifica a sí. Se nota como el sujeto tiene de manera natural una voluntad de poder que ejerce sobre lo(s) Otro(s) constituyendo un sistema político, social y económico que regula mediante las divisiones del estado como sucede en la política mexicana; el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, que estructuran parte de la ética del comportamiento humano bajo leyes universales que atienden a los principios de la colonialidad, es decir, la razón eurocéntrica con sus diferentes transformaciones, que siguen vigentes actualmente representados en diferentes ideologías, en las que prevalece la razón y voluntad de poder eurocéntricos.

Esta constitución del Estado-nación no se desprende de la hegemonía ideológica imperialista y capitalista, se manifiesta después de la descolonización fomentando una geopolítica del poder que subyace al sistema económico universal, el capitalismo como forma de vida se desarrolla en los medios de producción generando un capitalismo interno, reproduciendo los mismos mecanismos

---

¹⁴ Este término refiere a la unidad conceptual pura del objeto: el absolutismo kantiano.

hegemónicos del colonialismo desde el interior de cada Estado – nación emancipada.

Por lo que autores poscoloniales de la india realizan una fuerte crítica a la hegemonía del conocimiento, un ejemplo de estos autores es Edward Said con el libro “Orientalismo” en el que refiere a la construcción de un imaginario que prevalece después de las independencias del siglo XIX, la descolonización de gran parte de las naciones de Asia o Africa ante los imperios como el de Inglaterra, no fue suficiente para romper con la hegemonía del sistema que dejó, inventando un sujeto que se afirma con las narrativas de las experiencias que tienen personas extranjeras a Oriente. Said hace una distinción entre el concepto de Oriente y el de orientalismo, en este último refiere a una obra creada por el extranjero en la que idealiza como es Oriente desde la perspectiva turística, es decir, una invención por parte del conquistador sobre lo que para él es vivir la experiencia de visitar Oriente, el cómo se debe disfrutar y vivir imponiendo una narrativa enfocada en el centralismo y negando las periferias, la existencia de los sujetos subalternos, entendiendo por estos últimos a todas las minorías de raza, género, clase social, y de poder, es decir, quien tiene y quien no tiene poder.

Oriente es entendido como el lugar que se describe sin negar la conciencia del Otro del habitante originario del lugar, del ser que vive marginado en donde la realización de un imaginario desde la crítica poscolonial trata de romper con la hegemonía del conocimiento eurocéntrico para dar lugar a otras formas de saber desde la subalternidad, considerando a Oriente como el real Oriente y no como la invención del Hombre blanco que denomino orientalismo.

La poscolonialidad surge como crítica al eurocentrismo, al capitalismo global, a las metanarrativas imperialistas que se pretenden posicionar como una verdad universal, a la colonialidad del ser y del saber, a la economía global. Historiadores, sociólogos, filósofos visibilizan una teoría desde un lugar de enunciación, de grupos subalternos que expresan narrativa, lenguaje y cultura desde el propio mirar sin imponer una forma de ser.

Una de las críticas que se le hace a Said, por ser uno de los teóricos poscoloniales, es que dejó fuera a Abya Yala de la teoría, motivo por el cual intelectuales de Abya Yala se posicionaron desde una crítica teórica y literaria para hacer notar como se ha impuesto una filosofía predominante sobre el ser de habitante del pueblo originario, sin que se consideren como teóricos de la poscolonialidad, pero si como descolonizadores al fomentar una identidad del nativo. Un ejemplo, entre otros es el libro “Ariel” (1900) de Enrique Rodo, muestra las categorías epistemológicas que designan al ser humano nativo el cual es representado como el “Caliban”. ¿Quién es el Caliban? Es la creación de un personaje que requiere aprender y alcanzar el ideal estético del hombre eurocéntrico ya que es considerado como un hombre salvaje, aquel que tiene que ser educado de acuerdo con los comportamientos del Hombre blanco noble, es quien pone por encima de la espiritualidad, del hombre ideal a la corporalidad, realizando el cumplimiento de cada deseo material que tiene.

Es importante mencionar que cuando surge la teoría poscolonial, se crea el grupo de estudios subalternos en la India y poco tiempo después se crea el grupo de estudios subalternos de América, en el segundo se realiza un manifiesto por parte de este grupo en donde exponen dos problemas principales “una académica marcada por una gran confianza en la oportunidad de “revisar epistemologías establecidas y previamente funcionales en las ciencias sociales y las humanidades”. Y otra política: la posibilidad de liberar de una vez por todas al subalterno latinoamericano” (Pinedo, 2015, pág. 202). En esta tesis no se ahondará en este grupo de estudios subalternos de América, se menciona por dar razón de la decolonialidad que esta influenciada por los estudios subalternos del sur de Asia.

Modernidad y Transmodernidad en E. Dussel.

En el texto *1492 el encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*, E. Dussel, en la conferencia 5 titulada “*crítica del mito de la modernidad*” hace referencia a la superioridad de España sobre Abya Yala ¿en qué consiste esta superioridad? Los colonizadores del nuevo mundo consideran que los habitantes del continente “descubierto” tienen que ser educados bajo los principios políticos, económicos, sociales, debido a que en perspectiva de los conquistadores

los nativos carecen de estos aspectos que rigen el orden y consolidan a una sociedad, por lo tanto, “se determina a la otra cultura como inferior, ruda, bárbara, siendo sujeto de una culpable "inmadurez" (Dussel, 1994, pág. 70).

La integración del Otro en términos de los colonizadores es liberarlo de su ignorancia a quien necesita ser instruido en el sistema desarrollado de los conquistadores, de manera que el conquistado tiene que dejar la niñez con la que es considerado, también se toma como un “bien” el proceso de conquista. Esto posiciona a dos tipos de sujetos, uno que es víctima y otro que es victimario, es decir, el conquistado y el conquistador.

La modernidad tiene como fundamento el desarrollo del ser humano y se ha afirmado que inició con el *cogito ergo sum* de René Descartes, priorizando la subjetividad y el mundo de las matemáticas como principio universal, se emplea un método deductivo para el entendimiento y conocimiento de las cosas, es necesario precisar que en la modernidad también se consideran a otros filósofos con distintas perspectivas teóricas pero con un fin en común, el universalismo, entre ellos están Immanuel Kant, G. W. Hegel, J. Locke, por mencionar a algunos.

Existe una distinción entre el método deductivo cartesiano y en el método inductivo de Locke, en el primero la duda es lo que da inicio al entendimiento de las cosas, a la búsqueda de las causas sobre lo percibido, uno de sus primeros principios dice que se tiene que dudar absolutamente de todo, pues no se puede confiar en los sentidos al percibir las cosas para afirmar que son verdaderas al ser dadas, muy distinto al método inductivo de Locke en el que la experiencia es uno de los pilares para conocer las cosas como verdaderas, ante esto Descartes emite el criterio, que no se pueden someter todo a la experiencia de los sentidos porque nunca se terminaría de conocerlas.

Lo que hace Descartes es posicionar al hombre en el centro dando preferencia a la razón pensante, es decir, al yo que pone atención a todo haciendo un análisis de lo que conoce para determinar su verdad, este proceso de racionalización empieza con la intuición, concepto que considera como una acción del entendimiento para el conocimiento de la totalidad de las cosas, la intuición surge en el ser humano, se

realiza en una individualidad, es decir, no se puede conocer la conciencia del otro desde el otro, sino desde el yo pensante que realiza una hipótesis, sobre el fenómeno, para ser demostrada, esto inicia en la subjetividad, pues esto nos permite tener un conocimiento claro y distinto de las cosas, “entiendo por intuición, no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el juicio falaz de una imaginación incoherente, sino una concepción del puro y atento espíritu” (Descartes, 2012, pág. 9).

La subjetividad cartesiana es un individualismo excluyente del Otro, el Otro es considerado como aquel que tiene que racionalizar y subsumirse al método cartesiano para entender, conocer y construir una epistemología universal que deja fuera otras formas de conocimiento que veremos en el tercer capítulo. La corporalidad, la sensibilidad como forma de conocer las cosas esta fuera de este método, pues todo está subsumido a la duda, al yo pensante.

¿Quién considera que la modernidad inicia con Descartes en el siglo XVII? Esta es una idea imperativa del eurocentrismo, imponiendo una verdad absoluta y universal que tiene que llegar a las periferias, las periferias son aquellas que se encuentran en la exterioridad y que han sido colonizadas por los imperios de los países de Europa como Francia, Inglaterra y España, esto tiene como fin que exista una dependencia económica entre los países de los conquistadores y de los conquistados, por lo que se considera a Immanuel Wallerstein quien denomino a este proceso como parte del Sistema-Mundo, es decir, se habla de la existencia de países céntricos y periféricos, en donde la teoría de la dependencia económica toma un lugar importante debido la regulación de la producción de la mercancía en una centralidad, en donde el valor de cambio funge como principal fuente del capitalismo, pues la economía se centraliza en Europa y la exterioridad que son las periferias como Abya Yala, entre otras, se normatizan bajo el sistema moderno de Occidente.

Las periferias que también son los países subalternos han sido colonizados negando sus epistemologías, saberes, rechazando su propia existencia y forma de conocer las cosas, esto es parte de incluir al Otro en la modernidad, en un espacio

y tiempo que permiten la narración de la modernidad cartesiana sobre la que se debe llegar a la profundidad de las cosas para conocer la verdad, y en eso no se discrepa, sino en el método universal por el que se pretende llegar al conocimiento de los fenómenos rechazando otras epistemologías o formas de conocer. Este tipo de pretensión de verdad universal deja a los países subalternos sin historia, menciona E. Dussel sobre Hegel

las tesis hegelianas sobre la historia universal, sobre el recorrido del Espíritu mundial, y su tesis adyacente, la configuración de una razón en la historia como producto de la emergencia, en la cuarta década del siglo XVII, del tipo de sujeto y de su proceder metódico específico la configuración de la cultura occidental moderna: atributo que le es conferido a René Descartes, *El Discurso del método* (1637) (Dussel, 2020, pág. 23).

Ante el *yo pensante* de Descartes, Dussel menciona la existencia de un *yo conquiro* a priori al individualismo característico del cartesianismo, el cual está determinado por un yo conquistador, dominante e imperante, este precede a la modernidad que Europa considero inicia con Descartes, sin embargo, el filósofo latinoamericano menciona que existe una modernidad temprana que inicia en 1492 con el “encuentro entre dos mundos”: Abya Ayala y la Corona española, es característica de un desarrollo capitalista que instrumentaliza la cultura, la política, la sociedad y la educación de los nativos del nuevo mundo. El debate entre Las Casas y Sepúlveda es el ejemplo de “La primera filosofía moderna de la modernidad temprana tenía todavía conciencia de la injusticia cometida y refutó su legitimidad” (Dussel, 2020, pág. 70).

Esta discriminación que se ejerce sobre los Otros pone en relieve la necesidad de un pensamiento diferente al de la modernidad, una construcción del conocimiento desde un aparato crítico alternativo a las epistemologías hegemónicas universales, la posmodernidad es una crítica a la modernidad en donde se piensan las culturas y sociedades de manera distinta, lo que se le critica a la posmodernidad es que no deja de ser eurocéntrica, es decir, filósofos que elaboran una teoría crítica a la modernidad, sigue siendo desde una posición de la ideología de Occidente, pues no consideran a las exterioridades que se encuentran fuera de la totalidad, el

concepto de totalidad refiere al sistema eurocéntrico que pretende abarcar e integrar a todos dentro de su sistema hegemónico universal.

el fenómeno del pensamiento posmoderno nos ha acostumbrado a una cierta crítica de la modernidad; a una modernidad en cuanto dominación de la “cantidad” y la subjetividad del *cogito* sobre la comprensión ontológico-radical del ser (Heidegger), como crítica de la razón instrumental (Horkheimer), de la universalidad abstracta desde la diferencia o el “diferendo” (Derrida), Lyotard), del “*pensiero forte*” (Vattimo). (Dussel, 2004, págs. 218-219).

Es esta la modernidad que hizo de la razón un instrumento para el beneficio del sistema capitalista en donde el ser humano, como ente, cosificado, es fetichizado por el valor de cambio, considerándose como una mercancía en los medios de producción, es decir, la fuerza de trabajo que se emplea en los medios de producción es conceptualizada como una mercancía por el salario que se percibe dentro de una jornada laboral. El salario entonces se vuelve necesario para la existencia del ser humano, negándose a sí para afirmarse como un obrero que es introducido al sistema capitalista de la modernidad.

Entonces, la posmodernidad que surge ante el declive de la modernidad no es liberadora del eurocentrismo, porque ella misma es eurocéntrica. Por lo que Enrique Dussel refiere a la transmodernidad, la cual entiende como

abrirse camino positivamente (asumiendo lo recuperable de la modernidad) hacia una trasmodernidad (como ejercicio de una “razón estratégica” y de “responsabilidad” en cuanto a fines y medios eficaces contra el sistema dominante, del capitalismo central a fines del siglo XX)... afirmamos que la trasmodernidad es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la modernidad, y el desarrollo de su potencialidad alterativa, la “otra cara” oculta y negada (Dussel, 1999, págs. 39-40).

La transmodernidad surge como un proyecto de liberación filosófica enunciada en la exterioridad para la superación de la modernidad eurocéntrica, ésta vista como totalidad. En este proyecto no se habla de negar a la racionalidad, sino de estar más allá de la razón universal que se impuso de manera violenta en las conquistas por

un sujeto con un *yo conquiro* asumiendo una sola forma de ser, un ideal estético en donde la experiencia del Otro con el mundo queda anulada, no reconociendo la identidad del nativo.

Entender el concepto de totalidad, es pensarlo desde una metafísica que problematiza la pregunta fundamental por el ser, es hallar el origen primero en un ente privilegiado que se fundamente a sí mismo. Ningún ente puede fundamentar ese privilegio, ahora bien, el ente que se privilegia, el que se desprende de la totalidad es el sujeto, es decir, el ser humano con conciencia, de acuerdo con filósofos que han partido desde estas investigaciones metodológicas como Heidegger, quien propone una *metafísica de la subjetividad*, el objetivo de esta tesis no es explicar la propuesta de Heidegger, solo el tomar ciertos elementos para entender el concepto que se trata de desarrollar, la totalidad. Es importante recurrir a él porque aquí posiciona a la subjetividad del sujeto que E. Lévinas entiende de manera diferente, veamos por qué.

Heidegger al hablar de una *metafísica de la subjetividad* va a tener como posición una lógica de la conciencia, un lenguaje universal en el que la conciencia impera en la investigación de la naturaleza del ser, considera al *Dasein* como un *ser-ahí*, un ser de experiencia con lo mundano, es decir, es un *ser-en-el-mundo*.

El resultado será, luego, un intento de conocimiento universal, de someter la entera realidad a las exigencias lógicas internas de la conciencia, con lo que el sujeto humano se convierte de hecho en ente privilegiado y absoluto sobre el cual recaen los atributos antes reservados al ente divino. La «metafísica de la subjetividad» se transforma, así, en una «ontoteología»¹⁵ (Lévinas, 2021, pág. 21).

La crítica que hace Lévinas a la *metafísica de la subjetividad* es en el reduccionismo y exclusión que se realiza al Otro ante la lógica del propio ser. La propuesta de Lévinas es no subordinar a la ética y posicionar a esta última como filosofía primera en donde la relación del otro con el Otro se da en una idea de lo infinito que permite no totalizar, es decir, no reducir a la lógica y comprensión del ser, sino reconocer en

---

¹⁵ Dios como ente supremo.

el rostro del otro el infinito con responsabilidad, esto se explicara con mayor detalle en el transcurso de la tesis.

Entonces, la categoría de conciencia tiene importancia para profundizar los estudios decoloniales, para esta tesis se remitirá solo a un acercamiento a ciertos filósofos que comprenden este concepto desde Occidente. Para Husserl la conciencia es el fundamento primero del ente, la conciencia tiene que pasar por un proceso de purificación que consiste en la exteriorización de los componentes del objeto y del sujeto hasta quedar con lo esencial, es decir, aquello que es trascendente, de esta manera se tendría una objetividad del fenómeno que es en sí y para sí, este proceso Husserl lo denominó *reducción fenomenológica*. Si pensamos a la conciencia como algo aparte e independiente de los entes no puede haber una aprehensión de los entes, de manera que la conciencia tiene que ser en relación con el ente, es así como la totalidad de la conciencia es conciencia de algo, esta subjetividad es intencional, un acto de conciencia, “la primacía otorgada por Husserl a la conciencia –aún definida de modo distinto al tradicional– era un supuesto típicamente moderno” (Lévinas, 2021, pág. 29).

Entonces ¿qué entiende Lévinas por subjetividad? Para el filósofo la subjetividad es imprevisible e irreductible, él critica la subjetividad en Heidegger o en Husserl que es un discurso hegemónico y eurocéntrico, en el sentido de que se sustrae a un lenguaje lógico griego, es decir, la filosofía para ser filosofía tiene que entenderse desde la episteme griega, y el mismo Heidegger hace filosofía desde la literatura griega, lo que está fuera de esa centralidad no se considera como filosofía, entonces la filosofía se reduce a una subjetividad hegemónica occidental. El sujeto con una subjetividad tampoco

es un yo trascendental intercambiable por otro; tampoco es otro–yo al que doy voz desde la absolutez de la conciencia que me constituye, ni siquiera otro polo en una previa comunicación que me incluye a mí y desde la cual lo «tuteo» (Lévinas, 2021, pág. 39).

