

Nombre de las profesoras y el profesor:
Dra. María Antonia González Valerio Dra. Rosaura Martínez Ruiz Dr. Cuitláhuac Moreno Romero
Título de la actividad académica:
Seminario de Teoría y metodología (puede ser válido para estudiantes de doctorado) "Crítica, biología, clínica y prácticas artísticas contemporáneas"
Horario Martes de 12 a 4 pm CURSO PRESENCIAL
Sede: FFyL
Cupo máximo del grupo
20 alumnas y alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El curso presentará una discusión teórica desde una perspectiva crítica que aborde problemas de ontología, biopolítica, estética e historia del arte.</p> <p>Las preguntas que funcionarán como horizonte de la reflexión son las siguientes: ¿Por qué la vida es una cuestión que puede mantenerse separada de la del ser? ¿En qué campo se juega la pregunta sobre la vida? ¿Al preguntar por el ser, tenemos que terminar -o comenzar- con la pregunta sobre la vida? ¿Podemos investigar lo que está vivo fuera de lo que se conocía como el orden natural, es decir, fuera de los minerales, las plantas, el cosmos, etc.? ¿Cómo es que la unificación de saberes que da pie a las ciencias de la vida -en su problemático conjunto- se logra emplazar como un campo regulativo entre lo normal y lo patológico y decide sobre los cuerpos de los vivientes? ¿Qué resistencias y propuestas se pueden lograr desde el pensamiento crítico y las artes a modelos de control epistémicos cifrados en la biopolítica y la anatomopolítica?</p> <p>Las ciencias de lo vivo, como episteme, no han sido por entero un conocimiento unificado. Depende de su historia y del desarrollo de sus conceptos. Desde la propuesta de teoría crítica de Michel Foucault, Judith Butler, Bruno Latour y Gayatri Spivak se analizarán la crítica como tarea ética y política del pensar, y la biopolítica que son relevantes para las prácticas artísticas que han establecido un diálogo con las ciencias de la vida.</p> <p>Y también, siguiendo la idea de Donna Haraway de conocimiento situado, trataremos de mostrar que las prácticas artísticas no tratan de una biología universal y general, sino de una perspectiva de la biología que se enmarca en una determinada cultura y en una recepción particular de los conceptos biológicos. El furor del arte con la genética está muy relacionado con un enfoque biopolítico que depende de ideas ontológicas particulares. En el curso mostraremos los límites de ciertos discursos biológicos dentro de las prácticas artísticas en función de los contextos culturales e institucionales. La biología, por lo tanto,</p>

se situará bajo una luz diferente al ser interpretada desde su incorporación diferenciada en las prácticas artísticas.

Finalmente, abordaremos el modo en que las disciplinas emplazadas en las ciencias de la vida, en su relación con la clínica médica, han construido modelos de identificación de cuerpos e identidades que operan como *anatomopolíticas*, es decir, como modelos de control y legislación médica y jurídica de la regulación sobre de los cuerpos, así como códigos representacionales respecto de la identidad en el cerco de lo normal y lo patológico, la diferencia sexual y las sexualidades periféricas. La intención de este último enfoque de problemáticas es mostrar cómo se han producido estrategias de resistencia a través de procesos de visualización, crítica y construcción de discursos politizados en las prácticas teóricas y artísticas.

Objetivos

El objetivo del curso es presentar a las alumnas y alumnos una selección de temas y conceptos fundamentales de la estética, la historia del arte y la filosofía para abordar problemas relacionados con las prácticas artísticas que dialogan con la biología y la clínica, o bien, que tienen la episteme biológica y de las ciencias de la vida como uno de sus ejes principales de conformación.

Se discutirá la tarea crítica del pensamiento con el fin de enseñar a las y los estudiantes del seminario la importancia de cuestionar los marcos epistemológicos y estéticos desde los que, por un lado, se sedimentan modos de opresión que marginan experiencias de lo sensible y, por otro, se ejerce violencia epistémica.

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

80%

Mecanismo de evaluación

- Cuestionario o ensayo por cada módulo
- Asistencia
- Participación en clase

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

Clase 1: Introducción general al tema de arte y biología.

Módulo 1. ¿Qué es la crítica?

Clase 2: Introducción: El legado ilustrado de la crítica.

Clase 3: Foucault: La ética del cuidado como crítica.

Clase 4: Butler: La virtud como crítica.

Clase 5: Latour: Crítica y marcos epistemológicos.

Clase 6: Spivak: La escucha y traducción como crítica.

Módulo 2. La intersección de arte y biología

Clase 7: Perspectiva histórica del entrecruzamiento de prácticas artísticas y biológicas

Clase 8: Paradigmas biológicos en el siglo XX. Genética, organicismo y epigenética.

Clase 9: El laboratorio como no lugar. Producción de conocimiento y de prácticas artísticas.

Clase 10: Perspectivas críticas sobre biológicas de laboratorio y prácticas de campo.

Clase 11: Análisis de obra.

Módulo 3: Anatomopolítica y artistificación de las disciplinas clínicas.

