

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2018-2**

Nombre del profesor (es):
Elia Espinosa
Título de la actividad académica:
Seminario: LA ESCRITURA COMO EXPERIMENTACIÓN TEXTUAL Y VISUAL EN EL BORRADOR POÉTICO, EL GRAFITTI Y OTROS TEXTOS.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de 11:00 a 14:00 Unidad de Posgrado.
Cupo máximo del grupo
Diez participantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Varios artistas y estudiosos de la escritura y de la imagen han mostrado o defendido, en su obra, que no sólo se escribe con palabras, también con imágenes. Por tanto, cabe la tesis que la escritura es un conglomerado “compuesto”, entre un orden y un caos que, en su performatividad (poner en acto sus elementos), determina nuestra vida y nosotros lo determinamos, sin cesar, cotidianamente. En su diario de una filmación intitolado <i>La belle et la bête</i>, el poeta Jean Cocteau afirma que haber filmado a partir del famoso cuento del siglo XVIII, fue escribir un poema con seres humanos. Esta afirmación del artista francés multi, interdisciplinario e indisciplinado alude a las dimensiones primeras, fundamentales a tomarse en cuenta para trabajar sobre la escritura-texto y la escritura-imagen: el cuerpo, la acción, la actitud, el plano necesario al trabajo con la escritura y, a partir de las sensaciones corporales, ver brotar una imagen “figurativa”, o sólo como una sensación. Valga esa introducción para afirmar que dedicaré las sesiones del Semestre 2018-2 a teorizar sobre la escritura y la imagen, sí, pero centraré mis propósitos con los alumnos en el estudio de <i>textos experimentales</i>, sin principio ni fin, como son los borradores de poesía y el macro borrador exteriorizante (sobre muros de la urbe, sobre pisos, andadores) que es el graffiti. El borrador de poesía, un producto individual, autotélico, autosignificante que, sin embrago, remite al mundo; el graffiti como un borrador gigante, que desborda el papel para apoderarse de los muros, y que maneja un tipo de “intimidad social” (proviene de grupos e individuos). El borrador es experimental, claro está, pero a la vez es producto de

la corrección, que a fuerza de modificar la escritura para llegar a la expresión y significación buscadas, deviene una gráfica extraña al ritmo de la corrección. En el mundo del graffiti también se experimenta, quizá no se corrige, pero se sobreponen, cual estratos, las acciones-escritura de los graffiteros.

Todos vivimos en el embate de las urbes desmesuradas inducidos, manipulados, “bombardeados” por esos cúmulos de imágenes y escrituras. Rebosamos imágenes icónicas y escrituras por separado y en conjuntos de toda índole; las que provienen de la tecnología cibernética que aparecen sin cesar en las pantallas de los celulares y en el internet, las que lanza la publicidad en sus anuncios fijos en las grandes avenidas, las de las artes, incluyendo el cine, utilizadas para transmitir con énfasis estético un mensaje, las de la moda, vertiginosamente cambiantes y experimentales porque están ligadas al movimiento corporal al gusto pasajero, las imágenes del graffiti en varias zonas de ciudades del mundo, entre ellas la de México.

Esta vez me ocupo de la escritura poética sobre papel u otra superficie, por medio de la mano que toma el lápiz, la pluma o el crayón (borradores de poesía manuscritos), y de las escrituras destinadas a las paredes de la urbe, surgidas de la corporalidad rebasada por las acciones y por la extensión de superficies enormes: muros, exhibidores publicitarios, fachadas de casas particulares o paredes de edificios a donde van a dar esos textos de signos de diversa índole (el graffiti). Unir estas formas de expresión en un solo libro, pues ambos guardan puntos de coincidencia evidentes, siendo al mismo tiempo totalmente distantes en el lugar físico e ideológico que ocupan en el fárrago social de nuestra época.

De Mallarmé a Baudelaire, de Cocteau, André Breton, Tzara, Apollinaire a René Char, Paul Rverdy, y de José Juan Tablada a Francisco Hernández, Enrique González Rojo o Vicente Quirarte, en México, sabemos que escribir adquiere varias formas de figura, forma, expresión: poema en prosa, en verso o en ambos modos. En cuanto al graffiti, atenderemos, sobre todo, el caso de Iztapalapa, Iztacalco y Ciudad Neza.