Hay que tener presente la totalidad como ser y el desprendimiento del ente como sujeto, como exterior a la totalidad, es importante mencionar que la metafísica para

Heidegger es el olvido del ser y considera la reminiscencia para acceder nuevamente a esa totalidad, pues en este momento es donde Lévinas va a mencionar al sujeto como la experiencia del Otro no como un yo trascendental en el que se impone la subjetividad del yo como absoluta, sino va a tener en cuenta el concepto de responsabilidad, es decir, el otro es único, una totalidad con la cual existe infinitamente una ética que me permite conocerlo desde él, como otro en su totalidad, es decir, se presenta como un fenómeno que no se puede conocer desde la lógica universal.

percibir en la sustancialidad del sujeto, en el duro nudo del «único» en mí, en mi identidad sin par la substitución del otro; pensar esta abnegación, antes de quererla, como una exposición sin agradecimiento al traumatismo de la trascendencia conforme a una suscepcción más pasiva –o de otra manera– que la receptividad, la pasión y la finitud; hacer derivar de esta susceptibilidad la praxis y el saber internos al mundo.

La subjetividad implica la ética infinita como responsabilidad con el Otro, un diálogo e intercambio, en tanto no se emita un juicio que imponga una aceptación o rechazo sobre el Otro. Este sujeto es retomado en Dussel, pero él nos habla de un sujeto latinoamericano pensado en la exterioridad, como un sujeto negado por una subjetividad que pertenece a la totalidad eurocéntrica, es aquí donde se desarrolla la propuesta de una analéctica que pertenece al proyecto de la transmodernidad propuesta en la filosofía de la liberación ¿en qué consiste la analéctica? Es una crítica alternativa que pretende superar la dialéctica hegeliana, surge en la praxis y en la vida cotidiana, Dussel retoma el ser-en-el-mundo para dar una explicación ontológica de la realidad adyacente al ser humano como una experiencia de la cotidianidad y de la experiencia que se tiene en relación con el Otro un sujeto que tiene una experiencia como sujeto-histórico, a diferencia de Descartes que habla sobre el yo racional, Dussel incorpora la corporalidad como parte de la experiencia de la comprensión del mundo. La analéctica ejerce una negación de la negación que ejerce la totalidad sobre la exterioridad para afirmarse en la cotidianidad y en la relación con el Otro, desde esta exterioridad que es Abya Yala.

Desde la Exterioridad de la modernidad, el Otro constitutivo esencial de la modernidad (pero como el explotado, dominado, creador ignorado de la riqueza, la cultura, etc.) se torna sujeto de praxis innovadora (una especie de *Übermensch* mundial, humilde, débil, racionalmente ético: transformación radical de la intuición nietzscheana). Ese proyecto transmoderno será también fruto de un diálogo entre culturas. Debemos comenzar de una manera sistemática y real dicho diálogo filosófico (Dussel, 1999, pág. 40).

Grupo Modernidad/Colonialidad (MC)

El grupo modernidad colonialidad tiene sus fundamentos teóricos en las teorías de la dependencia, del sistema-mundo, la colonialidad del poder y la filosofía de la liberación, estas a su vez se sostienen en la crítica a la modernidad capitalista y a la colonialidad, entre otras. Considerando a la modernidad como un proyecto de “civilización” que ha marginado y mantenido una diferencia entre los países desarrollados y los países del Tercer Mundo, es decir, los subdesarrollados, necesitando los primeros de los segundos para así mantener el progreso científico y tecnológico. Estableciendo un sistema económico centralista, posicionando a Europa como el centro del mundo, y en la periferia a los países colonizados.

Ya realizada la distinción entre colonialismo y colonialidad, entendiendo la primera como un sistema político, económico, social que se consolidó desde la conquista realizada en 1492 en Abya Yala, y situación por la que ante una serie de violencias y discriminaciones ejercidas sobre los países conquistados se vio la necesidad de una emancipación liderada por criollos, este proceso fue de manera legal y constitucional, en este sentido es como se puede nombrar la descolonización, es decir, una liberación que se tomó como distintos procesos de independencia en Asia y África de los imperialismos sobre los que estaban subordinados. Esto no quiere decir que el pensamiento descolonizador haya surgido en el siglo XIX, sino surge desde el momento que se ejerce una colonización “El pensamiento descolonizador surgió en los inicios mismos de la conquista y colonización de las Américas hace ya más de quinientos años” (Maldonado-Torres, 2021, pág. 204).

La colonialidad entonces, de manera concreta se va a entender como las relaciones de control y poder que se establecieron desde 1492, Enrique Dussel considera al proceso de conquista como el nacimiento de la modernidad o modernidad temprana, por lo que

El concepto de descolonización está relacionado a emancipación, liberación, e independencia, pero tiene su significado específico... ha sido típicamente relacionado a luchas políticas específicas, y no al conjunto de prácticas e ideas que intentan deshacer la colonialidad y reconstituir el mundo de sentido y de prácticas humano (Maldonado-Torres, 2021, págs. 209-210).

Ante las jerarquías de poder establecidas en la relación amo-esclavo que se dio entre el colonizador y el colonizado, discriminación racial, el intento de eliminar las culturas de los pueblos originarios se ha tenido la necesidad de que surja una alternativa a la modernidad, pensamientos y conocimientos de otro modo. Investigadores de Abya Yala y Estados Unidos construyeron una perspectiva desde los lugares mencionados, sobre todo en Abya Yala para las ciencias sociales y humanas. Organizaron el Congreso 2002 CEISAL (Congreso Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina) en el que se presentaron temáticas sobre el “pensamiento de frontera” y “epistemologías de frontera”. “Lo que este grupo sugiere es que un pensamiento otro, un conocimiento otro —y otro mundo, en el espíritu del Foro Social Mundial de Porto Alegre— son ciertamente posibles” (Escobar, 2003, pág. 53).

El grupo modernidad/colonialidad está conformado por investigadores de distintas áreas del conocimiento, filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, semióticos, entre otros, quienes profundizan en una alternativa a la construcción de soluciones a las problemáticas que se presentan en particular a los temas sobre la colonialidad del poder, la intención del grupo es visibilizar epistemologías o saberes otros que pertenecen a las culturas originarias, pero no solo es el regreso a las formas de vida pasadas, sino también resolver las crisis subjetivas y estructurales actuales desde otros modos de ser considerando la diferencia entre sujetos no como una negación o discriminación en donde un sujeto es inferiorizado, cosificado para ser parte de una totalidad o ideal estético universal. A ese sujeto que es negado se

considera en la exterioridad y es reducido a nada situándolo en lo que F. Fanon designo la zona del no-ser, una nada como posibilidad de ser situándose en cada lugar de enunciación, con responsabilidad con el otro en el sentido de Lévinas y con una apertura a la analéctica de E. Dussel. Es por lo que se habla de una decolonialidad del ser, del saber y del hacer, la conformación del grupo modernidad/colonialidad debate estas y otras temáticas, (para fines de esta tesis se considera lo mencionado), y su integración con las distintas áreas del conocimiento es lo que se ha denominado transdisciplinariedad, permitiendo así una praxis de la investigación.

Las figuras de la primera generación de este grupo son E. Dussel, A. Quijano, W. D. Mignolo, Santiago Castro-Gómez, Arturo Escobar, Edgardo Landier, Fernando Coronil, Nelson Maldonado Torres, Ramón Grosfoguel y Catherine Walsh. En otra generación se encuentra Oscar Guardiola Rivera, Zulma Palermo, Juliana Flores, Monica Espinoza y Freya Shiwy, así sucesivamente se fueron incorporando más investigadores a la práctica de la decolonialidad. De los integrantes de este grupo, en esta tesis, se hablará de manera breve y sustancial de quienes se consideran para fines de esta investigación.

Enrique Dussel

Nace el 24 de diciembre de 1934 en la Paz, Argentina. Es teórico de la teología de la liberación, filosofía de la liberación, de las teorías de la liberación con fundamentos marxistas y decoloniales. Parte de su filosofía está impulsada por la teoría del sistema-mundo de E. Wallerstein que establece un sistema centralista en el que inmediatamente existen las periferias con una dependencia no solo económica, sino también ideológica y Estética hacia Europa como centro del mundo. De esta teoría Dussel realiza una crítica a la filosofía de la modernidad como ha sido vista desde Europa, y a la historia de la razón del ser humano. Ya antes habíamos esclarecido este punto, sin embargo, se retoma lo que Dussel llama *mito de la modernidad* porque es un concepto indispensable para los estudios decoloniales, el cual consiste en considerar como primer elemento que la modernidad surge con el “descubrimiento” en-cubrimiento de América Latina y el

Caribe, ahí se establece la teoría del sistema-mundo que fundamenta la modernidad en 1492, pues no se puede hablar de un sistema-mundo sin considerar el encuentro de los continentes que hasta ese momento es cuando se tiene conocimiento de los espacios que abarcaba el mundo. La modernidad se planteó como un sistema que permite el desarrollo y como un salvador que lleva la razón a quien no la tiene, que en este caso son los colonizados “La modernidad aparece como salvadora, pero en ese proceso crea víctimas” (Soto, 2008, pág. 20).

Esta invasión se realizó por un sujeto determinado con un “yo conquiro” (yo conquistador) que Enrique Dussel considera a priori al “yo pienso” de René Descartes quien es considerado en Occidente como el autor con el que inicia la modernidad, entonces esta es una propuesta que plantea un “yo conquiro” violento, que negó e invisibilizó al Otro para considerarlo como un bárbaro, salvaje que necesita salir de la inmadurez, es esta negación que se da en la colonia la que se tiene que negarse para afirmarse en lo que se es y no en algo que ha sido impuesto. Dussel llama a este proceso “analéctica” que es la superación de la dialéctica hegeliana.

Entonces es hablar de una subjetividad desde los orígenes y es aquí donde se encuentra la influencia de Lévinas en Dussel, que anteriormente ya se ha mencionado.

Aníbal Quijano

El concepto más importante que introduce Quijano para el grupo Modernidad/Colonialidad es el de *Colonialidad del poder* este concepto conlleva un análisis sobre las estructuras de poder jerárquico que existieron a partir del siglo XV Y XVI en el proceso de colonización, este concepto no solo hace referencia a la estructura, sino también a la subjetividad, es decir, el ejercicio del poder en el sujeto con una subjetividad, en el imaginario individual y social, posicionado en la categoría de raza, de esta forma el poder no solo es exterior sino se interioriza y es en esta subjetividad en donde el sujeto se niega a sí para ser otro, un sujeto occidentalizado, extraño a sí mismo y desconocido de sí, al comprenderse como otro que no es se ejerce a sí mismo una violencia de la que no es consciente. Este sujeto niega sus

propias raíces y epistemologías, se desprende de sus creencias, valores, cultura y personalidad para aprender a conocer-se cómo el europeo. Esto lleva a Quijano a hablar sobre el concepto de raza, para el autor la raza es una invención del hombre, un concepto abstracto en el que una raza étnica se posiciona como superior a otra, y este sentido de ser superior radica en la alienación y esclavitud del otro, determinar que formas de vida son los que se llevan a cabo por la diferencia de raza, género, condición social.

Es en este momento en donde se decide quienes son trabajadores, obreros y quienes son patrones, de acuerdo con los procesos histórico-sociales que se vivieron en la conquista, para Quijano el racismo empieza a ser más notable en los procesos de colonización en donde la raza que se determina como inferior es la de los pueblos originarios y la superior son los europeos. Es el sujeto blanco quien tiene la razón y quien impone una hegemonía epistemológica.

el concepto va a permitir una “clasificación mundial de la población”, donde los colonizados son los productores de materias primas y los que facilitan la mano de obra. Es una forma mundial de control de trabajo y de sus productos a favor del emergente capitalismo (Soto, 2008, pág. 22).

El Salario, que es determinado por estas jerarquías de poder, se estructura a partir del concepto de raza, conlleva una discriminación sobre la diferencia con respecto al ideal de ser humano eurocéntrico que se posiciona a sí mismo como la imagen que representa la civilización y, por lo tanto, quien merece tener un salario más alto que el del colonizado.

Con esta diferencia salarial como determinante de la estructura de las relaciones sociales se marcó un camino de las ciencias sociales y de las ciencias exactas, es decir, se estableció una epistemología hegemónica que imponía que se puede conocer, que metodologías se utilizan para conocer un fenómeno, qué se considera conocimiento y es en esta distinción en donde se realizó una discriminación sobre otras epistemologías, saberes que permiten entender y comprender la existencia de los fenómenos desde una perspectiva otra, desde la perspectiva de los subalternos, configuro las subjetividades de acuerdo a un ideal de ser humano “el hombre

blanco”, eliminando y violentando otras epistemologías. Esta manera de situar a las ciencias sociales y exactas en la modernidad es lo que Castro-Gómez llama *la hybris del punto cero*.

Walter Mignolo

Para Mignolo existe un *lado oscuro de la modernidad* que consiste en la colonialidad del poder, del saber (conocimiento) y del ser (subjetividad), estos dos últimos tipos de colonialidad los trabaja Maldonado Torres. ¿En qué consiste el *lado oscuro de la modernidad*? de acuerdo con el concepto “colonialidad del poder” de Quijano, Mignolo esclarece una *geopolítica del conocimiento* en donde ubica geográficamente al conocimiento como una imposición de la modernidad.

El autor remite a una reflexión sobre las ciencias sociales y humanas, como la filosofía o, para ser más precisos, la historia de la filosofía. El nacimiento de la filosofía se da en Grecia, es en este lugar donde se cuestiona sobre el origen primero, el “arjé”, el principio o fundamento de la explicación material y racional de la realidad, y hace un recorrido hasta Europa. Esto se ha reproducido como una verdad histórica de la filosofía en la modernidad, incluso Mignolo escribe que intelectuales de culturas originarias e intelectuales de América Latina y el Caribe adaptaron esta historia como reproducción del conocimiento lo que implicó que todo lo que se encuentra fuera del sur de Europa no está en la historia de la filosofía.

Teorizar sobre la *geopolítica del conocimiento* permitió tener una crítica hacia la modernidad misma, para el autor la modernidad no existe sin la colonialidad, este es un postulado fundamental del grupo Modernidad/Colonialidad, pues para el semiólogo argentino es importante el proyecto que tiene como propuesta ante la hegemonización de la historia como conocimiento universal, las *historias locales* que consisten en el relato narrativas en cada *locus de enunciación*, es decir, en cada espacio se crean historias diferentes que tienen que visibilizarse, pues son parte de las *historias locales* que estructuran epistemologías, culturas y sociedades diferentes. ¿De dónde emerge el postulado de Mignolo sobre *historias locales*? en el congreso organizado en 2002 CIESAL se reflexionaron sobre distintos temas entre ellos el de *pensamiento fronterizo* que Mignolo retoma y considera como

epistemologías desde la subalternidad, atendiendo esta diferencia que se realiza en la modernidad.

Desarrolló con Dussel el cómo se da esta diferencia considerando la totalidad y la exterioridad, la totalidad es el conocimiento eurocéntrico, la cultura local que se ha expandido imponiendo una superioridad sobre los otros y la exterioridad son los países subalternos desde donde se narran *epistemologías otras* que han sido marcadas por la *diferencia colonial* que marginalizó y excluyó a aquellos pueblos no-europeos, negando su cultura y formas de conocer y entender la realidad. “El “pensamiento fronterizo” sería precisamente el del rumor de los desheredados de la modernidad; aquellos para quienes sus experiencias y sus memorias corresponde a la otra mitad de la modernidad, esto es, a la colonialidad” (Mignolo, 2005, pág. 133).

Nelson Maldonado Torres

De acuerdo con Maldonado Torres el concepto de *colonialidad del saber y del ser* son retomados de Mignolo, introdujo por primera vez el término colonialidad del ser como una consecuencia de la *colonialidad del poder y del saber*

Se ha tratado de esclarecer con Quijano en que consiste la colonialidad del poder y como a partir de ello se estructuraron las relaciones de trabajo que llegó con el capitalismo, y también como se forzó a una epistemología universal, una sola forma de conocer el mundo.

¿En qué consiste, entonces, la colonialidad del ser? Uno de los filósofos más relevantes que han trabajado teóricamente sobre el concepto de ser ha sido Martin Heidegger quien replantea la pregunta por el ser, considera a la ontología fundamental como el olvido del ser, en el que desarrolló un análisis del “ser-en-el-mundo”, planteo la “diferencia ontológica”, descrita anteriormente en esta tesis, sobre Ser y ente “el ser no es un ente o una cosa, sino el ser de los entes” (Maldonado Torres, 2007, pág. 141), esta diferencia permite saber que solo hay un ente que puede comprenderse a sí mismo y es el ser humano. Anteriormente la metafísica se explicaba con relación a la divinidad, es decir, Dios como el ser

fundante de todos los entes, Heidegger la llamó ontoteología, entonces, el significado a la existencia lo otorga el ser humano, para ello elabora una explicación sobre el Dasein, cuyo significado, de acuerdo con Gaos, es “ser-ahí”. No se ahondará más en la explicación del Dasein, pues no es la finalidad de esta tesis, sin embargo, es importante considerar que el “ser-ahí” como arrojado y proyectado hacia el futuro requiere de una comprensión histórica.

