

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

Nombre del profesor (es):
Dra. Didanwy Davina Kent Trejo
Título de la actividad académica:
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS INTERMEDIALES Y PERFORMATIVOS: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles por las mañanas. FFyL o Unidad de Posgrado
Cupo máximo del grupo
15 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Trabajar desde un punto de vista analítico y crítico la vida de las imágenes, a partir de las perspectivas teórico-metodológicas que nos ofrecen los planteamientos de la intermedialidad así como los estudios performativos, ofrece valiosas herramientas dentro del ámbito investigativo de la Historia del Arte. El propósito principal de este curso será introducir de manera general a los estudiantes a dichos enfoques a partir de la lectura y discusión de algunos textos fundamentales. El trabajo que se llevará en el curso a manera de seminario-taller, busca articularse de manera directa con los proyectos de investigación de todos los participantes, de tal manera que a lo largo del semestre sea posible que los alumnos realicen ejercicios prácticos continuos de aplicación de las herramientas teóricas y metodológicas que irán adquiriendo. El curso busca acentuar el carácter procesual de las imágenes atendiendo los desplazamientos, aconteceres y derivas que su estudio supone, así como problematizar las categorías de archivo, fuente y documento. El carácter abierto de las perspectivas de estudio de la performatividad y la intermedialidad invitan a la reflexión y creación de nuevos paradigmas epistemológicos por lo que resulta indispensable que el trabajo crítico del investigador se produzca en una articulación entre la praxis y la teoría.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">- Conocer de manera general las propuestas teóricas y metodológicas que ofrecen los marcos de estudio de la intermedialidad y la performatividad para la construcción de investigaciones en torno a la imagen en el ámbito de la Historia del Arte.- Otorgar herramientas concretas de trabajo aplicadas a los proyectos que los alumnos estén desarrollando dentro del posgrado.- A partir de los enfoques que se ofrecen en el curso estimular el pensamiento crítico en los alumnos con la intención de interrogar las nociones de archivo, fuente, documento, así como el propio quehacer investigativo.- Enriquecer las perspectivas metodológicas y teóricas de los alumnos a partir del trabajo grupal que se desarrollará en el formato de seminario-taller

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80% de asistencia

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).

Dado el formato de trabajo parte sustancial de la calificación será la asistencia y participación, por lo que si no se cuenta con el 80% de asistencia al curso el alumno/a no tendrá derecho a ser evaluado.

- Asistencia y participación 20%
- Bitácora de lectura 20% (en la que consten reportes de todas las lecturas que revisaremos en el curso)
- Presentación de los avances de sus proyectos en clase 20%
- Ejercicios en clase 10%
- Ensayo final 30%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesión1. Introducción general al curso.

Sesión 2. Multi, trans e inter medialidad
 Lectura obligatoria: Claus Clüver, "Intermediality and Interarts Studies" en *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*. Suecia, Intermedia Studies Press, 2007.

Sesión 3. Perspectivas intermediales
 Lectura obligatoria: Pennacchia Punzi, Maddalena. "Literary Intermediality: An Introduction", en *Literary Intermediality: The transit of literature through the media circuit*, Bern, Berlín, Bruxelles, Frankfurt; New York, Oxford, Wien: Peter Lang Academic Publishers, 2007.

Sesión 4. Problematización de la noción de medio
 Lectura obligatoria: Wiesing, Lambert. "What are media?" en *Technē/Technology, Researching Cinema and Media Technologies -Their development, use, and Impact*, editado por Annie van den Oever, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014.

Sesión 5. Intermedialidad en las artes vivas
 Lectura obligatoria:Kattenbelt, Chiel, "Intermediality in theatre and performance: Definitions, Perceptions and Media relationships" en *Cultura, Lenguaje y Representación*. Revista de Estudios Culturales de la Universidad de Jaume I, vol. 6, mayo 2008.

