

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2024-2

Nombre del profesor (es):
Dra. Emilie Carreón Blaine, Dra. Linda Báez Rubí Dr. David Gutiérrez (ENES Morelia) Dr. Jens Hauser (KIT, Karlsruhe)
Título de la actividad académica (área: Teoría y metodología)
Tecnologías de la animación, simulación y visión: de los artefactos amerindios al bio-arte (Technologies of animation, simulation and vision: from Amerindian artifacts to bio-art)
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes 10:00 -12:00 Unidad de Posgrado-CU, ENES-Morelia y KIT-Karlsruhe (presenciales y enlazados en formato híbrido)
Cupo máximo del grupo
18 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El seminario tiene por objetivo analizar las diferentes tecnologías de animación, simulación y visión de objetos e imágenes en un espectro que comprende varias esferas culturales en diversos períodos históricos. Se analizarán conceptos históricos medulares de los procesos de producción artística en relación no sólo con medios, materiales, soportes y técnicas sino también con prácticas, manipulaciones e intervenciones que son necesarias para configurar epistemologías estético-visuales. Con ello se hará vinculará una revisión necesaria de los debates de las imágenes tecnocientíficas sobre la naturaleza desde una perspectiva feminista, anticolonial y performativa.</p> <p>El seminario se llevará a cabo en conjunto con la ENES-Morelia y la Universidad de Karlsruhe, conocida bajo KIT (Karlsruher Institut für Technologie), con la que se tiene un convenio de colaboración académica en el Posgrado de Historia del Arte. Por lo tanto, será en formato híbrido-presencial y bilingüe (inglés-castellano), toda vez que se contará con la participación de profesorado adscrito a dicha universidad. Asimismo, y es el objetivo principal, el marco del convenio permite la participación de alumnado adscrito tanto al Posgrado en Historia del Arte, UNAM (sede Morelia y CDMX), como al Posgrado del KIT.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">• Conocimiento de los conceptos operativos y medulares bajo la temática• Llevar a cabo una reflexión sobre la importancia de los diferentes medios y prácticas icónicas que contribuyen a la conformación de epistemologías visuales.• Comparación crítica de dichas epistemologías visuales desde diversas épocas históricas atravesando diferentes esferas culturales (producción amerindia, iberoamericana y europea) en una perspectiva global

- Conformación de herramientas de reflexión para la comprensión de una producción visual de conceptos artísticos claves como ilusión, representación, animación y vivificación (biologismo) en sus diferentes manifestaciones histórico-culturales y mediáticas a la luz de una revisión de perspectivas anticoloniales y feministas

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

85 % asistencia para tener derecho a calificación.

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).

Calificación final: (se calculará con base en)

40 % de participación oral y asistencia constante a lo largo de las sesiones

60 % de trabajo escrito

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

15 de febrero: Introducción.

22 de febrero: Los vehículos de la imagen (*Bildervehikel*) en el pensamiento de Aby Warburg

29 de febrero: El discurso energético de la imagen: *energía y energeia* (A. Warburg, D. Freeberg, G. Boehm)

7 de marzo: La representación y persuasión de las imágenes en la retórica visual (C. v Eck)

14 de marzo: Antropología de la imagen: imagen-medio-cuerpo (H. Belting)

21 de marzo: Tecnologías de la imagen y sus epistemologías visuales (Martin Kemp, J. Hauser)

23 de marzo: Conceptos y definiciones en el acto icónico (H. Bredekamp)

4 de abril: La *vivacitá* de las imágenes (H. Bredekamp, J. Hauser)

11 de abril: El acto icónico substitutivo (H. Bredekamp)

18 de abril: La naturaleza del acto icónico (H. Bredekamp)

25 de abril: La mirada europea frente a la cultura amerindia: de Teotihuacán a los Mexica - de los olmeca a Teotihuacan (Kubler, Miller, Fernández y Ségota, Effenberger)

2 de mayo: Acercamientos: valoración y clasificación de las imágenes y artefactos prehispánicos (Hers, Robertson, Kubler, Seler, Effenberger)