Un punto que entra en contradicción con Maldonado Torres es el concepto de individualización en Heidegger, pues para el filósofo alemán la muerte es la individualización del ser humano porque nadie puede vivir la muerte del otro, una individualización ante el concepto del “uno”. “El “uno” (das man) podría compararse a lo que Nietzsche llamó la manada o la masa de gente” (Maldonado Torres, 2007, pág. 142), esto es, el Dasein como “ser-ahí” al ser un ente, el ser humano, con proyección al futuro, es decir, con una historia y una subjetividad en relación con otros, es un “ser-con” en la cotidianidad de la convivencia con otros seres humanos en una circunstancia que permite develar o conceptualizar un ente, se realiza de forma social, el uno está conformado por “Distancialidad, medianía y nivelación constituyen, como modos de ser del uno, lo que conocemos como “la publicidad” [“die Öffentlichkeit”]” (Heidegger, 1927, pág. 131). Este es el sentido de comunidad que tiene Heidegger, lo uno también se posiciona con un autoritarismo sobre el “Dasein” lo que genera angustia en el ser humano, así él tiene que mantener un cuidado de sí que le permite tener de acuerdo con sus posibilidades una genuina autenticidad. Sin embargo, al momento de develar un ente se realiza por la utilidad de este, es decir, se instrumentaliza, el sujeto también se torna sujeto de su comprensión, lo que lo convierte en un instrumento.

La colonialidad del ser esta remitida a la máxima cartesiana, *Cogito ergo sum* (pienso, luego soy), pues justo en el concepto de ser es donde se posiciona Heidegger, de acuerdo con Maldonado Torres lo que se lee implícitamente en “yo pienso, luego soy” es que el otro no piensa, luego no es. Se nota la negación del otro por lo que el Yo es, esta es una negación ontológica que filósofos como Fanon han desarrollado una fenomenología colonial en la cual el blanco es el conquistador,

es decir, el ser y el negro conquistado lo sitúa en la “zona del no-ser”. La propuesta es “El giro de-colonial implica fundamentalmente, primero, un cambio de actitud en el sujeto práctico y de conocimiento, y luego, la transformación de la idea al proyecto de la de-colonización” (Maldonado Torres, 2007, pág. 159).

Zulma Palermo

Doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México quien se ha dedicado a los estudios sobre la cultura, actualmente pertenece al grupo colonialidad/modernidad/decolonialidad en el que ha contribuido con investigaciones en torno a los temas de la cultura y el arte, sobre este último tema es en el que se va a elaborar un breve análisis

Lo axial de su investigación en la estética es la diferencia y distancia de las culturas en conflicto,

la distancia instala los criterios de superioridad/inferioridad entre las culturas; la distancia señala una doble magnitud: por un lado, la de carácter físico: la lejanía con el centro de poder; la otra, la de carácter temporal: progreso/atraso que niega contemporaneidad a lo distinto (Palermo, 2014, págs. 9-10).

Esto llevó a una distinción entre el arte y la artesanía, la crítica inicial consiste en el proceso de colonización que determinó la ética, la epistemología y la belleza, hegemonizó el concepto de belleza eliminando la forma en la que otras culturas perciben sus creaciones subsumiéndolas a los procesos de producción del mercado global, en los que espacios o lugares donde habitan personas que se dedican a la elaboración de “arte étnica”, que desde la perspectiva eurocéntrica, se hace para el turista, a diferencia del artista que crea una obra con intención contemplativa, el artesano, como se le ha denominado desde Occidente, produce y no crea, bajo la lógica del mercado. Esto sitúa a la producción local frente a la globalización marcando una gran diferencia entre arte y artesanía.

En el proceso de elaboración de artesanías u obras de arte para el turista por parte del artesano, él queda invisibilizado como autor de la obra pues su creación, la cual desde la perspectiva hegemónica moderna no es concebida como tal, sino como

producción, conlleva una sistematización de producción en serie, limitando la creatividad del artesano para innovar formas diferentes que pueden internarse en el concepto de creación, ante este proceso de producción artesanal en el producto elaborado la artesanía manifiesta resistencia por parte de los artesanos al mostrar una serie de símbolos que representan la cultura del pueblo.

La jerarquización que se establece entre arte y artesanía plantea que creación artística permite tener una experiencia de goce estético y cual no, idea fundamentada en la colonialidad, globalización, mercado capitalista y eurocentrismo, de manera que el arte se clasifica en puro e impuro. Entonces, se pregunta Palermo ¿qué es el arte y la artesanía? ¿desde qué lugar se miran? La propuesta de la autora es “poner en circulación las múltiples formas de producción simbólica de las culturas “colonizadas”, generando otros “lugares” desde donde “mirar” (en tanto es el “campo” que construye los cánones) desde hermenéuticas pluritópicas” (Palermo, 2004 como se citó en (Palermo, 2012, pág. 231). Mas adelante retomaremos con mayor profundidad el tema.

Capítulo 2

Estética Occidental

El concepto de Estética como ciencia o teoría del conocimiento sensible surge hasta el siglo XVIII con A. Baumgarthen, sin embargo, anterior a este término que crea el autor, precisamente en 1750, se han elaborado estudios sobre la aisthesis, cuyo significado para los griegos es percepción a través de los sentidos. De manera general el concepto de Estética refiere al estudio sobre la belleza.

Entonces se tiene que hacer una distinción de la Estética como una ciencia objetiva y subjetiva, pero exactamente ¿qué estudia la Estética? y ¿Cuál es su relación con la filosofía? La Estética desde la antigüedad se ha caracterizado por una dualidad, primero están quienes consideran a la Estética como el estudio del arte y segundo quienes la consideran como estudio de la belleza, en este sentido la Estética en el arte es sobre el método de creación utilizado en una obra de arte, específicamente en la antigüedad (Grecia), se considera a una obra de arte desde la objetividad, es decir, se considera la simetría que alcanza la perfección del arte y, esto no quiere decir que el arte y la belleza o lo bello, se estudien por separado en la Estética, si existe la distinción pero como disciplina se encarga de estudiar tanto al arte como a la belleza. La crítica se hace para mirar desde una apertura diferente a este reduccionismo de la ciencia Estética.

Al plantearse los problemas sobre cada una de estas áreas teóricas y prácticas de la Estética, se consideraron posibles acercamientos desde el objeto, la materia que se considera como arte, esta puede ser creada por el ser humano o ser natural, y también puede ser creada en lo subjetivo como la actitud y las experiencias estéticas del sujeto que precisan sobre el concepto de belleza.

La estética también se desenvuelve en el ámbito de la sociología, psicología y por supuesto de la filosofía, de manera que la descripción de un objeto participa tanto de lo subjetivo y de lo objetivo, de acuerdo con las diferentes corrientes del pensamiento griego se pueden establecer sistemas para el conocimiento de la estética. Un objeto artístico puede ser considerado como bello desde una

perspectiva personal, es decir, lo que es bello para alguien no necesariamente es bello para otro de acuerdo con un espacio y contexto en el que se encuentra ya sea el espectador o el artista, sin embargo, esto permite hacer una re-valoración sobre el arte, considerar aquello que es bello y que no es bello. Con la sistematización adecuada se puede tener un objetivismo y universalismo en este sentido. La Estética también pretende conocer el objeto tal cual es, en el sentido fenomenológico.

Estos y otros son algunos de los planteamientos que diversos filósofos en el transcurso de la historia han tratado de explicar en la Estética. A continuación, se muestran de forma cronológica algunos estudios que para esta tesis son relevantes. Se iniciará por considerar la antigüedad y algunos de la modernidad, la intención de dirigir este capítulo con esta estructura, teniendo en cuenta que antes se ha hablado sobre el tema de la decolonialidad es precisamente mirar cómo se ha escrito históricamente la Estética en Occidente para que en el tercer capítulo se pueda percatar la diferencia con la propuesta de la Estética decolonial.

Para poder comenzar el diálogo con la antigua Grecia, es necesario mencionar la división de los periodos históricos que dieron fundamento a los pensamientos filosóficos y Estéticos, sobre todo se hará un enfoque en este último, dentro de cada uno de estos horizontes espaciales y temporales, pues al empezar a colonizar e invadir otros territorios y culturas consiguieron expandirse en el comercio y tener un mayor conocimiento del mundo, concibiendo así formas distintas de política y establecer formas de gobierno actuales.

El periodo arcaico (aproximadamente en el año a.C. 800 – 500), el clásico (aprox. a. C. 500 – 323) y el helenístico (aprox. a. C. 323 – 146), en cada uno de estos procesos históricos fueron cambiando la manera de conocer el mundo, el primer periodo es considerado como un momento primitivo de la antigua Grecia, aunque esto no excluye que ya se tenían los primeros conceptos referentes a la Estética, es por ello, que se considera importante conocerlos porque son fundamentales para la comprensión y evolución de los términos de dicha ciencia. ¿Cuáles son los conceptos principales para fines de esta investigación?

Es crucial considerar que para los griegos es importante la relación que existe entre el concepto de belleza y el de arte. Cómo se establece una historia del arte cronológica desde la perspectiva europea, estos conceptos se analizarán, con la intención de que se comprenda la madurez epistemológica en el transcurso de estos periodos en la antigua Grecia.

Los poetas son los primeros que empezaron a hablar sobre el concepto de belleza que proviene de la palabra griega “kalón” (lo bello) que “significa todo lo que gusta, atrae o despierta admiración” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 31), para los griegos existen dos sentidos que tienen demasiada importancia para llegar al conocimiento de las cosas, la vista y el oído, entonces con el significado de kalón; lo que es agradable, debe ser a estos dos sentidos, tanto en símbolos como en sonidos, también el significado de lo bello está muy vinculado con la justicia y con la verdad. La armonía, la simetría y la euritmia, la raíz etimológica de esta palabra proviene de eu, bueno y rhytmos, ritmo (buen ritmo), son elementos que conforman el significado de belleza y que posteriormente son el fundamento Estético de sistemas filosóficos.

El concepto de arte está relacionado con otros dos conceptos que son importantes para comprender el significado y divisiones del arte, el primero de ellos es “techne” que literalmente significa técnica, también se consideró como arte, pues los artistas (sujeto) al relacionarse con el mundo (objeto) utilizaban su habilidad de creación para moldear la materia o la naturaleza con instrumentos hasta conseguir una pieza u obra de arte. Es en este momento donde aparece el segundo concepto que es “poieses”, su significado es creación “viene de -hacer- significaba primitivamente toda creación, y “poietés” todo creador” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 32).

La relación que se da entre el sujeto y el objeto desde la comprensión Estética en la antigua Grecia permitió la creación o moldeamiento de la naturaleza, sin embargo ¿todo lo que el hombre crea o moldea es arte? ¿cuál es la clasificación que se consideró en este tiempo del arte? Esta pregunta es realmente importante para la tesis porque se empieza a traslucir una diferencia entre la Estética de Occidente y la Estética decolonial, la cual en el tercer capítulo se desarrolla. En la antigua Grecia tanto la música, la poesía, la arquitectura, y el trabajo de los artesanos no se

encontraban fuera del arte, es hasta el siglo XVIII cuando se hace una clasificación de las artes, en artes bellas.

Esta no división del artesano y del artista es parte del concepto general del arte, sin embargo, sí existía una discriminación hacia los artesanos, “su actitud hacía los que practicaban las artes era compleja: los estimaban por los conocimientos que poseían, pero a la vez los despreciaban por ser su trabajo artesano, físico y remunerativo” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 32). Se analiza en el tercer capítulo esta diferencia de arte y artesanía desde la Estética decolonial, lo que interesa en este capítulo es conocer la epistemología de este periodo que fue fundamento con algunos cambios en los conceptos eurocéntricos y universales de la Estética.

Entonces la división del arte, por arte se entiende un conjunto de reglas adecuadas para realizar una actividad, fue considerada como artes liberales y serviles, las primeras se enfocan en la ejercitación de la razón y se encuentra la música, la gramática, la retórica, entre otras. En las serviles que se clasifican así por el ejercicio del cuerpo, se integran la arquitectura o la escultura. La liberales son consideradas superiores a las serviles.

La Estética del periodo clásico fue caracterizada por el uso de la ciencia, por ejemplo, las matemáticas y la física, también uno de los sistemas filosóficos hizo uso de los conocimientos de los cultos religiosos. En la Estética se consideraba tanto la teoría como la praxis en el arte, y podía crearse una teoría desde una obra de arte, o bien, desde la teoría, con el uso de las matemáticas podía crearse una obra de arte como en la arquitectura. Para entender un poco más el uso de esta dinámica de la Estética entre teoría y praxis, o bien, como la Estética se concibió de dos maneras “por un lado, analizaban los fenómenos y los conceptos... Por otra parte, los filósofos incluían los fenómenos y los conceptos estéticos en sus sistemas: los sofistas en el sistema relativista y Platón en el suyo, el idealista” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 86), se presentan las teorías Estéticas más relevantes de este periodo que pertenecen a los pitagóricos, Sócrates, Platón y Aristóteles.

Los pitagóricos

La Estética en los pitagóricos se fundamenta en la ciencia y en la religión, específicamente en las matemáticas por parte de la ciencia y en la catarsis por parte de la religión, la cual se realiza por medio de la música. Pues ellos consideraban que absolutamente todo está conformado por las matemáticas, los números se encuentran en todos los entes, esa era una idea pitagórica.

El uso de los números y la ciencia matemática en la Estética pitagórica fue un factor principal para entender la relación que existe entre dos o más partes que dan forma a un objeto, esta relación es de manera equilibrada en el sentido armónico, el concepto de armonía entendido desde la agrupación de elementos diferentes relacionados entre sí creando una sensación agradable a los sentidos, “la armonía -escribió el pitagórico Filolao- es una unión de dos cosas formadas por varias sustancias mezcladas... un conceso de lo que disiente. Etimológicamente armonía significaba concordia, unificación, uniformidad de los componentes” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 87).

Para entender el concepto de belleza es importante comprender el de armonía, pues como tal los pitagóricos no se referían al concepto de belleza, sino utilizaban el de armonía, que a su vez está conformado de simetría, y para ellos es la objetividad de los entes lo que otorga una cuantificación que puede ser medible, la proporción adecuada de los elementos que conforman una figura, para ellos existe orden en la composición. El arte al que referían los pitagóricos con mayor precisión para explicar la armonía es la música, pues cada nota tiene un orden, entre las terceras y las quintas existen intervalos que auditivamente son agradables al oído, por ejemplo, do, sol do, es una estructura musical simple y básica pero muy armoniosa. Entonces la belleza la entendían como “compuesta de orden y regularidad en la disposición de sus elementos... la belleza es objeto de número u medida” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 88).

No olvidar que la Estética no solo es el arte, sino también es la relación que existe entre el artista (sujeto), la obra de arte (objeto) y el espectador (sujeto), y la relación política, social, epistemología y fenomenológica que existe entre todos los

elementos, en este sentido los pitagóricos, con respecto al espectador, elaboraron el concepto de la contemplación el cual concebían como armonía y verdad, es decir, que quien contemplaba no tenía ningún interés específico sobre el acto de contemplar, no buscaban ni la riqueza material, ni el reconocimiento social, la contemplación para ellos era la adquisición del conocimiento, una actividad pura del alma y desinteresada.

Sócrates

Es importante hacer la aclaración de que las ideas de Sócrates nunca fueron escritas por él mismo, sino por otros lo que dificulta un poco precisar sobre los conceptos que el filósofo desarrolló, sin embargo, se cuentan con los diálogos de Platón en los que también presenta sus ideas tanto de él como de Sócrates, el libro de las “Memorias” de Jenofonte relata en dos capítulos la perspectiva que tiene Sócrates con respecto a la Estética en el que se considera la utilidad y el ideal como principios de la Estética, en ese texto Jenofonte recuerda una conversación que tuvo Sócrates con un joven que se alistó para ser elegido como general de caballería, con este ejemplo hace referencia al conocimiento útil como bello, pues de nada le sirve tener un grado si los conocimientos que tiene no son útiles a la labor aplicada, más adelante en este mismo texto en el Capítulo 8 en una conversación con Aristipo, éste le pregunta si conocía algo bello, a lo que Sócrates responde “Si y muchas cosas... todo lo que puede ser útil a los hombres es bello y es bueno” (Jenofonte, 1993, pág. 215).

Se realizó una clasificación sobre lo que tenía que considerarse como arte y lo que tenía que considerarse como oficio, no es hasta el siglo XVIII cuando se considera el orden de las bellas artes, estos temas en Estética tienen la necesidad de conceptualizar sobre lo bello o la belleza, y aunque ya se tenían acercamientos a esos conceptos como el de los pitagóricos o el de los sofistas, fue Sócrates quien vio la necesidad de “fundamentar el concepto de lo bello, de lo bello en sí y hacer distinción de lo bello en tanto que bello y las cosas bellas” (Bayer, 1993, pág. 32).

Para Sócrates la utilidad y el ideal son parte fundamental de su pensamiento o doctrina y esenciales para la Estética, un concepto principal para él es kalokagathía,

la palabra etimológicamente se compone de la palabra kalos (καλὸς) que significa bello y agathos (ἀγαθός) que significa bueno, virtuoso. Este término fundamenta el ideal del hombre bello y bueno en Sócrates. En éste se conjunta tanto la moral como la Estética desde la perspectiva de la belleza, por eso para el autor fue necesario hacer una distinción entre la belleza física y la belleza moral, pues para él “un individuo posee valor moral, y entonces es posible que sus actos sean también hermosos; o bien un individuo es hermoso en su físico, y es posible que sus actos a la vez sean morales” (Bayer, 1993, pág. 31), entonces al hacer la separación viene la pregunta sobre ¿qué es la belleza en sí? La belleza en sí (kalón kath'auto), independientemente de lo sensible o individual, se asocia con el concepto Kromenon (κρόμενον), que significa, lo conveniente, es decir que todo lo que se considere bello tiene que ser útil, pero entonces ¿las cosas feas si son útiles son bellas? Sócrates orienta lo bello hacía la verdad y el fin, el destino de las cosas es lo que hace que puedan considerarse bellas.