Obvio es que abordaremos, aunque secundariamente, la escritura en “los mails”, en el internet en general y algunos ejercicios poéticos que ahí se llevan a cabo.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

Que los alumnos piensen en la escritura como una parte de su integridad humana; un recurso que le da sentido a la vida cotidiana y a lo que se crea en la vida académica, en nuestro caso la historia del arte, la estética, la crítica del arte. Que derriben la creencia de que “sólo algunos están dotados para escribir”. Que experimenten una vida escritural y su potencial de desestructuración y reestructuración. Que validen al máximo la naturaleza del borrador de un poema y otros, así como el graffiti desde el punto de vista escritural. Que el haber enfrentado los temas y ejercicios críticos, puedan evaluar su propia escritura como historiadores y/o críticos del arte, así como la escritura de otros.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
Ochenta y cinco por ciento.

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).
Presentaciones e intervenciones en clase y reporte de lecturas principales 50% Ensayo final 50%
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)
Primera y segunda sesiones: ¿Qué implica la escritura, cómo funciona? ¿Cómo seríamos sin la escritura, qué alcances y límites tendríamos sin ella? ¿No daría una tal circunstancia la espalda a la historia narrativa, cuyo nacimiento marcó la escritura, y al registro de nuestra vida interior y sus vínculos con eso que llamamos “mundo externo”? ¿Hay una poética del habla? La palabra poética, la que más dice (Gadamer). Cuestiones generales sobre el lenguaje hablado y el escrito, Escritura e historia. <i>Susurro del lenguaje y Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces</i>, de Roland Barthes. <i>Deseo y escritura</i>, de Jomí García Ascot. <i>La conciencia de las palabras</i>, de Elías Canetti. Tercera y cuarta sesiones: Los entresijos o vericuetos de la escritura como gráfica y/o como imagen y en el borrador de un poema. El borrador en diversas formas, un hito de la cultura. Territorios conceptuales infaltables para teorizar sobre el borrador, la imagen, el graffiti. Análisis de borradores de poemas y graffiti. <i>Medios contextuales</i>

en la práctica cultural. Barcelona, de Eduard Barret y Marie Redmond (compiladores). *Joseph Beuys*, de Joseph Beuys. Primer capítulo de *Teoría de la imagen*, de Mitchell. Exposición verbal de algún alumno.

Quinta y sexta sesiones:

La historicidad moderna y tardomoderna de los borradores de poesía de poetas franceses y mexicanos y del graffiti, alumbra sobre su despunte en contextos sociales y las fuerzas que determinan su gestación. Principios fundamentales de *Lingüística y poética*, de Roman Jakobson. Exposición verbal de algún alumno.

Séptima y octava sesiones:

Debate de lo moderno y lo tardomoderno como instrumento de “contexto” para el historiador y crítico del arte que va hacia imágenes lingüístico-visuales, desde su “costumbre” de la imagen visual.

Caso de Francia 1850-1940 (¿por qué esos poetas?) Modernidad e intimismo mental y emocional de la poesía francesa de Mallarmé a René Char.

Caso de México 1880-2011 (como período de los poetas elegidos). La modernidad de la poesía mexicana de José Juan Tablada y de Ramón López Velarde, su transfusión de novedad en el concepto de poesía hacia los poetas mexicanos actuales. Exposición verbal de algún alumno.

Novena y décima sesiones:

Los graffiteros y los poetas actuales (muestreo múltiple). Talante visual y lingüístico de sus escrituras pintadas y dibujadas cual borradores (comparación con la tendencia a la disgregación-reunificación de elementos en la pintura y en la escultura en un breve repaso de 1850 a 1900 en Francia). *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*, de Roman Gubern. *Medios contextuales en la práctica cultural*, de Eduard Barret y Marie Redmond. Exposición verbal de algún alumno.