Sesión 6. Algunos ejemplos de trabajos con perspectivas intermediales
 Lecturas obligatorias por grupos:

- Rötger, Kati. "F@ust versus 3.0: A (Hi)story of theatre and media" en *Cultura, Lenguaje y Representación*. Revista de Estudios Culturales de la Universidad de Jaume I, vol. 6, mayo 2008.
- Sisley, Joy, "Writing the Body and Cinema: Peter Greenaway's *The Pillow Book*", en Maddalena Pennacchia Punzi (ed.) *Literary Intermediality. The transit of Literature through the Media Circuit*. Peter Lang, 2007, 27-42
- Aby Warbug, "El vestuario de los *intermezzi* de 1589 (1895)" en *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del renacimiento europeo*. Alianza Editorial, 2005.

Sesiones 7 y 8: Trabajo con los proyectos de los alumnos a partir del enfoque de la intermedialidad.

Sesión 9. Introducción a los estudios performativos

Lectura obligatoria: Austin, J. L., *Cómo hacer cosas con palabras. 'palabras y acciones'*, España, Paidós, 1996.

Sesión 10. La crítica de Derrida a Austin

Lectura obligatoria: Derrida, Jacques, *Firma, Acontecimiento, Contexto*. trad. C. González Marín. www.philosophia.cl/Escuela de filosofía, Universidad de ARCIS.

Sesión 11. Perspectivas del enfoque performativo (Schechner, Butler, Taylor, Turner)

Lectura obligatoria: Butler, Judith, *Lenguaje, poder e identidad*. Madrid, Editorial Síntesis, 1997.

Sesión 12. Perspectivas del enfoque performativo

Lectura obligatoria en dos grupos:

- Domanska, Ewa. "«El viraje performativo» en la humanística actual" en *Criterios. Revista Internacional de teoría de la literatura, las artes y la cultura*. No. 37, 4ta época, Publicación del centro Teórico cultural Criterios, La Habana, Cuba, 2011.

- Fisher Lichte, Erika, *Estética de lo performativo*, Abada editores. (lecturas de estética), trad. Diana González Martín y David Martínez Perucha, introd. Óscar Cornago, Madrid, 2011.

Sesiones 13, 14, 15: Trabajo con los proyectos de los alumnos a partir del enfoque de los estudios performativos.

Sesión 16. Conclusiones y cierre del curso. Entrega de ensayo final y bitácoras de lectura.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

*La bibliografía requerida ya ha sido incluida en el temario.

Bibliografía recomendada:

Badiou, Alain. *Pequeño manual de inestética*, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.

Báez Rubí, Linda. "Reflexiones en torno a las teorías de la imagen en Alemania: la contribución de Klaus Sachs-Hombach", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, UNAM, vol. XXXII, núm. 97, 2010.

Bay-Cheng, Sarah, Kattenbelt, Chiel, et.al., *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Belting, Hans. *Antropología de la imagen*, Argentina: Katz conocimiento, 2007.

Chapple, Freda, Kattenbelt, Chiel. *Intermediality in Theatre and Performance*, Amsterdam: Rodopi, 2006.

Derrida, Jacques. *Mal de archivo. Una impresión freudiana*, Madrid: Trotta, 1997.

Didi-Huberman, Georges, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. London, Routledge, 2002.

Diéguez, Ileana, *Escenarios liminales: teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, 2007, 35-59.

Felman, Shoshana. *El escándalo del cuerpo hablante. don Juan con J.L.Austin [y J. Lacan] o Seducción entre lenguas*, prólogo de Stanley Cavell, epílogo Judith Butler, traducción Rebeca González Rudo, Argentina: Ortega Ortiz Editores: Artefactos textuales, 2012.

Kramer, Sybille. *Medium, Messenger, Transmission. An Approach to Media Philosophy*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.

Mitchell, Tom "What is an Image?" en *Iconology. Image, Text, Ideology*, Chicago and London, The University of Chicago Press. 1986, pp 1-52.

Taylor, Diana. *Performance*, Buenos Aires: Asunto impreso, 2012.

Warburg, Aby. *Atlas de imágenes Mnemosine*, 2 vols., traducción y estudios de Linda Báez Rubí, México: IIE, UNAM, 2012.

Wolf, Werner. "Graz Musicalized Fiction and Intermediality. Theoretical Aspects of Word and Music Studies" en *Word and Music Studies Defining the Field*. Walter Bernhart, Steven Paul Scher, Werner Wolf, editors, Proceedings of the First International Conference on Word and Music Studies at Graz 1997, Amsterdam-Atlanta: GA, 1999.