La naturaleza y el artista, una distinción importante, la naturaleza al crear vida es sobresaliente ante el artista, esto se menciona porque dice que el arte es imitativo

Sócrates explica que, mientras las otras artes, las del herrero o zapatero, por ejemplo, crean objetos que la naturaleza no produce, la pintura y la escultura repiten e imitan lo que ya existe en la naturaleza. Es decir, las segundas tienen un carácter imitativo y representativo que las diferencia de las otras (Tatarkiewicz, 1991, pág. 107).

El arte clásico es representación no exacta de la realidad debido a que está asociado al concepto de idealización, pues no solo es la materia, cuerpo, sino también es el alma, es la pasión

en las memorias de Jenofonte, considera que el pintor no debe limitarse a representar formas y manchas, sino que debe expresar pasiones: no es partidario de la mera belleza formal, sino que a su juicio el arte debe expresar también un contenido (Bayer, 1993, pág. 32).

Esta perspectiva sobre la belleza espiritual, es decir, del alma se contrapone a la Estética pitagórica que considera la forma como principio, lo cuantitativo. En

Sócrates la ética tiene un papel importante en la belleza pues considera a lo bueno como bello de acuerdo con su fin, y si algo es feo es malo.

Platón

Para comprender el concepto de belleza en Platón es necesario tomar en cuenta los diálogos en los que habla sobre el tema, el primero de ellos es el *Hippias Mayor* en el que expone los elementos fundamentales para acercarse a la *Kalón Kath'auto* (belleza en sí). Se tiene que considerar la diferencia entre la pregunta *Ti esti kalón* (¿qué es bello?) y *Ti esti to Kalón* (¿qué es lo bello?), lo primero responde a objetos que se pueden considerar como bellos, y lo segundo cuestiona la esencia de lo bello, es en este tema en el que Platón va a argumentar sobre la belleza en sí y la relación que tiene con la filosofía de las ideas.

Entonces, el ideal platónico únicamente es conocido por la razón y no por el mundo sensible. La *noesis* (inteligencia pura) y la *diánoia* son principios fundamentales de la teoría metafísica de las ideas, y se consideran en la Estética de Platón, pues, su metafísica puede pensarse como Estética. “Los objetos de la naturaleza no existen más que por imitación o por participación de las Ideas: el mundo es creado por modelos y paradigmas” (Bayer, 1993, pág. 34).

Influenciado por la filosofía de los pitagóricos sobre la belleza, es decir, el orden (cosmos) que se constituye de lo cuantitativo, la armonía, la medida y las proporciones como partes de la belleza. Platón considero que el universo es creado por un Demiurgo, ser divino, que organiza y crea el mundo material de acuerdo con la inteligencia, es decir, guiado por la razón y tiene como modelo el mundo de las ideas, “el demiurgo se representa, de esta manera, como un artista que dispone de modelos impecables y que todo lo esculpe” (Bayer, 1993, pág. 34). Entonces, la belleza de las cosas materiales es una representación, *mimesis* (imitación), del mundo de las ideas que está conformado por figuras geométricas, por ello, se toma el orden, la medida y la proporción como elementos de la belleza.

Para el filósofo existe un orden jerárquico que va del mundo sensible (tangible), que está conformado por lo material, lo corpóreo, el qué percibimos por medio de los

sentidos, el placer, la sexualidad, en general todos los placeres que el ser humano tiene que abandonar, pues, éstos corrompen el alma ya que no están bajo el dominio de la razón, siendo ésta la que le permite ascender al mundo suprasensible (intangible) en el que existen las ideas entendidas como el *ser verdadero*, esto es importante porque aquí se establece la ética de Platón, la cual, se fundamenta con la Kalokagathía (el ideal del hombre bueno y bello), pues su comportamiento moral representa la idea de ciudadano en sí, de lo que él considera la idea de bien en sí, “la virtud de los hombres es solidaria con la ciudad en que vive el hombre, puesto que el individuo reproduce en sí la imagen de la ciudad” (Bayer, 1993, pág. 40), en este sentido, junta la ética y la creación del Estado ideal en su filosofía.

En el *banquete* la belleza es asociada a la idea de lo verdadero y la idea de lo bueno, radica esencialmente en el alma “Pero la belleza permanece en el cuerpo sensible, en la apariencia, mientras que lo verdadero y lo justo residen en el interior de las cosas” (Bayer, 1993, pág. 38).

La metafísica, la ontología y la ética de Platón se relacionan estrechamente con la Estética, pues el mundo de las ideas participa en el mundo sensible de manera que, mediante la idea de la belleza en sí, que abarca la idea de bien en sí, el artista represente la existencia mediante el conocimiento y la razón ¿Cómo alcanzar la justicia en la Estética de Platón? Si el arte participa en la creación de las cosas lo tiene que hacer conforme a la justicia o justedad, es decir, “debe atenerse a las leyes que rigen el mundo, debe penetrar en el plano divino del cosmos; si el arte forma las cosas, ha de hacerlo conforme a este plano y a las leyes universales” (Tatarkiewicz, 1991, pág. 129).

Aristóteles

Así como se inició con Platón, exponiendo de manera breve su metafísica de las ideas, se hace lo mismo con Aristóteles, se considera importante partir de la metafísica para entender la Estética que en el estagirita no se encuentra de forma explícita en sus libros, el texto que más se acerca a los principios de esta ciencia es *la poética*, en sus demás escritos o tratados se encuentran referencias o breves fragmentos sobre el tema a tratar en esta tesis.

A diferencia de Platón, Aristóteles es un naturalista, por lo tanto, no acepta la filosofía del mundo de las ideas, de la idea en sí, lo relevante para el estagirita es la realidad concreta ¿cuál es el método que utiliza para conocer la realidad? La investigación causal enlista cuatro causas para conocer el fenómeno, la primera de ellas es la causa material, refiere la constitución física del ente; la segunda es la causa eficiente, consiste en el efecto o movimiento generado por un agente externo; el tercero es la causa formal, es la forma que tiene el objeto que ha sido cambiado o moldeado, responde a la pregunta ¿qué es?; y la cuarta es la causa teleológica, es la finalidad del objeto, su fin último por el que fue creado.

Existe una diferencia entre el concepto de arte y de belleza, para Aristóteles el arte es la *techne*, que se traduce como técnica, el filósofo considera la habilidad y el conocimiento como principios fundamentales del concepto, “lo bello moral es, en Aristóteles, una estética del bien. Distingue tres clases de bien: el cósmico, el práctico y el útil” (Bayer, 1993, pág. 45). La creación del artista, para el estagirita, se cimienta en la *mimesis* (imitación) y en la *poiesis* (producción), en este sentido hace especificaciones sobre el concepto de mimesis, primero nos dice que las artes como la poesía, la comedia, la epopeya, todas ellas imitan, aunque de manera distinta, menciona que puede ser por “imitar con medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente y no del mismo modo” (Aristóteles, 1974, pág. 127). Y complementa la idea escribiendo que todas las artes a las que refiere realizan “la imitación con el ritmo, el lenguaje o la armonía” (Aristóteles, 1974, pág. 128).

Esto es interesante en el autor, pues la imitación que se hace en las artes que mencionó sí o sí utiliza medios diversos, por ejemplo, en la poesía que utiliza el ritmo, el lenguaje y la armonía, es decir un poema está compuesto de una métrica, un ritmo y una rima, la métrica considerada como medida del verso o del poema en general es parte de la armonía, la rima se asocia con el lenguaje, pues hace uso de ciertas palabras o conceptos, incluso símbolos que permiten la concordancia silábica de dos palabras, lo que genera un patrón de acentos repetidos de manera regular.

Cuando se realiza una imitación suele ser mejor, peor o semejante, pues los artistas al crear representaciones de un objeto, por ejemplo, en imágenes suelen basarse en los tres aspectos antes mencionados, así como también los actores al representar a un personaje suelen o imitarlo mejor en carácter o incluso ser igual a la persona imitada. La pregunta que surge es si ¿en el crear o imitar existe libertad? Lo encaminado a la causa eficiente y a la causa teleológica son importantes para responder esta pregunta, Aristóteles considera al bien como el fin último, lo considera la causa última

Todo fin puede determinarse por un fin superior con respecto al cual aquel se convierte en medio. De aquí nace una jerarquía de fines y medios que debe poseer un elemento último, un fin último: el bien. Lo que caracteriza este fin último es que no puede ya ser un medio (Bayer, 1993, pág. 46).

La razón es un elemento importante en la libertad, primero el concepto de manera general sobre la libertad en la antigua Grecia refería a que cada uno puede hacer lo que quiera, para Aristóteles es una elección de los actos, estos deben ser conforme a la razón, pues ésta es un medio para llegar al último fin, el bien. Una finalidad que está regida bajo leyes universales de la razón como facultad de conocer el bien.

Alexander Gottlieb Baumgarten

La Estética, es una ciencia que no quedó fuera desde los filósofos griegos, aunque ellos no mencionaron el concepto de Estética como ciencia de lo sensible, hacían reflexiones en torno a la belleza, lo bello y el arte como, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, cabe mencionar que no fueron los únicos que hicieron estas aportaciones hacia los estudios sobre la belleza y el arte, también otros filósofos que en esta tesis no consideramos por planteamientos particulares de la investigación.

El filósofo que se plantea en este apartado del capítulo realiza una sistematización sobre las teorías mencionadas anteriormente, le da el valor de ciencia a la Estética como un área de la filosofía en la que elabora un estudio complejo sobre lo bello y el arte, desde postulados metafísicos, Baumgarten es un teórico de la ilustración, es decir, priorizó a la razón y a la lógica para el entendimiento de las cosas, la

ilustración como ideal significaba la emancipación del individuo. En este sentido se habló metafóricamente en el siglo XVIII del concepto de iluminación como entendimiento de las cosas oscuras de las sensaciones y pasiones, se considera al ser humano como culto e intelectual.

Baumgarten es el primero en utilizar el concepto de Estética, el cual proviene del término griego *aisthetikê* (αἰσθητική) que significa percepción a través de los sentidos. La definición que hace en el texto *reflexiones filosóficas acerca de la poesía* es el siguiente:

Ya los filósofos griegos y los Padres de la Iglesia distinguieron siempre cuidadosamente entre cosas percibidas (αἰσθητὰ) y cosas conocidas (νοητὰ) y bien claro aparece que con la denominación de cosas percibidas (αἰσθητὰ) no hacían equivalentes tan solo las cosas sensibles, sino que también honraban con ese nombre a las cosas separadas de los sentidos, como por ejemplo las imágenes. Por lo tanto, las cosas conocidas (νοητὰ) lo son por una facultad superior como objeto de la lógica, en tanto que las cosas percibidas (αἰσθητὰ) lo han de ser por una facultad inferior como su objeto αἰσθητὰ ἐπιστήμης αἰσθητικής, o estética (Baumgarten, 1975, págs. 89-90).

El filósofo alemán elaboró una ciencia de lo sensible, de lo bello. Se considera como un racionalista que emprende la tarea de articular un conocimiento de lo sensible bajo los principios del racionalismo, teniendo en cuenta los postulados metafísicos de Leibniz y de Wolff, de quienes considera la postura crítica a Descartes sobre los conceptos de claridad y distinción, y la concepción sobre el dualismo mente y cuerpo. La teoría de Descartes se contraponía al empirismo desarrollado por los intelectuales británicos como John Locke y D. Hume, aunque en realidad Hume es escocés, que afirman que el conocimiento no solo proviene del objeto, sino del sujeto, de la experiencia sensible, de la relación inmanente entre lo bello y el gusto.

Esta diferencia filosófica entre los racionalistas y los empiristas abrió paso a Baumgarten para elaborar la Estética como disciplina autónoma a las demás ciencias, “articula la estética como una ciencia con leyes propias, definiéndola como “la ciencia del conocimiento sensitivo”” (Gutiérrez, 2017, pág. 494).

La intención del filósofo es elaborar un sistema de la perfección del conocimiento sensible, considerando las facultades intelectuales como superiores y las facultades sensitivas como inferiores. En este proceso realiza una distinción en dos de sus escritos bajo el título de *Aesthetic*, desarrolla una Estética teórica y una Estética práctica. En esta jerarquización considera la gnoseología inferior con la que identifica al conocimiento sensible, es decir, a la Estética, y la gnoseología superior que refiere a el conocimiento lógico racional, como consecuencia el conocimiento de lo sensible queda subsumido al conocimiento racional, por lo tanto, la gnoseología inferior considera los procesos intelectuales y esto es a lo que él denomina como lo bello, en este sentido es un conocimiento universal, que no es una tautología, sino es contingente porque se trata de un conocimiento sensible que puede ser y no ser, no es necesario, y el contexto juega un rol principal para para que se realice como ser, Baumgarten considera que este conocer los objetos por medio de la percepción sensible puede ser compartido por todos y esto lo vuelve universal.

Lo que implica realizar un estudio de la belleza, lo bello y el arte, en tanto presentación, representación y creación con los supuestos de la racionalidad, considerando los conceptos de identidad y multiplicidad dentro de la unidad de Leibniz, es decir, la multiplicidad es la sustancia que es una diversidad infinita de átomos, de fuerza, refiere a las diferentes formas particulares, a la diversidad de partículas que existen, éstas consideradas abstractamente como pensamientos, los cuales poseen una forma en sí y son consideradas por el filósofo alemán como *monadas*, “Todas las cosas -dice Leibniz- son sustancias idénticas y al propio tiempo específicas, son formas originarias” (Bayer, 1993, pág. 178). Las cuales son una representación confusa del universo y al mismo tiempo claras y distintas de sí mismas, el filósofo lo denomino conocimiento divino y esto es la perfección para él, sin embargo, es confusa y aquí es donde se encuentra la región de la Estética.

En la Estética practica refiere a la creación poética. El orden es armonía y método “el orden en la sucesión de representaciones se llama método, el método es poético” (Baumgarten, 1975, pág. 69), para Baumgarten, consiste en una proporción,

equilibrio y un acuerdo sobre la manifestación de los signos que mediante el estudio sistemático de la lógica estableciendo condiciones internas como “la disposición natural del alma entera para tener pensamientos hermosos” (Bayer, 1993, pág. 185), esto tiene un elemento orgánico que da como resultado la sensibilidad particular, gnoseología inferior. En su texto *reflexiones filosóficas acerca de la poesía* establece un método sistemático, que el mismo autor nos dice “trataré de descubrir que la filosofía y el arte de componer un poema, tan repetidamente tenidos por antitéticos, están por el contrario en la más estrecha unión” (Baumgarten, 1975, pág. 31). Menciona que el poeta tiene tanto potencia como belleza de la imaginación ¿dónde se encuentran estos dos elementos del poeta? En lo intermedio entre el intelecto y lo sensible. Para el autor del texto existen dos tipos de verdades, una es la lógico -científica que consiste en lo universal del conocimiento de un objeto, que se servirá de las representaciones claras y distintas; y una verdad poética que refiere al sentido, a la individualidad.

Es necesario hacer la distinción que realiza Baumgarten sobre poema y poética, la primera considera que está integrado por representaciones sensibles que provienen del discurso sensible, éstas a su vez son consideradas como oscuras o claras, el poema es la perfección de la creación Estética del poeta, y la segunda es el estudio que dirige el discurso sensible hacía el poema, es decir, a la perfección de la actividad Estética, la poética se va a considerar por el autor como la Estética, y de acuerdo con la definición de ésta es la teoría del conocimiento sensible.

Los recursos literarios que se utilizan en un poema y que son analizados por la poética representan en principio significados y sentidos. En la poética se van a encontrar las metáforas, o bien, las alegorías, estas últimas son enteramente poéticas, pues consisten en la asociación de dos o más metáforas, “puestos que la alegoría es una serie de metáforas enlazadas, habrá en ella representaciones poéticas individuales” (Baumgarten, 1975, pág. 77), la función de la poética es dar a conocer la representación sensible, como se había mencionado, puede ser oscura o clara, para considerar una o la otra el filósofo hace uso de dos conceptos importantes, lo relacional y lo extensivo.

De acuerdo con Baumgarten están las representaciones complejas que son, en definitiva, las representaciones sensibles, pues constituyen el fundamento de la teoría Estética del autor, estas existen confusas y claras.

Una representación sensible puede estar enlazada con otras representaciones, ejemplo, si tenemos la representación sensible “A” se enlaza con B, C, D, y así sucesivamente, lo extensivo refiere a la capacidad que tiene una representación de abarcar otras representaciones, esto procura una mayor claridad de la representación sensible, del sentido que mienta el análisis poético, por ejemplo, de una metáfora, o de una alegoría, por lo que deja de ser confusa. El poema tiene un tema y de acuerdo con éste existe una relación con los signos que se presentan en el poema, cada uno de estos signos representan un significado del poema.

Este concepto al que se le añade otro se llama concepto complejo, como opuesto al concepto simple, al cual no se añade ningún otro. Puesto que el concepto complejo representa más cosas que el simple, los conceptos confusos complejos son extensivamente más claros que los simples (Baumgarten, 1975, pág. 45).

Para Baumgarten existen cualidades innatas que deben cultivarse como la memoria y la fantasía, y el gusto debe ser refinado. Así el filósofo menciona que hay “una luz estética que debe irradiar una obra colorada y viva, y de la certeza estética, por la que los poemas deben ser conformes a la realidad y a las leyes de la naturaleza” (Bayer, 1993, pág. 186).

Kant

La filosofía de Kant provee la necesidad de conceptos, estos son el de naturaleza y el de libertad, el primero corresponde a las reglas del conocimiento teórico y el segundo a las reglas del conocimiento práctico, lo que permite dividir la filosofía en dos partes: filosofía teórica y filosofía práctica.