Décima primera y décima segunda sesiones:

Montar exposiciones de borradores, un desafío. Ampliar el recurso de la intimidad respaldando la generación del texto y el texto vuelto un borrador. La calle y el grafitero (intimizando la escritura mural, otra forma de intimidad urbana). Exposición de algún alumno.

Décima tercera sesión:

La escritura de historiadores del arte mexicanos y otros (por elegir).

Décima cuarta a décima sexta sesiones:

Visitas a muestras relacionadas con los temas centrales del Seminario. Discusiones *in situ* a partir de lo que se mire y haya leído.

Bibliografía

Aristóteles, *Poética*, trad. de Juan David García Bacca, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1946, 355 p.

Barret, Eduard y Redmond, Marie (compiladores) *Medios contextuales en la práctica cultural*. Barcelona, Paidós Multimedia, 1997, 303 p.

Barthes, Roland, *Susurro del lenguaje*. Paidós. Barcelona, 1987, 357 p.

_____ *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. Paidós. Barcelona, 1986, 379 p.

Baudrillard, Jean. *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1978, 255 p.

Beuys, Joseph (1979). Joseph Beuys. (ed. Caroline Tisdall), Nueva York, Museo Guggenheim.

Canetti, Elias. *La conciencia de las palabras*. México, Fondo de Cultura Económica, 1974, 367 p.

Compagnon, Antoine. *Los Antimodernos*. Barcelona, El Acantilado, 2008, 252 p.

Debroise, Olivier et al., *La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México 1968-1997*. México. Turner, 2007, 469 p.

Derrida, Jacques, *La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989.

_____ *La verdad en pintura*, Barcelona, Anthropos,.....

Duchamp, Marcel, *Escritos*, Barcelona, Tecnos, 1998, 208 p.

Ferreira de Almeida, Maria, "Algunos problemas y casi soluciones de la relación entre literatura y artes visuales". En: *Brasil Todas as musas*. Todas as musas v.2 fasc. N/A p.18-31 ,2009

Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, México 1966, 375 p.

Fried, Michael, *Arte y objetualidad : ensayos y reseñas*. Madrid, A. Machado Libros. 2004, 364 p.

García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas*, Grijalbo, México, 1990, 365 p.

Guasch, Ana María (Ed.), *Los manifiestos del arte posmoderno*. Textos de exposiciones. 1980-

Gubern, Román, *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*, Barcelona, Anagrama. 1996,

Herrero Crespo, Laura, *El boceto como obra de arte: transgrediendo la intimidad de cuadernos de notas y diarios*. VI Jornadas de arte en Argentina, 2008, Arte - Investigación.

Jean Baudrillard, "Ilusión y desilusión estética" en *etra internacional*, n° 39, Madrid, 1995, p. 1

Krauss, Rosalind. et al., *Arte desde 1900, amplio estudio sobre el siglo XX*, (con H. Foster, Y.-A. Bois y B. Buchloch). Akal, 2006, 704 p.

Lipovetsky, Gilles, *La era del vacío*, Anagrama, Madrid, 2000, 224 p.

Lupión Romero, Daniel. *La obra como palabra cero: análisis de la condición lingüística de la significación en arte* (Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2008.

Lyotard, Jean Francois, *La posmodernidad*, Barcelona, Gedisa, 1987

Marina, J. A., *La selva del lenguaje*. Anagrama, Barcelona. 1999.

Michael Fried, "Arte y objetualidad" en *Minimal Art*, Koldo Mitxelena, San Sebastián, 1996, p. 65.

Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona. Paidós. 1999, 378 p.

Murias, Susana (2005) *Texto e imagen. El impulso de la vanguardia*. En Paperback nº 0.

Paz Octavio, *El arco y la lira*. Fondo de cultura económica, FCE, 1998, 305 p.

Perros, Georges, *Papeles Pegados*. Aldus, México, 2008, 231 p.

Pineda Victoria (2002) "Figuras y formas de la poesía visual", en *Saltana*, nº1 (2001-2002)

Rush, Michel, *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Barcelona, Destino, 2002

Valéry, Paul, *Piezas sobre arte*. Madrid. Visor. Visor libros. 1999

Warr, Tracy, *El cuerpo del artista*, London, Phaidon, 2006