Clase 12: La construcción anatomopolítica de la mirada clínica.

Clase 13: El uso positivo de la fotografía en la construcción del concepto de individuo patológico y criminal.

Clase 14: Teratología y producción conceptual del cuerpo monstruoso.

Clase 15: Diferencia sexual, cuerpo e identidad.

Clase 16: Retratística y teoría de género.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía requerida:

Módulo 1:

Butler, Judith, «Critique, dissent, disciplinarity». *Critical Inquiry*, 35(4), 2009, 773-795, 2004.

Foucault, Michel, «¿Qué es la crítica?», en *¿Qué es la crítica?*, trad. de Horacio Pons, México, SIGLO XXI, 2018.

Kant, Emmanuel, «¿Qué es la ilustración?», en *Filosofía de la historia*, trad. de E. Imaz, México, F.C.E., 1981.

Latour, Bruno, «Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern». *Critical Inquiry* 30(2), 225-248, 2004.

Spivak, G. C, «Can the subaltern speak?» en C. Nelson y L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271-313). Urbana, IL: University of Illinois Press, 1988.

Módulo 2:

González Valerio, María Antonia, *Cabe los límites*. México: Herder, 2016.

_____. (ed). *Pros Bion. Reflexiones naturales sobre arte, ciencia y filosofía*. México: UNAM, 2015.

Haraway, Donna, *Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature*. New York: Routledge, 1991
_____. *Staying with the trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Durham: Duke University, e-book, 2016.

Reichle, Ingeborg, *Art in the Age of Technoscience. Genetic Engineering, Robotics, and Artificial Life in Contemporary Art*. New York: Springer, 2009.

Tratnik, Polona. *Hacer la presencia. Fotografía, arte y (bio)tecnología*. México: Herder, 2015.

Módulo 3: Anatomopolítica y artistificación de las disciplinas clínicas

Didi-Huberman, Georges, Caps. «Leyendas de la fotografía» en *La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière*, Madrid: Ensayos de Arte Cátedra, 2007.

Foster, Hal, «El retorno de lo real», en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Akal Ediciones, 2001.

Foucault, Michel, *El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica*, México: Siglo XXI, 2001.

Gorbach, Frida, *El monstruo, objeto imposible*, México: Ítaca, 2008.

Pollock, Griselda, «2. Differencing. Feminism's encounter with the canon», en *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, Londres-Nueva York, Routledge, 1999.

Solomon-Godeau, Abigail, «Inside/Out», *Photography after photography. Gender, genre, history*, Durham: Duke University Press, 2017.

Tagg, John, *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.

Bibliografía general e introductoria:

Deleuze, Gilles, y Félix Guattari. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, Barcelona: Pre-Textos, 2006.

Foucault, Michel. "Des espaces autres. Hétérotopies" en *Dits et écrits, tome I: 1954-1975*, París, Gallimard, 1984.

_____. *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*, México: Siglo XXI, 2008.

_____. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, México: Siglo XXI, 2003.

Heidegger, Martin "Construir, habitar, pensar", en *Conferencias y artículos*, Barcelona: del Serbal, segunda edición, 1984.

- Uexküll, Jakob von, *Cartas biológicas a una dama*, Buenos Aires, Cactus, 2014.
- Jablonka, Eva, Inheritance systems and the evolution of new levels of individuality. *Journal of theoretical Biology*, 170(3), 1994, 301-309.
- Kristeva, Julia, *Poderes de la perversión*, México: Siglo XXI, 2008.
- Laland, K., Matthews, B., & Feldman, M. W. An introduction to niche construction theory. *Evolutionary ecology*, 30(2), 2016, 191-202.
- Lefebvre, Henri, *La production de l'espace*, París: Éditions Anthropos, 1974.
- Magallanes, Fernanda, Caps. 1-5, *Psychoanalysis, the Body, and the Oedipal Plot: A Critical Re-Imaging of the Body in Psychoanalysis*, Londres-Nueva York: Routledge, 2018.
- Massey, Doreen. *For space*. London: SAGE Publications Ltd., 2005.
- Meloni, Maurizio. *Political Biology. Science and Social Values in Human Heredity from Eugenics to Epigenetics*, Londres: Palgrave Macmillan, 2016.
- Mouffe, Chantal. *El retorno de lo político*, Buenos Aires: Paidós, 1999.
- Raich Muñoz, Llorenç, *Corpografía. El cuerpo en la fotografía contemporánea*, Madrid: Casimiro Libros, 2012
- Odling-Smee, F. J., Laland, K. N., & Feldman, M. W., *Niche construction: the neglected process in evolution (No. 37)*. Princeton University Press, 2003.
- Preciado, Paul, *Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas*, Barcelona: Anagrama, 2020.
- Ruiz, Rosaura, y Francisco J. Ayala, *De Darwin al DNA y el origen de la humanidad; la evolución y sus polémicas*, UNAM México: F.C.E., 2002.
- Tagg, John, *The Disciplinary Frame, Photographic Truths and the Capture of Meaning*, Minneapolis-Londres: University of Minnesota Press, 2009.