Estos establecen el cómo se conocen las cosas, Kant hace un estudio de la razón en dos partes; una de ellas la explica en su libro titulado *crítica de la razón pura*, da al conocimiento una explicación teórica sobre los principios a priori de la razón con la que construye una doctrina trascendental en la que trata de “las condiciones

formales de un sistema completo de la razón pura” (Kant, 2016, pág. LII), y la otra es desarrollada en su libro titulado *crítica de la razón practica* en la que se va a ocupar de los motivos que determinan la voluntad, demuestra si empíricamente conceptos como el de libertad se aplican en una realidad práctica, y si este concepto compete a la voluntad humana, es decir, a la facultad de querer y, por lo tanto, a la filosofía de la moral fundada en un principio suprasensible, este para el conocimiento es inaccesible, pero necesario en su aplicación práctica o moral, como el concepto de Dios o libertad, por lo que se requieren leyes universales para su aplicación

el concepto de la libertad debe realizar en el mundo sensible el objeto determinado por sus leyes, y para esto es indispensable que se pueda concebir la naturaleza de tal suerte, que en su conformidad con las que constituyen su forma, no excluya al menos los fines que deben ser dirigidos según las primeras (Kant, 1876, pág. 17).

Estos preceptos son reglas técnicamente prácticas, como el arte, que pertenecen a la industria humana y están destinadas a producir de acuerdo con conceptos naturales de las causas y efectos, esto hace que la legislación sea dada por el entendimiento.

Los conceptos de la naturaleza, que contienen el principio de todo conocimiento teórico a priori, descansan sobre la legislación del entendimiento. El concepto de la libertad, que contiene el principio de todos los preceptos prácticos a priori e independientes de las condiciones sensibles, descansa sobre la legislación de la razón (Kant, 1876, pág. 18).

Esta división que se hace de la filosofía en teórica y práctica; entendimiento y razón; lógica y ética, establece un término medio: el juicio, cuyo principio es propio, a priori puramente subjetivo. La finalidad de la naturaleza en su diversidad se fundamenta en el principio trascendental, tiene como origen el juicio reflexivo. Kant escribe sobre dos tipos de juicio; el determinante y el reflexivo, con respecto al primero menciona que las leyes le son dadas a priori, son leyes generales y trascendentales del entendimiento puro, pues se vinculan con la posibilidad de un conocimiento teórico general.

El segundo, el juicio reflexivo, utiliza el método inductivo, se realiza por medio de la observación y la experimentación, por lo tanto, pertenece al territorio del análisis empírico. En este segundo juicio Kant hace énfasis, pues el juicio debe admitir un principio a priori, y para el filósofo, es la bella autonomía, que es la ley de su especificación. Este principio es la finalidad de la naturaleza, como se había mencionado en los párrafos anteriores, es trascendental, de manera que establece una unidad en la diversidad de las leyes de la naturaleza, es decir, en la multiplicidad de las leyes de la experiencia, buscando principios universales.

El fin del juicio es la unidad de los principios del entendimiento y de los principios de la razón. El juicio estético se encuentra en la sensibilidad, en la percepción que se tiene sobre los objetos representados puramente desde lo subjetivo, que son posibles en la experiencia, esto es,

<<Todo lo que sucede (todo evento) presupone una causa>>. Y lo hicimos de tal manera que sólo pudimos demostrarlo como principio de la posibilidad de la experiencia, es decir, como principio del *conocimiento* de un objeto dado en la *intuición empírica*, no a partir de simples conceptos” (Kant, 2016, pág. 256).

Es necesario hacer una distinción sobre los conceptos de los juicios teleológicos, aclarar el fin y la finalidad, la finalidad está relacionada con el gusto que Kant define como la facultad de juzgar acerca de lo bello, este juicio debe de ir acompañado de un sentimiento de placer o dolor, debe ser desinteresado porque en el momento que se tiene un interés en el objeto, este no puede ser estético, por ejemplo, el rol del curador de arte, se encarga de la selección e interpretación de las obras de arte, de acuerdo con Kant, al momento de hacer una elección sobre la obra de arte que va a presentar no debe tener interés alguno, tiene que ser desinteresado, pues afectaría su decisión sobre la belleza de la obra de arte, por lo que, juzgar una obra de arte conforme a un ideal de belleza desde esos parámetros no puede ser un juicio del gusto puro. “La belleza es la forma de la *finalidad* de un objeto, en tanto que la percibimos *sin representación de fin*” (Kant, 1876, pág. 68). Entonces, la finalidad sin fin representa una satisfacción inmediata en las condiciones a priori que permiten la percepción.

La finalidad objetiva es externa e interna, en tanto extrínseca refiere a la utilidad del objeto, la obra de arte que es creada para un fin determinado, en este sentido no puede ser bella, el instrumentalismo relacionado con las necesidades del ser humano que le pueden otorgar una función y finalidad a la obra de arte, esta función de ser bueno para algo manipula el sentido y el fin del arte, e incluso de cualquier comportamiento ético que pueda considerarse desde el juicio estético, pues este debe quedar libre de esas condiciones de representación útil del objeto para considerar que pertenezca al campo de lo bello.

la satisfacción que hace que llamemos bello a un objeto no puede fundarse en la representación de utilidad de este objeto, porque esto no sería más que una satisfacción inmediata referente al objeto, lo cual constituya la condición esencial del juicio sobre la belleza (Kant, 1876, pág. 60).

La finalidad objetiva interna fundamenta la perfección del objeto, Kant distingue la perfección *cuantitativa* que consiste en la unidad de la totalidad de la diversidad de elementos de la cosa, determinándola como lo que debe de ser, esto con la condición del concepto previo de la cosa. La perfección analitativa (cualitativa) que es la que más se acerca a la belleza pura, o al juicio estético puro, pues en ella se encuentra el valor intrínseco y absoluto, el fin en sí mismo, es decir, con libertad y autonomía, no como un medio para un fin determinado.

Esto implica que el conocimiento de un objeto solo se puede dar en el juicio lógico, no en el estético, pues el juicio estético pertenece al territorio de la sensibilidad solo como las formas dadas en la representación del objeto, ligado a un sentimiento de placer o pena (dolor) descartando así la claridad o confusión de un concepto generado por un juicio estético ya que es una contradicción que este sea equivalente a una forma de conocer las cosas, pues eso le pertenece a la facultad del entendimiento. Entonces el juicio estético queda designado como aquel que

limita a llevar al sujeto a la representación por medio de la cual es dado el objeto, y no nos hace notar ninguna cualidad del mismo, sino solo la forma final de las facultades representativas que se aplican a este objeto (Kant, 1876, pág. 61).

Así el juicio estético solo es subjetivo y su motivo no es un concepto sino el sentimiento interior de acuerdo con la finalidad sin fin, en este punto se trata de llegar a una “universalidad subjetiva” una experiencia estética que sea compartida entre otros, una satisfacción universalmente valida.

Kant establece dos especies de belleza; la belleza libre que consiste en no tener un concepto, es decir, la belleza en sí, el filósofo hace referencia de esta belleza al colibrí o a la flor, pues su belleza no está determinada por conceptos, lo que genera que sea agradable, esta especie de belleza está relacionado con la perfección analitativa (cualitativa), tampoco limita a la libertad de la imaginación por el conocimiento de un concepto que abarca la diversidad de los elementos de un objeto, la adherente es lo contrario de la anterior belleza, es necesario una finalidad determinada que se establece en el concepto sobre lo que es la belleza, por ejemplo, la belleza de un hombre o de una mujer está basada en el concepto sobre lo que debe ser la belleza, este fin permite establecer cánones estéticos que consolidan los estereotipos e ideales de belleza. Este concepto de su perfección es lo que Kant llama belleza adherente, aquella que tiene un interés y un fin determinado.

Teniendo en cuenta estas dos especies de belleza surge la pregunta ¿Cómo lograr una satisfacción universalmente valida? El filósofo considera la unión de la satisfacción estética con la *satisfacción intelectual*, aquella que se da en la contemplación de la totalidad de la diversidad de los elementos de un objeto que presupone, en relación con la perfección o fin interno, las reglas de la unión de la razón con el gusto

Mas estas no son, por lo mismo, reglas del gusto; no son más que reglas de la unión del gusto con la razón, es decir, de lo bello con lo bueno, que convierten aquel en instrumento de este, subordinando esta disposición del espíritu que se sostiene por sí misma y tiene un valor subjetivo universal, a este estado de pensamiento que no se puede sostener más que por un esfuerzo muy difícil, pero que es objetivamente universal (Kant, 1876, pág. 63).

En esta unión, entre el juicio del gusto y el juicio lógico, se establece el ideal de belleza, recordando que la idea es un concepto y lo ideal es la representación de la primera. Es sólo así que el ideal de belleza es una finalidad determinada con base en conceptos con un fin en sí, ya que por medio de la inteligencia se logra la perfección de la razón, de esta manera no es un juicio puro del gusto, sino es parte del sentido común como un acuerdo del sentimiento de placer o pena de cada uno.

Ligado a esto lo bello y lo sublime se asignan un valor universal, por medio de la imaginación hace una síntesis de lo sensible dado que permite crear y unir la diversidad de elementos reunida en la totalidad y dar forma a una imagen. para Kant lo sublime no tiene un límite, esto implica la deformidad, lo infinito del objeto que relacionado con el sentimiento de placer genera terror, como un placer negativo, “tanto más sublime cuanto más violencia parece hacer a la imaginación” (Kant, 1876, pág. 77).

La diferencia entre lo bello y lo sublime radica en la forma que tiene el objeto que se considera como bello, la experiencia estética en lo sublime es la representación de la infinitud del absoluto, la imaginación y la razón son parte de la relación que se tiene de lo sublime con la libertad, pues en la razón se encuentran el noumenon, la cosa en sí, es decir, las ideas que son pensadas por el pensamiento, pero no son cognoscibles.

La condición del terror en lo sublime, este siendo próximo al asombro, ante la inmensidad de la naturaleza horroriza agradablemente al sujeto, la experiencia de lo sublime es cercana y lejana al mismo tiempo lo que permite la contemplación, es decir, no hay una participación directa cercana, sino esta es lejana para sentir la emoción por la percepción del objeto, así la imaginación en relación con la razón permiten trascenderla porque puede pensarse la representación de lo contemplado, es decir, tener una idea, posicionándose así el ser humano como superior.

El asombro, próximo al terror, el estremecimiento, el santo horror que se experimenta al ver las montañas que se elevan a una gran altura, profundos abismos donde las aguas se precipitan murmurando, una profunda soledad que dispone a las meditaciones melancólicas etc., este sentimiento, no es, si nos reconocemos en

estado de seguridad, un temor real, sino solamente un ensayo que intentamos sobre nuestra imaginación para sentir el poder de esta facultad, para apreciar con la calma del espíritu el movimiento producido por este espectáculo, y para mostrarnos por ello superiores a la naturaleza interior, y por consiguiente, a la naturaleza exterior (Kant, 1876, pág. 98).

En este sentido Kant hace una relación de lo sublime con la cantidad en la medida que se encuentra lo representado, dice que la relación que existe entre la superioridad y la inferioridad es de acuerdo con el tamaño de lo contemplado, si el tamaño es grande se muestra un respeto, y si es pequeño no merece respeto, esta idea que establece en lo sublime de lo matemático da un sentido de grandeza frente a lo pequeño.

Sublime es el sentimiento que produce en nosotros un objeto grande por sobre toda comparación, un objeto en comparación con el cual todo lo demás es pequeño; a su vista nuestro espíritu se siente como elevado y engrandecido (Kant, 2004, pág. LIV).

Hegel

El concepto de Estética que considera Hegel es semejante al que Baumgarten definió como ciencia del conocimiento sensible, por lo que el desarrollo de una ciencia sobre lo bello tiene como principio la sensibilidad, los sentimientos de agrado, temor, compasión, etc., entonces, el objeto de esta ciencia Estética es lo bello en el arte, pues el artista que crea la obra de arte la realiza porque ésta nace del espíritu ¿qué sucede con la belleza natural? Para el filósofo alemán lo bello se divide en la belleza natural y la belleza artística, posiciona a la primera como inferior a la segunda. La primera es considerada como un reflejo del espíritu, por lo que la belleza artística es la manifestación del espíritu, del ser verdadero que todo lo comprende en sí.

La belleza natural como suele presentarse en un amanecer, en una aurora, la belleza del sol, del color o la forma de una flor carece de espíritu, debido a que no se muestra como libre, independiente y con autoconciencia, es decir, no tiene la esencia del espíritu que es el pensar. Por esta razón para Hegel esta belleza no le interesa para ser comprendida desde la ciencia Estética, sino la que es relevante

para este estudio es la belleza artística, pues la belleza tiene como principios el sentimiento, el goce y la subjetividad, por lo tanto, es una producción del espíritu humano.

La belleza artística al ser una representación del espíritu se considera como verdad, entonces va a estar estrechamente vinculada con el arte, por lo que realiza un estudio sobre los dos elementos teóricos con los que la estética se ha relacionado, el empírico y lo ideal. El estudio científico sobre lo empírico en lo bello y el arte se realiza desde la unidad interna, es decir, el espíritu interno se exterioriza para crear una obra de arte. Uno de los aspectos que considera Hegel es el tiempo en el que una obra es bella, la educación sobre la belleza artística se realizaba sobre las teorías del arte y las obras de arte de acuerdo al tiempo y espacio en el que se crearon se consideraban como auténticamente bellas.

La educación del gusto en el arte va a ser vital para la comprensión del sentido de la belleza de la obra de arte, así se comprende la cultura, el horizonte del nacimiento mismo de las técnicas y obras artísticas, realiza una distinción entre los sentidos, posicionando a dos de ellos como los relacionados con el arte; la vista y el oído, los cuales son mayormente educados en el arte, las composiciones musicales y las pinturas son ejemplo de este juicio que hace Hegel, posicionando a los otros sentidos como menos educados, o bien, con menor relación Estética. En este sentido Hegel no está considerando otras culturas que tienen una Estética en la gastronomía, o en la elaboración de perfumes, por lo que realiza una distinción sobre lo que es estética y arte.

El gusto entonces rige un sentido de lo bello, “el gusto concierne al ordenamiento y al tratamiento, a la convivencia y a la perfección de lo que pertenece a la apariencia externa de una obra de arte” (Hegel, 1989, pág. 17). Si la belleza está relacionada con la verdad, y el gusto da el sentido de lo bello, este tiene que partir de la apariencia, de lo empírico, para que pueda elevarse al nivel abstracto de lo cognoscible. El arte se posiciona en el tiempo como primer nivel, así la ciencia estudia el contexto en el que la obra de arte es creada, este conocimiento histórico sobre lo que es la estética otorga un valor al arte.

Lo artístico es la obra de arte como realidad, es decir, se trata de la cosa real desde la idea, la belleza es la idea y lo que la determina es la producción del ser humano en cuanto al objeto artístico, la obra artística bella. Hegel menciona que el arte interno brota espontáneamente, surge de una vitalidad en el ser humano que se desdobra libremente para alienarse, o hacerse de sí mismo un objeto, en el arte externo.

La posición debe parecer sin más espontánea, es decir, debemos recibir la impresión de que el cuerpo adopta la posición como por sí mismo, pues sino cuerpo y espíritu se muestran como algo distinto, recíprocamente separados y se presentan en la relación de la mera orden por una parte y de la obediencia abstracta por otra, mientras que ambos deben construir en la escultura uno y el mismo todo inmediatamente concordante (Hegel, 1989, pág. 540).

La relación de lo bello con el objeto trata del conocimiento sobre el concepto del objeto, y esto es, entender la totalidad del concepto, para Hegel la verdad es el todo, por lo que la realidad es el entendimiento de la totalidad, y ésta se desarrolla para llegar a lo absoluto, al final de la verdad donde todo se comprende.

Lo verdadero es precisamente lo único *conceptual* sin más, pues tiene como su base el concepto absoluto y, más precisamente, la idea. Pero la belleza es sólo un determinado modo de exteriorización y representación** de lo verdadero, y en todos los aspectos está por tanto abierta al pensamiento conceptual, siempre que éste esté efectivamente dotado del poder del concepto (Hegel, 1989, pág. 71).

La exteriorización y la representación de la idea son parte de la creación de la obra de arte bella, la belleza es la idea, ésta tiene una relación con su finitud, la belleza artística surge del espíritu, el espíritu es absoluto “Al mismo tiempo, el espíritu absoluto sólo ha de tomarse como actividad absoluta y por tanto como diferenciación absoluta de sí en sí mismo” (Hegel, 1989, pág. 72), lo que implica su negatividad y superación de esa negación, como lo otro, es decir, al exteriorizarse el espíritu de sí mismo pasa a ser otro contenido en sí mismo, empujado de sí para sí, superando la negación, la forma que la subjetividad pone al objeto es parte del conocimiento del espíritu mismo, la conceptualización y los límites que se marca a

sí, una particularidad que se manifiesta en lo práctico y lo teórico, poniendo por encima de lo práctico a la conciencia y al pensar, así vuelve a la realidad infinita.

La belleza es infinita, como la idea, hace su despliegue en la representación de la obra de arte, la esencia de la obra de arte bella se encuentra en la totalidad que conforma su concepto, en su finitud, en el espíritu particular o finito, y es aprehendida por el pensamiento, no sin antes ser percibida por los sentidos, por el gusto en general que se vincula con el sentimiento de goce, de placer. “lo absoluto mismo deviene objeto del espíritu, pues el espíritu accede al nivel de la conciencia y se diferencia en sí como sapiente y, frente a esto, como objeto absoluto del saber” (Hegel, 1989, pág. 73). De esta forma la belleza se conoce a sí misma, la belleza es el espíritu absoluto. La estética como ciencia de lo bello tiene que hacer una demostración de ésta en relación con las diferentes esferas de las disciplinas filosóficas.