9 de mayo: Crítica de los estudios visuales de cara al arte preshipánico: materiales, animismo, manipulación ritual de la materia y trascendencia (Carreón, Brittenham, Paztory, Lagrou, Effenberger)

16 de mayo: Tecnologías de la visión. Aparatos natural-culturales de percepción y categorización (D. Haraway)

30 de mayo: Escuchas y Miradas Profundas. Dispositivos de percepción cyborg feminista (T. Lauretis)

6 de junio: Ecosomáticas de gestos vinculantes. ambientes y percepciones más-que-humanas (P. Oliveros)

13 de junio: Biotecnología como medialidad: estrategias del “organic media art” (J. Hauser)

20 de junio: Microperformatividad y Biomedialidad (J. Hauser)

27 de junio: Muerto o vivo: La animación de la materia en arte y la cultura visual (J. Hauser)

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Aby Warburg, Atlas de imágenes Mnemosyne, UNAM, 2013.

Caroline van Eck, Classical rhetoric and the visual arts in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

Hans Belting, Antropología de la Imagen, Katz, 2007.

Horst Bredekamp, Teoría del Acto icónico, Akal, 2017.

David Freeberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, Chicago: University of Chicago Press, 1989.

George Kubler, The Art and Architecture of Ancient America: the Mexican, Maya, and Andean Peoples. New York: Penguin 1962. (caps.1-9).

Mary Ellen Miller, The Art of Mesoamerica. From Olmec to Aztec, New York, 1986.

George Kubler, Esthetic Recognition of Ancient Amerindian Art, Yale University, 1991.

Justino Fernández, Estética del arte mexicano: Coatlicue. El retablo de los reyes. El hombre: estética del arte moderno y contemporáneo, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM, 1972. (pp.33-110)

Dúrdica Ségota, “Un punto de partida para el estudio del arte mexicana”, De la Antigua California al Desierto de Atacama, México, UNAM, 2010, p. 255-264.

Ignacio Bernal, Historia de la arqueología en México, México, Porrúa, 1979. The History of Archaeology, available English.

Dúrdica Ségota, “Apuntes sobre algunos problemas de la investigación del arte prehisánico de Mesoamérica”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 13, núm. 47 (1977): 23-30. Victor Castillo Farreras, Los conceptos nahuas en su formación social. El proceso de nombrar, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010.

Marie Areti Hers, “El estudio del arte prehispánico y las ciencias auxiliares”, De la Antigua California al Desierto de Atacama, ed. María Teresa Uriarte (México: UNAM, 2010), 21-28.

Donald Robertson, Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period. The Metropolitan Schools. University of Oklahoma Press, Norman - London, 1994. (introduction)

George Kubler, Studies in Ancient American and European Art. The Collected Essays of George Kubler, New Haven: Yale University Press, 1985.

Eduard Seler, Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprache und Alterthumskunde, ed. (Berlín: A. Asher, 1902), vols. The Collected Works of Eduard Seler in Mesoamerican Linguistics and Archaeology (Comparato ed), Labyrinthos, Culver City, California, 1991-1993.

Esther Pazstory, Thinking with Things. Toward a New Vision of Art, Austin, University of Texas Press, 2005. (part 1)

Haraway, Donna, Visiones primates. Género, raza y naturaleza en la ciencia moderna; ed. Hekht. Argentina, 2022.

Lauretis, Teresa, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, London, Macmillan Press, 1989, págs. 1-30.

Oliveros, Pauline, Deep Listening: Una Práctica para la Composición Sonora; Ed. EDICTORALIA LLIBRES, 2019.

Bardet, Marie et al., Ecosomatiques - Penser l'écologie depuis le geste; ed. Deuxième Époque. Francia, 2016.

Jens Hauser, Biotechnology as mediality. Organic Media Art Strategies), Bochum: Universitätsbibliothek der Ruhr Universität Bochum, 2014.

Jens Hauser, Art and Agency in Times of Wetware, in Anna Dimitriu, Engineered Antibody (2016): 263-280.

Jens Hauser, Agency is Everywhere'. An encounter with Hans-Jörg Rheinberger, in PERFORMANCE RESEARCH, 25·3:65-71.

Jens Hauser, Cultivando glocalización: el arte como biosemiótica, 2015.