El espíritu absoluto, el ser, la idea son uno mismo, esto visto desde lo indefinido, inmutable, considerado como el primer momento, es decir, la belleza. Un segundo momento es el ente, el primer objeto que se aparece, y que por ende es el ser humano por el que va a realizar su despliegue entre el primer momento y el segundo momento, es decir, de la libertad absoluta del ser pasa al ser-ahí, construyendo las leyes universales del estado, lo bueno, la vida moral y siendo limitado a las percepciones de la realidad, el fenómeno, lo existente con la producción de sus efectos. Desarrollándose en la mundanidad, este despliegue y desarrollo es el estudio de la Estética como ciencia de lo bello y, por lo tanto, tiene que ocuparse del concepto y la relación con la realidad, de la abstracción de la idea.

El concepto es la totalidad concreta y por medio de la razón se aprehende, es autoconciencia, conciencia de sí y para sí de la unidad de las infinitas representaciones en las que el arte puede manifestarse, esta unidad y universalidad es la acción y el desarrollo de la dialéctica del espíritu absoluto, por lo que el método es empírico e histórico y racional y a priori, la ciencia Estética que tiene como objeto lo bello en el arte captura con la razón las ideas que interesan a la inteligencia y leyes de su desarrollo. “Ahora bien, las determinaciones conceptuales más precisas,

que pertenecen al concepto según su propia naturaleza, son lo universal, lo particular y lo singular” (Hegel, 1989, pág. 83).

El artista exterioriza la idea para crear la obra de arte, la genialidad y el talento del artista son elementos fundamentales de la creatividad subjetiva, de la dialéctica del espíritu. La fantasía como facultad de la creación es activa por los conocimientos adquiridos de las otras esferas del desarrollo del espíritu, esta retención de información potencializa el juego de la fantasía, creando desde la interioridad para exteriorizarse en la realidad, de modo que en esta exteriorización el artista externe las pasiones, la sensibilidad, emociones y sentimientos, alcanzando la verdad externa y la racionalidad de lo en sí y para sí.

El talento y el genio son innatos en tanto el arte abarque la naturalidad, es decir, que la obra de arte como espíritu representado en la inmediatez del ser-ahí, a la percepción de los dos sentidos relacionados con el arte; la vista y la audición, el espíritu se materialice desde la subjetividad pensante y aprehenda la realidad en la figura como lo inmediatamente dado. El artista aprende las reglas de la creación de un tiempo y espacio, lo que permite que en cada época exista un contenido y una forma de cada vanguardia artística, con las técnicas de un determinado tiempo y cultura se puede reproducir la obra de arte con aptitudes particulares, la perfección de la obra es la síntesis del talento y el genio, siendo este último, el genio general de las artes que se encuentra en contacto con lo universal, con el espíritu absoluto, en lo interno y lo externo “pues éste comprende en sí este aspecto de la naturalidad, la facilidad de la producción interna y de la destreza externa en relación con determinadas artes” (Hegel, 1989, pág. 207). Así el ser finito pone fuera de sí la belleza en la obra de arte y, por lo tanto, esta es verdad en cuanto idea creadora, pues esta es la realidad misma.

La vía del espíritu es también la del artista y éste tiene que exteriorizar la subjetividad, ponerse fuera en la obra de arte, se aliena en ella, de manera que venga el desvelamiento del espíritu. Desde la idea del artista, la idea como verdad y belleza es indeterminada para determinarse al crear la obra de arte. El espíritu al ser en la representación artística, no solo se conoce como el símbolo que está

presente en la obra de arte, sino este es sublimado, es decir, la elevación que se tiene del espíritu por el desarrollo que ha tenido en el significado del símbolo, considerando lo cultural, social, político, histórico, representado en cada uno de los elementos que se encuentran en la obra artística, ya no solo como imitación. Es la representación de los verdaderos rasgos del alma del sujeto.

La relación que existe entre la individualidad subjetiva y la exteriorización en la obra de arte se realiza por medio de la sustancia, el individuo es sustancia y esta es proyectada en la exterioridad, en la obra de arte, así es determinada libremente en el ser-ahí convergiendo con lo interno del alma. Entonces una de las finalidades del arte es la transformación espiritual del mundo, por medio de la cultura, de las experiencias cotidianas es producida su universalidad y su individualidad.

y sólo precisamente por ello es éste verdaderamente bello, pues lo bello sólo es como unidad total pero subjetiva, por lo cual también el sujeto del ideal, de vuelta en sí mismo de la dispersión de las restantes individualidades y sus fines y afanes, debe aparecer recogido en una totalidad y una autonomía superiores (Hegel, 1989, pág. 118).

Capítulo 3

Estética Decolonial

La Estética pensada en Occidente se ha encargado de ser una ciencia única, diferente a las otras ciencias, se ha buscado la autonomía, por lo que los estudios realizados sobre esta disciplina la desvinculan de otras áreas del conocimiento, como la ética, o la lógica, en el caso de Kant como se mencionó anteriormente lo que hace es independizarla de la ética para comprenderla desde el método trascendental de la razón, filósofos posteriores a él, considerados como neokantianos, hacen un esfuerzo por buscar su autonomía. Lo que trajo una serie de diversos posicionamientos sobre el tema, surgen preguntas sobre ¿qué es la Estética? ¿con qué otras áreas del conocimiento se relaciona la Estética? ¿Cuáles son los valores de la Estética? ¿la autonomía de la Estética implica su alejamiento de la realidad? y así se pueden seguir realizando preguntas como ¿la belleza es el único objeto de estudio de la Estética? o plantear de manera diferente la pregunta sobre la Estética.

Es en este punto en el que la Estética decolonial tiene como propósito dismantelar las estructuras coloniales sobre las cuales se impuso una forma de Ser, universal, negando otras formas de existencia, esto también nos lleva a plantear la pregunta por la relación que tiene la Estética con el ser.

Al modo hegeliano de entender la belleza como objeto de estudio de la Estética y su relación con la idea que es igual a la verdad, por lo que la belleza es la verdad y al mismo tiempo la idea. Ya se ha mencionado anteriormente el desarrollo que debe realizar el espíritu y como este es representado en la obra de arte. No solo con estos autores, sino con el concepto universal que surge en Occidente sobre la Estética, es la superación que se trata de realizar por parte de la Estética decolonial, entendiendo superación como la liberación de las estructuras epistemológicas, que colonizaron el ser y la existencia que se tiene en el mundo. Es decir, la colonización no solo se realiza en lo concreto, sino también se realiza en la subjetividad, en el imaginario, de manera que se mantiene después de las descolonizaciones en Abya Yala, Africa y Asia, por mencionar algunas colonias.

La creación de los Estados-nación, de acuerdo con el análisis de la teoría del sistema-mundo de Wallerstein, realizó una centralización del poder, de tal forma que se reguló la economía-mundo bajo las estructuras de las relaciones centro-periferia.

Desde la formación inicial del sistema-mundo capitalista, la incesante acumulación de capital se mezcló de manera compleja con los discursos racistas, homofóbicos y sexistas del patriarcado europeo. La división internacional del trabajo vinculó en red una serie de jerarquías de poder: etno-racial, espiritual, epistémica, sexual y de género (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, pág. 19).

Dentro de estas jerarquías de poder se encuentra la Estética estableciendo los valores del arte, posicionando como superior y universal a la belleza eurocéntrica, ante otras formas de belleza de diferentes lugares de enunciación como la de los pueblos originarios, determinando los cánones estéticos para imponer que es una obra de arte y por qué esta se encuentra exhibida en museos que responden a un esquema global del arte, siendo inferior la producción local, reduciéndola a la categoría de artesanía, esto conlleva la negación de la proyección subjetiva del artesano,¹⁶ en el sentido de la instrumentalización, es decir, la producción en serie de artesanías deja fuera a la creatividad, por lo que se está negando la libertad de emplear la subjetividad en la creación de una pieza artística que solo será útil en el sistema de producción capital que atiende a las necesidades del turismo.

En este sentido se posiciona al arte local con el arte global inmersos en los sistemas de producción capital, fetichizando la obra de arte, y si la obra de arte es la representación de la subjetividad de una persona relacionada con diferentes campos en los que se encuentra inmerso como lo político, lo social, lo cultural, por lo tanto, se está cosificando la existencia de los artistas, negando los valores comunitarios que representan a su pueblo por las exigencias de los medios de producción capitalista.

---

¹⁶ Con esta categoría eurocéntrica es denominado a quien produce una pieza que representa simbólicamente la cultura del creador, concepto que tiene un valor inferior e instrumental en comparación con el artista.

A diferencia de la Estética occidental, la Estética decolonial se piensa desde la interrelación con los diferentes campos: la política, la cultura, la sociedad, la educación, el arte, la economía, el conocimiento. Desmantelando las estructuras de poder colonizadoras de la subjetividad, el imaginario, el ser, el conocimiento y el hacer.

Es importante, en este marco, saber que la Estética es un concepto que tiene que re-significarse, si se parte del concepto eurocéntrico antes mencionado, es decir, “ciencia del conocimiento sensible o teoría del conocimiento sensible” introducido por Baumgarten, se considera necesario replantear los procesos cognitivos y las formas no cognitivas que permiten hacer, saber y conocer el mundo.

Entender la Estética en una re-significación es pensarla en la categoría de *aisthesis* como sensibilidad, una forma alterna de conocimiento de la Estética eurocéntrica; la *aisthesis* decolonial. Todo lo que la Estética eurocéntrica colonial ha invisibilizado o inferior de acuerdo con los valores universales de lo bello y lo feo, creando oposiciones conceptuales que fomentan las diferencias y jerarquías. La *aisthesis* decolonial es una forma de re-existir haciendo visible la vida cotidiana, la cultura, la sensibilidad. Pensar, por ejemplo, en el sentido estético que tiene la gastronomía de un tiempo y espacio, que no necesariamente se encuentra valorada por los cánones gastronómicos occidentales, vivir en ese contexto de acciones, sensaciones, pensamientos que se llevan en la elaboración del platillo, en conjunto con cada uno de los ingredientes característicos de la región y que forma parte de su hábitat y de sus tradiciones, con los que construyen historias que son parte de la identidad de los sujetos de una comunidad originaria, valores familiares, sociales y en responsabilidad infinita con el Otro, esa experiencia estética de la cotidianidad es por la que la *aisthesis* decolonial se apertura.

Esto conlleva una re-existencia en la mirada decolonial, surge de la necesidad de escuchar las narrativas que son parte de la historia de los pueblos originarios y que han sido invisibilizados, la escucha activa es mediante la historia oral.

En todo este paisaje interpretativo, el arte y la estética se han constituido en un escenario de reflexión por cuanto los sistemas de representación dan cuenta de las

estructuras de poder que subyacen a las imágenes y las maneras de significar, representar, enunciar y construir las otredades y diferencias de todo tipo, no exentas de polémicas (Albán Achinte, 2012, pág. 282).

Estas estructuras de poder han fetichizado el conocimiento, la Estética y el arte, articulándose en una narrativa universal, por lo que los símbolos y significados que se representan en cada una de las actividades artísticas, culturales y sociales han sido cosificados, instrumentalizados y valorizados como feos, no agradables, es decir, que no representan una Estética eurocéntrica hegemónica por su forma y contenido.

Las obras artísticas como la construcción de un templo o un convento en la colonia son construidas por personas que pertenecen a los pueblos originarios, templos en los que podemos encontrar las representaciones simbólicas de su cultura que visibilizan la resistencia de su cosmovisión, así éste representa su subjetividad en la obra de arte, exteriorizándola en una pieza que posee un doble sentido de su identidad, uno está marcado por la imposición de las estructuras simbólicas y de significados de la cultura occidental, la cual implementa de manera violenta una forma de ser, sentir, pensar, ocultando lo que es, para ser otro que no es, el segundo sentido es la muestra de su resistencia en los símbolos que permanecen en las obras de arte que actualmente se encuentran en los museos.

Estas instituciones son las encargadas de realizar una labor educativa y de difusión de los elementos artísticos y simbólicos de cada tiempo y lugar, acercando a toda la población a identificarse con lo que se muestra en estos espacios, el como se muestra, las historias que hay detrás de cada una de las obras de arte expuestas no son conocidas realmente por el espectador, la asistencia a estos museos por parte del espectador implica pensar en ¿quién es el espectador? Y ¿cuál es su rol como espectador de una obra de arte? ¿Cómo es la experiencia estética del espectador? Develar el sentido del artista, de la obra de arte y del espectador es la reflexión que se tiene que realizar desde la aisthesis decolonial, para dismantelar con crítica, cuál es el sentido que tiene cada uno de los elementos que se relacionan

con la obra de arte, incluso pensar si cada una de las exposiciones u obras de arte en los museos son elaboración de un discurso político.

Tener en cuenta el conocimiento de este pasado, de la memoria de los pueblos originarios que se encuentra materializada en las obras de arte, permite narrar otras realidades “desde allí proponer formas estético/artísticas que contribuyan al fortalecimiento de las identidades” (Albán Achinte, 2012, pág. 287).

Los museos occidentales se han encargado de realizar colecciones dentro de sus espacios, de artilugios o piezas que han sido expropiadas en los procesos de colonización, donde las obras de arte toman un sentido como meras exhibiciones, la asitehsis decolonial y/o las Estéticas de la re-existencia se aperturan en las historias de vida local que re-significan el sentido y el significado que tiene cada obra que se encuentra en los museos, y no solo en los museos, sino también cada una de las practicas Estéticas que son vivenciales dentro de una comunidad como las fiestas de los pueblos, las ideologías que representan la diversidad de formas de ser, que pretender ser considerados y visibilizados en la política actual.

La filosofía, la estética que se reflexiona en las crónicas históricas son de vital importancia para conocer estas experiencias estéticas que se narran en torno al arte, la política, la cultura, la existencia persisten en los rostros de los otros, en las vivencias, en sus historias locales, re-significando así la relación sujeto-objeto-sujeto, artista - obra de arte – espectador, esta relación no se desprende de los diversos campos u horizontes de interpretación sobre la ontología de la obra de arte.

La insurrección del pueblo en defensa de la Pila Bautismal del Museo Virreinal de Zinacantepec: un movimiento estético decolonial.

Se realizó una crónica histórica del municipio de Zinacantepec, basada en entrevistas orales que son técnicas de la historia oral que permiten la reconstrucción de hechos fundamentada en la vivencia y experiencia de cada uno de los participantes del fenómeno histórico con relación a la *pila bautismal*, el conocer este proceso histórico visibiliza una narrativa ocultada por los engranajes de la maquinaria global capitalista. Así la voz de cada integrante de este proceso histórico

permite cierto grado de objetividad en la narrativa de este acontecimiento, mostrando como la unión de una comunidad fomenta la re-existencia porque en su existencia ante acontecimientos pasados similares en los que se han apropiado de otras obras de arte, o bien, en el propio Museo Virreinal de Zinacantepec, donde se encuentra la *pila bautismal*, ha habido saqueos, motivo por el cual los habitantes de Zinacantepec que se reunieron el 20 de Enero de 1990 en el Museo Virreinal de dicho municipio consiguieron transformar, modificar esa existencia, por esta razón se considera una re-existencia que está consolidada en la conciencia histórica. Por ello, se inicia con un breve recorrido histórico en esta crónica que se interpreta como un ejemplo de Estética decolonial.

Desde la llegada de los europeos a Abya Yala en 1492 se inició el proceso de conquista con la finalidad de que las tierras encontradas pasaran a manos de los Reyes Isabel I y Fernando II de España, los nativos se convirtieran en fieles católicos ¿los medios para realizar la conversión? De 1492 a 1521 que es la consumación de la conquista y el inicio de la colonia, no se tenía duda por parte de los conquistadores de que los habitantes del nuevo continente eran unos bárbaros e impíos que necesitaban educación y evangelización, es decir, ser salvados. Por lo que años después se realiza la disputa entre Sepúlveda y Las Casas en la que el tema en cuestión era la naturaleza de los originarios y las causas justas del proceso de conquista y conversión a la religión católica.

En el transcurso de esos años se empezaron a construir conventos en diferentes zonas del continente, sobre todo en espacios militarmente estratégicos en donde las tierras son fértiles, como es el caso de Toluca, anteriormente llamado de diferentes formas dependiendo de la lengua “en el dialecto matlatzinca: nentambati, “los del medio del valle” y nepintahihui, “la tierra del maíz”. Posteriormente, en náhuatl, el valle se denominó Matlatzinco o “lugar de los hombres de la red” (García, 2011, pág. 27), fue un lugar de reunión de los habitantes de diferentes culturas con la intención de dialogar políticamente sobre diversas cuestiones para mantener una soberanía adecuada a su circunstancia, entre las poblaciones que se reunían

estaba Zinacantepec que mantenía una convivencia económica y cultural con el centro.

Esto nos sitúa en el *Museo Virreinal de Zinacantepec*, antes llamado Convento Franciscano, tiene su inicio en el siglo XVI, construido por habitantes originarios de Zinacantepec,

El topónimo Zinacantepec, Cerro del Murciélago, se utiliza en la región porque el murciélago fue un animal emblemático [...] además de mencionarse en un mito asociado con Quetzalcóatl, inscrito en el Códice Magliabechiano, en donde los dioses encargan al murciélago morder a la diosa Xochiquetzal;¹⁷ el mito parece asociarse con el valor de las tierras fértiles y floridas del pueblo, emblemas que se plasmaron en la pila bautismal del siglo XVI, en la que se aprecian vírgulas, roleos, pájaros y flores hechas a la manera indígena. (García, 2011, pág. 43).

Este monasterio tiene símbolos que pertenecen a la culturas originarias del lugar, representan la flora y fauna del Zinacantepec, entre los que se encuentran guirnalda vegetal y fieras con un significado que surge de un imaginario colectivo plasmado en los murales del actual museo virreinal, el fresco, en la parte externa del museo, llamado *Árbol genealógico de San Francisco*, contiene imágenes que simbolizan a la familia espiritual de la Orden Franciscana, también se encuentra Miguel Arcángel a un costado junto con diversos elementos y símbolos religiosos.

La gran estructura arquitectónica manifiesta el arduo trabajo que hicieron los nativos del lugar, esta es adecuada a espacios para que los monjes tuvieran el sitio para concretar la evangelización “La investigadora estadounidense Delia Annunziata Cosentino, basándose en el Códice Franciscano fechado en 1569, afirma que la construcción del convento dedicado a San Miguel Arcángel se debió al apoyo de uno de los encomenderos del lugar” (Máquivar, 2008, pág. 112).

---

¹⁷ La joven diosa de la belleza y el erotismo, esposa de Tlaloc, era patrona de las tejedoras, los orfebres, las artes y las damas de la noche. Vivía hilando y tejiendo, cuidando de hombres y dioses, pero era invisible porque los enanos y los corcovados cuidaban celosamente de ella.

El proceso de evangelizar a los originarios conformados por las culturas otomí, mazahua, matlatzinca y nahua se realizó de diferentes formas, una de ellas fue utilizar el arte para educar religiosamente; la arquitectura, la pintura y la escultura son algunas de las obras de arte colonial que están resguardadas por el *Museo Virreinal de Zinacantepec* entre las que se encuentran utensilios de cocina, pinturas, armaduras, vestimentas de los monjes y *la pila bautismal*; el monolito más grande de América Latina y el Caribe. “no debe perderse de vista que junto a los notables y bellos testimonios del arte gótico isabelino, bizantino y barroco existen algunos elementos artísticos del mundo prehispánico de los indígenas” (García, 2011, pág. 21), y estos están plasmados en las paredes y obras de arte del Museo Virreinal de Zinacantepec, una muestra de la resistencia ante la colonización por parte de los nativos del municipio, cada símbolo actualmente puede ser conocido para construir hechos que visibilizan una mirada Otra, una mirada decolonial.

Cada pieza que se encuentra en el museo tiene una historia que contar en relación con los sujetos históricos, que existen en una circunstancia con la obra de arte, siendo invisibilizadas por una *voluntad de poder* inmanente a las narrativas imperantes que niegan la existencia del Otro, reduciéndolo a una nada desde donde se ontologiza al ser humano colonizado que se niega a sí para idealizarse estéticamente en un concepto eurocéntrico de belleza universal ¿cómo se ontologiza el ser humano colonizado? Es importante hacer una distinción entre el concepto ontologizar y el concepto ontología, el primero es un verbo en infinitivo que denota acción, es decir, el sujeto por medio de la experiencia o la razón dominante impone una hermenéutica del ente (el ser humano), y el segundo, la ontología, es semejante a lo que escribe Kant

Así, estriba el aporte positivo de *la crítica de la razón pura* en haber acometido en poner de manifiesto lo que es inherente a una naturaleza en general y no en una “teoría” del conocimiento. Su lógica trascendental es lógica material apriorístico del dominio de ser llamado naturaleza” (Heidegger, 1993, pág. 20).

La referencia a estos autores muestra la ontología del nativo en un lugar de enunciación eurocéntrico, de un ser-*en-el-mundo* que se comprende en relación con

el ser, desde categorías epistemológicas que no pertenecen al horizonte del nativo, de manera que la hermeneútica realizada del ente u originario es constituida en estructuras coloniales que se encuentran fuera del ser colonizado.

La intención es encontrar una categoría construida por los nativos de las culturas originarias y/o re-significar el concepto de Estética que se conceptualizó con Baumgarten en el siglo XVIII como *la teoría del conocimiento sensible*, dicha categoría tiene dos grados; el conocimiento superior, en el que sitúa a la lógica, y el conocimiento inferior, donde sitúa a la estética, que incluye a la *experiencia estética*, considerada por Kant como el análisis del juicio del gusto.

La crítica se hace a la construcción occidental hegemónica epistemológica del concepto Estética, de experiencia estética y de cánones estéticos creados por especialistas, es decir, un grupo determinado de personas con poder para decretar qué, por qué, para qué de una estética y cómo se exhibe una obra de arte en un museo, esto sin dejar de considerar a los colonizadores quienes son parte de la respuesta a cada una de estas preguntas, resumida en los intereses imperialistas que en el encuentro con el continente de Abya Yala “El fetichismo de la totalidad estética, desde Grecia a Europa, crea lo que podemos denominar la estética eurocéntrica, centralidad labrada lentamente desde 1492, es decir, en la modernidad” (Dussel, 2020, pág. 40).

La Estética decolonial no solo es un acto de política, sino que requiere la interacción del artista, la obra de arte y el espectador, en un espacio y tiempo diferentes, una circunstancia que articula el valor estético del objeto “para que un objeto sea portador de valor estético ha de funcionar precisamente como objeto estético, lo cual presupone la presencia y participación de otros sujetos que así lo perciban y un contexto social que favorezca esa percepción” (Corzo, 2023, pág. 20).

La participación de los sujetos con una subjetividad es en los testimonios orales que permiten la re-construcción de una memoria histórica colectiva desde un contexto de enunciación que posibilitan a un objeto trascender la intención por la que fue creada en un tiempo, espacio y materialidad constituyéndose desde una mirada otra, considerándola como una obra de arte que da forma a una consciencia

histórica, “pensar desde memorias recuperadas en el aquí ahora, cuando vivimos una fase nueva y más agresiva de exacerbación del modo colonial-capitalista de dominación y de producción” (Cusicanqui, 2018, pág. 10), es una forma de resistir a los intereses imperialistas de apropiación de obras de arte que pertenecen a una cultura en la que originalmente fueron creadas.

La Estética decolonial situada en el fenómeno de la transculturación, concepto que “implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación” (Ortiz, 1983, pág. 96) refiere una conciencia histórica que trasciende la lógica y la axiología universalista impuesta en la colonial, re-significa los conceptos pertenecientes a la disciplina que estudia el conocimiento de lo sensible con un acercamiento a la diversidad cultural, de este modo existen alternativas a los valores absolutos como la belleza, la fealdad, lo sublime, la tragedia, la comedia, etc.

La opción está en la apertura “*la posición (Einstellung* diría E. Husserl) primera, la facultad que descubre los fenómenos originarios de lo que llamaremos belleza” (Dussel, 2020, pág. 17) del campo estético en relación con el concepto de obra de arte y de Estética, es decir ¿Qué posicionamiento origina estos fenómenos? ¿Cómo entender una *ruptura epistemológica* que transforme las formas de sentir, pensar, hacer y actuar? Para ello es importante situarse en las experiencias estéticas que surgen en la cotidianidad, en donde convergen la política, cultura, relaciones interpersonales y subjetividades, sensibilidades, corporalidades, gustos constituidos en el imaginario social, imágenes que se articulan en los horizontes temporales y espaciales generando un sentimiento de pertenencia a un lugar con raíces de identidad entrelazadas con las obras de arte de la comunidad.

La re-construcción de una memoria colectiva permite re-conocer al ser humano que es negado, situado en la nada como una posibilidad de ser en la comunidad, es decir, un re-existir en la realidad, en la narrativa y vivencia de la *experiencia estética*

popular que versa “sobre las fuerzas y formas que con-mocionan¹⁸ al ser humano.” (Pérez-Wilke, 2019, pág. 101), un ejemplo de esto es lo que sucedió el 20 de enero de 1990, fue un movimiento de insurrección por los habitantes del municipio de Zinacantepec, Estado de México, el motivo de esta manifestación fue la defensa de la *Pila Bautismal* que se encuentra en el Museo Virreinal del lugar mencionado.

La importancia, de *la pila*, radica en la forma y contenido, aunado a ello ha generado una identidad por generaciones en los habitantes de Zinacantepec por ser parte de la representación de la cultura y del mestizaje que conforma al mexicano. El monolito tallado con forma de copón tiene las siguientes dimensiones: 1.06 mts, de diámetro interior y su base, y una altura de más de metro y medio. La obra se encuentra a un lado de la portería del convento, en el bautisterio que construyeron específicamente para ella, pues dentro de la capilla no había espacio para resguardarla.

Esta obra creada por nativos conserva siglos de cultura, tradiciones e identidad de los mexicanos. Por ello los símbolos, las formas y la materia con la que se construyó dicha obra son parte del arte *tequitqui* caracterizado por tener elementos de la cultura originaria grabados en la pila bautismal como “la inscripción en náhuatl que fue copiada por Reyes-Valerio: IPA XIVIL + IHS 1581 M YNIN PILA TEQUATEQUI LIZTLY YVAN TEQVATEQVYLILOYAN OMO CHIVH YTECOPATZINCO CENCA MAVIZTILI LONI GUADIAN FRAY MARTIN DE AGUIRE IPAN ALTEPET ZINACANTEPEC” (Maquívar, 2008, pág. 113) Y la cual traduce como “En el año del señor 1581 esta pila bautismal y también el baptisterio se hizo de acuerdo con el deseo [del] muy reverendo guardián fray Martín de Aguirre en el pueblo de Zinacantepec” (Reyes, 1968, como se citó en Maquívar, 2008, pág. 113).

Por estas razones, y otras más, ha sido solicitada *la pila bautismal* por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MMANY) para ser llevada a exhibirse en dicho museo, sin embargo, no fue retirada en ningún momento del MVZ gracias a la

---

¹⁸ Por con-mocionar entendemos, a partir de sus componentes: mover o alterar junto, o llevar a movimiento, lo cual implica una dimensión estética no referida a las formas o las obras en sí, sino al proceso de ser movido, tocado, afectado, trasladado de un punto a otro por una fuerza.

manifestada inconformidad del pueblo ¿cómo se da y cuando surge este fenómeno histórico?

Para evitar, que por intereses imperialistas particulares¹⁹ del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la *Pila* fuera llevada para su exhibición no solo en el lugar mencionado, sino también se realizaría un recorrido por París y la Unión Americana, ante esta situación y con el antecedente histórico de otras obras como el *Penacho de Moctezuma* el pueblo dudo de que la *Pila* regresaría a su lugar de origen por lo que se alzaron voces como la de “Francisco Díaz, conocido habitante, y participante en trabajos literarios, dijo que a los mexicanos les cuesta mil dólares ir a visitar el Penacho de Moctezuma, ahora que al mundo le cueste venir a Zinacantepec a ver esta obra” (Rosas, 1990, pág. 19).

Para poder admirar, asombrarse y conocer actualmente la *pila bautismal* se tiene que agradecer al pueblo del municipio de Zinacantepec, cada uno de los asistentes a la reunión que se dio el 20 de enero de 1990 mostró inconformidad para prestar la *pila bautismal* al museo antes mencionado por algunas de las razones expuestas.

Cada persona tiene una perspectiva con respecto a lo sucedido en ese momento, una vivencia que es única, y esta experiencia contenida en la vivencia es relatada por la señora Juana Velázquez Torres (JVT), que gracias a su apoyo se obtuvo una entrevista²⁰ en donde narró que el día 20 de enero de 1990 a las 6:30 am, aproximadamente, recibió un mensaje por parte del párroco de la iglesia de

---

¹⁹ En los que se pretende hacer una indagación mayor, debido a la falta de documentos por parte de las instituciones involucradas. Algunos de los documentos que aparecen citados en esta tesis se encuentran en los Archivos históricos del H. Ayuntamiento y en los Archivos históricos del Museo Virreinal de Zinacantepec. Otros documentos a los que se hacen mención no se encuentran en los Archivos mencionados y tampoco se encuentra en el archivo del Centro Cultural Mexiquense.

²⁰ La entrevista se realizó a la señora Juana Velázquez Torres (JVT) y resaltando que todo lo que se refiere a esas iniciales y se encuentra entre comillas es parte de la entrevista realizada el día 23 de enero del 2025. La referencia aparece en la bibliografía de este documento.

Zinacantepec que en ese momento era Leonardo Becerril Malvaez (LBM), mencionando lo siguiente: “hija, ven porque se quieren llevar la pila bautismal”, JVT acudió a la iglesia a preguntarle al padre

JVT - “¿qué hacemos?”

LBM – “te doy la autorización de que vayas a sonar las campanas a todos los pueblitos, sino hay nadie tu sube y tócalas”

JVT con un fuerte sentimiento, que desemboca en lágrimas por dicha situación, acude a los pueblos a reunir a la gente para defender la *pila bautismal*, tocando las campanas en las iglesias de las comunidades Santa Cruz Cuauhtenco, San Juan, San Pedro, Ojo de Agua Buenavista, La Puerta, Peñuela, Agua Blanca, en este lugar menciona JVT “porque ahí había mujeres de muchos años que conocían muy bien la “pila”, la historia”, Santa María centro, Barrio de México, La Loma, Loma de González, San Bartolo el Llano.

Acudiendo a estas comunidades JVT en algunas de estas toca las campanas, y en otras si se encontraba el sacristán él tocaba las campanas, con autorización del párroco LBM y el mensaje que se emitió fue el siguiente:

JVT – “miren el señor presidente municipal Guillermo Argüelles hizo un convenio y se quiere llevar la pila bautismal, entonces tenemos que defenderla ¡vamos a defenderla! como si fuera el familiar más valioso entre nuestra familia”

La gente se reunió en la capilla abierta y en el atrio, se posicionaron alrededor de la *pila bautismal* para resguardarla. De acuerdo con el periódico el “Heraldo de Toluca” se menciona que la “protesta generalizada del pueblo de Zinacantepec, quienes aseguraron que antes de que la “pila” fuera tomada lincharían a los que lo intentaran” (Escobedo, 1990, pág. 3). La actitud del pueblo en torno al tema se muestra ferviente y con seguridad de resguardar lo que aproximadamente por 450 años ha pertenecido al municipio de Zinacantepec, obra que ha formado parte de la identidad espiritual y material de cada integrante del municipio, volviéndose a la actualidad como Patrimonio Nacional Cultural.

Momentos después entre la encargada del museo María del Carmen Pliego Rodríguez quien tenía la dirección del MVZ, el presidente en turno Guillermo Argüelles Hernández y el director general del Instituto Mexiquense de Cultura (IMC), lo que hoy se conoce como Centro Cultural Mexiquense, José Yurrieta Valdés establecieron que se redactaría un oficio asegurando que no se iba a retirar la *pila bautismal* del MVZ en ninguna circunstancia ya que era voluntad del pueblo que permaneciera en el lugar, “incluso ante la presencia de todos se hizo redactar una carta en la cual se comprometía a que la Pila Bautismal, que data del siglo XVI, nunca será retirada de su lugar” (Rosas, 1990, pág. 1). Así como lo exigía el espíritu del pueblo de Zinacantepec que en ese momento se manifestaba en el exconvento franciscano se hizo comprometer a las autoridades a redactar dicho oficio y

“Asimismo Yurrieta Valdez indicó que bajo el documento se compromete a respetar la decisión de la población, y que se le asesorará a fin de que se le dé cuidado extremo para evitar que se deteriore, “ya que el pueblo quiere sus tradiciones, que las conserve” concluyó” (Rosas, 1990, pág. 1).

Documento que en el presente aún no se ha encontrado en los archivos correspondientes, sin embargo, se encuentra el testimonio por parte de los habitantes del pueblo de Zinacantepec que se manifestaron el día 20 de enero de 1990, aunado a ello las narraciones periodísticas mencionadas.

Gracias a este fenómeno histórico que protagonizó el pueblo del municipio de Zinacantepec actualmente se puede visitar la Pila Bautismal en el Museo Virreinal de Zinacantepec en donde se resguarda para que el pueblo y todo aquel que quiera conocer la historia, identidad del mexicano y unión entre los integrantes de la comunidad y de los seres humanos en general encuentre representada la sustancia que permanece en todos y en el espíritu materializado en la *Pila Bautismal* de Zinacantepec. Que representa para los franciscanos el “agua que salva” y la sustancia como el agua se encuentra en todos y en todo.

Por esta razón es importante conocer la historia oral en torno a cada uno de los elementos que se encuentran registrados como Patrimonios Culturales materiales e inmateriales, para que por generaciones se sigan manteniendo los vestigios y

monumentos arqueológicos de una historia que pertenece al ser del mexicano y que es parte de una conciencia histórica que trasciende espacios y tiempos por medio de las generaciones, en donde se muestra la resistencia de cada cultura originaria ante el proceso de la colonización.

La *con-moción* narrada desde el Otro teje un movimiento en la obra de arte constituida en los valores estéticos decoloniales re-integrando el arte, cultura, política, filosofía, sociedad y Estética decolonial en un significado de belleza que trasciende el sistema hegemónico eurocéntrico del mercado capitalista, re-encontrando, re-viviendo y visibilizando epistemologías otras que abren brechas a la punitiva imponentia de un ideal estético, que por medio de la analéctica, propuesta de Dussel, surja el ser de esa nada a la que fue obligado a estar. Complejizarse en esa estructura de tejidos como soporte de diferentes saberes en diversos lugares.

Con el uso de la metáfora, no se queda como un objeto determinado y cosificado e instrumentalizado para ser exhibido en donde la vivencia se reduce, a ser de un espectador que niega la ontología de la obra de arte afirmándola en un concepto de belleza canonizado desde un imperialismo hegemónico capitalista que otorga un *valor de cambio* que se traduce en términos económicos sobre el valor del arte, sino la ontología es en el movimiento, que se tiene de la relación entre el sujeto, la obra y el horizonte y el sujeto

En la *pila bautismal* se nota una *transculturación*, muestra de la resistencia de los pueblos originarios, a través de los símbolos representativos de formas de vida, de creencias, hábitos, costumbres, cosmovisiones propias combinadas en imaginarios orquestados en símbolos que se materializan en la creación de una obra de arte, como la mencionada, movimiento mediante el cual la decolonialidad ha situado una *ruptura epistemológica* presente en la vitalidad de las relaciones subjetivas originadas en la cotidianidad. Históricamente este proceso de identidad se ha fortalecido con los rituales de la comunidad mostrando un fuerte vínculo con la *Pila Bautismal* más grande de Abya Yala, lazos que dan claridad de la pertenencia espiritual y corporal entre los integrantes del municipio de Zinacantepec, el

significado y los símbolos representados en la obra material sagrada son principios hermenéuticos de la afinidad y sensibilidad enraizada en las creencias del pueblo. Testimonios orales de personas que participaron en este proceso de resistencia, narran lo sucedido abriendo una brecha de re-existencia en la unión y fortaleza del sentimiento de identidad, apertura que origina una *analéctica estética* negando la negación imperativa de los colonizadores, afirmándose, si se quiere, en una nada como posibilidad de ser, re-significando el imaginario mediante la metáfora como movimiento de creación decolonial simbólica, que permite entender categorías diversas de inclusión en la decolonialidad estética y en la teoría del arte situándose en *experiencias estéticas populares* comunes en la subalternidad de los movimientos estéticos decoloniales.

Conclusiones.

El ser humano como sujeto con una subjetividad siempre se va a encontrar en relación con el mundo exterior, el entender cuál es el origen de esta experiencia que se denomina como Estética es labor filosófico, pues el ser humano percibe mediante sus sentidos el mundo exterior buscando una causa para comprender el proceso no solo mediante la racionalización universal, sino también desde la sensibilidad en conjunto con la razón de lo que estimuló al sujeto ser-con aquello que permanece y se modifica, lo esencial, sustancial. Al encontrarse en la constante estática y dinámica de esta relación se tiene que re-pensar cada una de las categorías que han sido parte de la construcción histórica realizada por el sujeto en su plano real, realidad en la que la discriminación, violencia, desigualdad, injusticia ha permeado la subjetividad del sujeto de la modernidad, desprendiéndose de lo que está más allá de lo material para reducirse a ello. Por esta razón la experiencia estética y la Estética misma tiene que comprenderse desde la investigación fenomenológica y/o filosófica, hermenéutica e histórica en relación con el contexto en el que los sujetos participan activamente para generar conciencia histórica de la realidad y no negar la existencia de otros seres u obras artísticas que son parte del mundo.

La experiencia estética que tiene el ser humano, no solo se reduce a la esfera del arte y la belleza como la Estética occidental ha buscado su autonomía, sino también abarca los otros campos del conocimiento y de la praxis con los que el sujeto se relaciona, comprender otras formas de tener una vivencia en el mundo como alternativas al sistema moderno capitalista que ha objetivado, cosificado, al ser humano por él mismo sin tener responsabilidad infinita con el Otro es fomentar un individualismo característico de la modernidad, en el que la indiferencia es el elemento principal.

La relación del sujeto con el mundo y con el Otro se ha fundamentado en una racionalidad instrumental capitalista, la comprensión que tiene el otro con el mundo es debido al poder que se ejerce sobre otras personas reconociéndose a sí como un sujeto que conquista a otros sujetos, cosificándolos, negando su existencia. El sujeto que es víctima de la colonialidad está inmerso en una maquinaria del olvido

de sí para ser una mercancía de los procesos de producción. Lo que hace pensar en las categorías de libertad, felicidad, plenitud, existencia, Ser, Estética, entre otras, con la intención de liberar al Ser negado de este reduccionismo moderno.

La diferencia entre la Estética descrita en el segundo capítulo de esta tesis es considerada como Estética eurocéntrica o de Occidente y la Estética decolonial radica en diversos puntos, el primero es la búsqueda de la autonomía de la ciencia Estética por los filósofos eurocéntricos, tratando de conocer los límites que esta ciencia del conocimiento sensible tiene con respecto a las otras ciencias del conocimiento, una de las problemáticas que se encontró al pretender separar la Estética de los otros campos es la exclusión de la relación Estética con la política, la ética, la lógica, la sociología, esto tiene como consecuencia la reducción de la Estética al campo del arte y de la belleza, dicho reduccionismo está fundamentado en cánones de una lógica universal que discrimina otras formas de relacionarse estéticamente con el mundo.

La colonialidad impuesta por los colonizadores trajo consigo una universalidad del sistema occidental hegemónico capitalista que tiene como consecuencia un consumismo exacerbado de los sujetos que se encuentran inmersos en la esfera del capitalismo moderno, alienando al sujeto a los sistemas de producción que reproducen los sujetos de la economía del libre mercado, entonces el ser humano se encuentra sujeto a una realidad comprendida materialmente por el valor económico que representa, enajenado los sentidos, creando productos que cubren nuevas necesidades innecesarias en el sujeto, los cuales tienen un valor de cambio que se convierte en un costo económico y que el asalariado cubre con el salario percibido al producir el producto que el mismo consume.

Este tipo de objetivación se realiza en todos los horizontes existentes, incluyendo el del arte. Este campo que ha sido determinado por intelectuales eurocéntricos que determinan que es arte y que no es arte, o bien, aquellos que fomentan la ideología de “el arte por el arte” que está inmersa en la esfera de los sistemas de producción otorgándole así al arte un valor de cambio por encima del valor de uso, cosificándolo

y reduciendo la obra solo a aquellas piezas que son exhibidas en un museo, o que tiene un gran valor dentro de la particular y exclusiva esfera capitalista del arte.

Determinar que es arte y que no es arte es lo que han realizado los curadores de galerías de arte, pues a ellos se les ha considerado como los que tiene el conocimiento necesario para establecer los cánones estéticos que determinan el valor del arte, excluyendo otras obras de artistas realizadas fuera de estos grupos con ideología eurocéntrica privilegiados del arte, simplificando y clasificando el arte en: arte y artesanías otorgándoles a estas últimas un valor de cambio en la esfera económico-turística global.

La propuesta para re-significar la Estética es en la Estética decolonial , pues la labor de la decolonialidad es desvelar los procesos de colonialidad que se impusieron a los sujetos que fueron colonizados, y en la decolonialidad Estética se encuentran herramientas para decolonizar la subjetividad, la imaginación, la creatividad, visibilizando Estéticas Otras como se muestra en el tercer capítulo con la *pila bautismal*, al ser una obra creada por originarios de la población del municipio de lo que actualmente se conoce como Zinacantepec, Estado de México con elementos simbólicos que pertenecen a las representaciones originarias de la cultura e imágenes que pertenecen a otra forma de creer y conocer el mundo como fue la impuesta en la conquista por la Corona española.

El movimiento realizado en el Museo Virreinal de Zinacantepec se considera como decolonial por las siguientes razones:

1. La *Pila* fue solicitada por el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, el cual sabemos que alberga piezas que pertenecen a pueblos originarios de otros países.
2. La Ciudad de Nueva York se encuentra en Estados Unidos un país que es considerado capitalista por la economía del libre mercado que representa.
3. La historia ha mostrado que otras piezas han sido apropiadas por parte de países con un sistema capitalista que se ha universalizado, un ejemplo de estas piezas fue el *penacho de Moctezuma*.

4. El pueblo que se manifestó en el Museo Virreinal de Zinacantepec mostró conciencia histórica desvelando lo que ha sucedido con otras obras en el pasado e impidió que se llevaran *la pila*, solicitando un documento oficial que validara jamás se retire la *pila bautismal* del museo.
5. Realizaron una crítica a las estructuras y jerarquías de poder en sus diferentes manifestaciones exigiendo a las autoridades competentes de ese momento que respetaran su decisión como pueblo organizado de preservar lo que ha pertenecido al pueblo por aproximadamente 450 años lo que ha hecho que uno de los monolitos más grandes de America Latina y el Caribe siga siendo parte del espacio de Zinacantepec conservando así siglos de tradición.
6. La población del municipio es consciente de los símbolos de las diferentes culturas que están representados en la *pila bautismal* siendo así que se conviven con diferentes manifestaciones religiosas y espirituales en Zinacantepec.
7. La *experiencia estética popular* originada entre los habitantes de la comunidad, la obra de arte y las personas que ingresan al Museo Virreinal de Zinacantepec conforma la historia y forma de vida que se ha llevado en el municipio.

Estas son algunas razones por las que en esta tesis se considera un movimiento Estético decolonial, fenómeno que sucedió el 20 de enero de 1990 en el Museo Virreinal de Zinacantepec resguardando así una de las piezas más importantes que conserva el municipio de Zinacantepec.

Bibliografía

- Albán Achinte, A. (2012). Estéticas de la re-existencia: ¿lo político del arte? En W. Mignolo, & P. P. Gómez, *Estéticas y opción decolonial* (págs. 281-296). Bogotá: Universidad Distrital Francisco.
- Aristóteles. (1974). *Poética de Aristóteles*. Madrid: Gredos.
- Baumgarten, A. G. (1975). *Reflexiones filosóficas acerca de la poesía*. Buenos Aires : Aguilar.
- Bayer, R. (1993). *Historia de la estética* . México: Fondo de Cultura Económica .
- Beuchot, M. (1997). *Historia de la Filosofía en el México Colonial* . Barcelona: Herder.
- Carrera, J. (2017). Un recorrido por el concepto (de) colonia. En E. Reitano, *Desnudar la mirada eurocéntrica: categorías en tensión en la historia americana* (págs. 40-59). La Plata: EDULP. (Libros de Catedra. Sociales.
- Casanova, P. G. (2003). *Colonialismo Interno*. México: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES. Obtenido de https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/412trabajo.pdf
- Castro-Gómez, S., & Grosfoguel, R. (2007). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- Cortés, H. (1866). *CARTAS Y RELACIONES DE HERNAN CORTÉS AL EMPERADOR CARLOS V*. Paris: Imprenta central de los ferro-carriles.
- Corzo, J. R. (2023). Nuevas tesis sobre los valores estéticos. En J. R. Fabelo Corzo, *La estética, el arte y su reencuentro con la academia* (págs. 17-82). Puebla: Colección La Fuente.
- Cusicanqui, S. R. (2018). *Un mundo chi'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.
- Descartes, R. (2012). *Reglas para la dirección del espíritu* . Madrid: Gredos.
- Dussel, E. (1994). *1492 El Encubrimiento del Otro Hacia el origen del mito de la modernidad*. La Paz: Plural editores.
- Dussel, E. (1999). *Posmodernidad y transmodernidad. Dialogos con la filosofía de Gianni Vattimo*. México: Lupus Inquisitor.

- Dussel, E. (2004). Sistema-mundo y "transmodernidad" . En I. B. Saurabh Dube, *Modernidades coloniales: otros pasados, historias presentes* (págs. 201-227). México: El Colegio de México.
- Dussel, E. (2020). *El primer debate filosofico de la modernidad* . Buenos Aires: CLACSO.
- Dussel, E. (2020). Siete hipótesis para un estética de la liberación . En E. Tellez, *Para una estética de la liberación decolonial* (pág. 320). México: Ediciones del lirio .
- Dussel, E. (2020). Siete hipótesis para una estética de la liberación. En E. Tellez, *Para una estética de la liberación decolonial* (págs. 17-54). México: Ediciones del Lirio .
- Echeverria, B. (2010). *Modernidad y Blanquitud*. México: Edicionesera.
- Escobar, A. (2003). Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. *TABULA RASA Revista de Humanidades*(1), 51-86. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600104>
- Escobedo, J. C. (20 de Enero de 1990). Y EL PUEBLO IMPIDIO QUE SE LLEVARAN LA PILA BAUTISMAL. *El Heraldo de Toluca*, pág. 3.
- Estermann, J. (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. *Polis Revista latinoamericana*(38), 1-18. Obtenido de <http://journals.openedition.org/polis/10164>
- Estermann, J. (2014). *Cruz y Coca. Hacia la descolonización de religión y teología*. Quito: Ediciones Abya Yala .
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas* . Madrid: Akal.
- Fanon, F. (2016). *Los Condenados de la Tierra* . La Paz: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- García, A. G. (2011). *El convento franciscano de Zinacantepec del siglo XVI. HISTORIA E ICONOGRAFÍA*. Toluca: Gobierno del Estado de México.
- Gómez, P. (2010). La Paradoja del fin del colonialismo y la permanencia de la colonialidad. *Calle14*, 4(4), 29-38. Obtenido de <https://doi.org/10.14483/21450706.1225>
- Gómez, W. M. (2012). *Estéticas y opción decolonial* . Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Grosfoguel, R. (2022). *DE LA SOCIOLOGÍA DE LA DESCOLONIZACIÓN AL NUEVO ANTIIMPERIALISMO DECOLONIAL*. México: akal / Inter Pares .

- Gutiérrez, P. L. (2017). EL NACIMIENTO DE LA ESTÉTICA MODERNA: D. HUME Y A.G BAUMGARTEN. LA ESTÉTICA COMO CIENCIA DEL CONOCIMIENTO SENSITIVO. *CAURIENSIA*, XII, 491-512. doi:<https://doi.org/10.17398/1886-4945.12.491>
- Habermas, J. (1993). *El discurso filosófico de la modernidad*. Madrid: Taurus.
- Hegel, G. F. (1989). *Lecciones sobre la estética*. Madrid: Akal.
- Heidegger, M. (1927). *Ser y Tiempo*. Madrid: Trotta.
- Heidegger, M. (1993). *EL SER Y EL TIEMPO*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Jenofonte. (1993). *Recuerdos de Sócrates*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Juncosa, J. (1987). ABYA-YALA: una editorial para los indios. *Chasqui*(23), 39-47. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10469/14969>
- Kant, I. (1876). *Crítica del juicio seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime*. Madrid: Librerías de Francisco Iruveda, Antonio Novo.
- Kant, I. (2004). *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*. México: Fondo de Cultra Económica.
- Kant, I. (2016). *Crítica de la razón pura*. Barcelona: Taurus.
- Levinas, E. (s.f.). *De otro modo que ser o más allá de la esencia*.
- Maldonado Torres, N. (2007). SOBRE LA COLONIALIDAD DEL SER: CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DE UN CONCEPTO. En S. Castro-Gómez, & R. Grosfoguel, *El giro decolonial. Reflexiones para una* (págs. 127-167). Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores.
- Maldonado-Torres, N. (2021). El giro decolonial. En J. Poblete, *Nuevos acercamientos a los estudios latinoamericanos Cultura y Poder*. (págs. 195-224). México: CLACSO.
- Máquivar, M. d. (2008). Dos ejemplos de arte indocristiano: la pila bautismal de Zinacantepec y los perros de Tepeaca. *Boletín de Monumentos Históricos*, 12, 105-118. Obtenido de <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/view/2076/2004>
- Mignolo, W. (2005). "UN PARADIGMA OTRO": COLONIALIDAD GLOBAL, PENSAMINETO FRONTERIZO Y COSMOPOLITANIZMO CRÍTICO. *Dispositio*, 25(52), 127-146. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/41491792>

- Natorp, P. (1974). *El ABC de la filosofía crítica*. México: Editora Nacional.
- Ortiz, F. (1983). *CONTRAPUNTEO CUBANO DEL TABOCO Y EL AZUCAR*. La Habana : Ciencias Sociales .
- Palermo, Z. (2012). Mirar para comprender: artesanía y re-existencia. *Otros logos. Revista de estudios críticos*(3), 223-236. Obtenido de <https://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/Revistas/0003/12.%20Palermo.pdf>
- Palermo, Z. (2014). *Arte y estética en la encricijada descolonial* . Buenos Aires: Del Signo .
- Pérez-Wilke, I. (2019). La experiencia estética popular: elementos para la acción descolonial. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 2(2), 98-115. Recuperado el 11 de 06 de 2025, de <https://dx.doi.org/10.12795/Communiars.2019.i02.07>
- Pinedo, J. (2015). APUNTES SOBRE EL CONCEPTO POSTCOLONIALIDAD: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN SU CONCEPCIÓN Y USO ENTRE LOS INTELECTUALES INDIOS Y LATINAMERICANISTAS. *UNIVERSUM*, 30(1), 189-216. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762015000100012>
- Quijano, A. (1992). COLONIALIDAD Y MODERNIDAD/RACIONALIDAD. *Perú Indígena*, 13(29), 11-20. Obtenido de <https://arqueologiageneralunca.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/quijano-colonialidad-y-modernidad-rationaidad.pdf>
- Quijano, A. (2020). Colonialidad del Poder Eurocentrismo y América Latina. En A. Quijano, *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder / Aníbal Quijano* (págs. 861-920). Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Quijano, A. (2020). *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Lima : CLACSO.
- Real Academia Española . (2014). *Diccionario de la Lengua Española* (23 ed.).
- Rosas, F. D. (20 de Enero de 1990). Impiden que salga a NY la Pila Bautismal. *El Sol de Toluca*, pág. 4.
- Sartre, J. P. (2019). *Colonialismo y neocolonialismo* . Buenos Aires: Biblioteca libre OMEGALFA .
- Soto, D. P. (2008). Nueva perspectiva filosófica en América Latina: el grupo Modernidad/Colonialidad. *Ciencia Política*(5), 8-35. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/17029/17893>

Spivak, G. (2010). *La crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanecente*. Madrid: Akal.

Tatarkiewicz, w. (1991). *HISTORIA DE LA ESTÉTICA. I. LA ESTETICA ANTIGUA*. Madrid: Akal.

Zea, L. (2016). *LA FILOSOFÍA AMERICANA COMO FILOSOFÍA SIN MÁS* . México: Siglo XXI editores.