

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

Semestre 2025-1

Nombre del profesor (es):
Norma Susana González Aktories Didanwy Kent Trejo
Título de la actividad académica:
Perspectivas intermediales en el arte moderno y contemporáneo: acercamientos desde la escritura, la legibilidad y el archivo Curso contemplado para áreas de Teoría y Metodología, Arte Moderno y Arte Contemporáneo
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes 10:00-13:00 Facultad de Filosofía y Letras
Cupo máximo del grupo
15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Este curso ofrece un panorama general sobre los estudios intermediales, tanto desde la teoría como desde la práctica, procurando reconocer y discutir las cualidades intermediales en obras específicas.</p> <p>En el primer módulo se ofrecen textos introductorios que explican el carácter y el devenir de estos estudios, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente.</p> <p>El segundo módulo se orienta sobre todo desde la práctica, mostrando cómo la intermedialidad toma conciencia del medio en tanto forma de expresión sujeta a una inscripción, escritura o registro. De ahí que se atiende a nociones de escritura, notación, partitura, guion, instructivo, dramaturgia entre otros.</p> <p>El tercer módulo problematiza la idea de archivo desde una perspectiva intermedial, reconociendo cómo sus formas de registro, almacenamiento y organización en un repositorio son herramientas para activar la memoria.</p> <p>El curso interroga con ello planteamientos y problemas actuales que se dan en la investigación de las artes, en sus diversas formas y manifestaciones.</p> <p>Nota: El programa de lecturas que se presenta es una sugerencia de recorrido que será ajustada de acuerdo con los intereses de las y los participantes y con las estrategias pedagógicas que las profesoras consideren adecuadas en el trayecto del curso.</p>

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

El curso pretende desarrollar en el alumnado:

- Un conocimiento panorámico y general de las propuestas y autores que tanto desde la práctica como desde la teorización han aportado al área de los estudios intermediales.
- Habilidades para el uso de herramientas básicas para el análisis interartístico e intersemiótico (desde las perspectivas literaria, sonora/musical, visual y de puesta en escena) que pudieran ser aplicadas a los proyectos que estén desarrollando dentro del posgrado.
- Un pensamiento crítico a partir de los enfoques que se ofrecen en el curso, mediante lo cual se puedan interrogar las nociones de archivo, fuente, documento, así como el propio quehacer investigativo.
- Criterios para aproximarse a las formas de memoria y registro de obras contemporáneas que implican distintos medios y soportes.

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

80%

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).

El curso se califica con la asistencia, participación y ejercicios en clase (50%) y la entrega de un trabajo final (50%).

En cuanto a la participación en clase, valora:

- El involucramiento activo en los debates y comentarios de los textos.
- La presentación oral por parte de cada asistente de al menos una exposición sobre alguna de las lecturas previamente acordadas con las profesoras, donde además de problematizar y discutir los principales contenidos, se podrán aportar ejemplos ilustrativos sobre los temas tratados, los cuales ayudarán a guiar el diálogo en grupo.
- La presentación oral de los trabajos individuales en un coloquio final.

En trabajo final consiste en un ensayo (de aproximadamente 10-12 cuartillas) donde se podrá presentar, discutir y/o aplicar alguno de los conceptos desarrollados en el curso. Es recomendable que este trabajo esté relacionado directamente con el tema de la investigación de maestría o doctorado que cada integrante esté desarrollando.

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

Temario

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Su estructura por 3 bloques; motivaciones que llevaron al diseño de este curso; exigencia de lecturas; dinámicas en clase; formas de evaluación; presentación de los integrantes.

MÓDULO I: INTERMEDIALIDAD (4 SESIONES – 12 HRS.)

Las sesiones 2 a 5 que integran este primer bloque persiguen los siguientes objetivos específicos:

- Entender lo que ofrece la Intermedialidad como base para el análisis interartístico.
- Ponderar los elementos y niveles de comparación/aproximación interartística desde la intermedialidad.
- Discutir qué se entiende por medio.
- Diferenciar entre inter- / multi- / y transmedia.
- Comprender gradaciones entre intertextualidad, metareferencialidad, traducción intersemiótica, adaptación así como otras reapropiaciones y remediaciones.
- Reconocer la importancia de los conceptos que se aplican a distintos medios.

I.1. Intermedia como práctica artística

Lectura requerida:

HIGGINS, Dick y Hanna HIGGINS. (2001). "Intermedia", en *Leonardo*, vol. 34, no. 1, MIT Press, pp. 49-54. (<http://www.jstor.org>).

I.2. Introducción a los estudios intermediales y sus principales propuestas para el análisis de literatura y otras artes

Lectura requerida:

CLÜVER, Claus. (2007). "Intermediality and Interarts Studies", en ARVIDSON, Jens, Mikael ASKANDER, Jörgen BRUHN, Heidrun FÜHRER (eds.). *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*. Suecia: Intermedia Studies Press, 2007, pp. 19-37.

PENNACHIA PUNZI, Maddalena (2007). "Literary Intermediality: An Introduction", *Literary Intermediality. The Transit of Literature through the Media Circuit*. Berna: Peter Lang, pp. 9-15.

I.3. Continuación de propuestas teóricas sobre intermedialidad y áreas de aplicación

Lectura requerida:

RAJEWSKY, Irina O. (2005). "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality", en *Intermedialités /Intermediality*, no. 6 "Remediation", Otoño, pp. 43-64.

GONZÁLEZ AKTORIES, Susana, Roberto Cruz Arzabal y Marisol Villa Walls (coords.) (2021). "Intermedialidad", en *Vocabulario crítico para los estudios intermediales*. México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, col. Libros de Saber, (libro digital, ISBN 978-607-30-5139-2; como página: <http://intermedialidad.filos.unam.mx/index.html> y para descarga en pdf: http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5830).

Lectura complementaria:

HEDLING, Erik y Ulla-Britta LAGERROTH (eds.). (2002). *Cultural Functions of Intermedial Exploration*. Amsterdam/Nueva York: Rodopi.

BAY-CHENG, Sarah, KATTENBELT, Chiel, et.al. (2010). *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam: Amsterdam University Press.

I.4. Intermedialidad y la importancia de conceptos y sus re-significaciones en distintas áreas de las humanidades

Lectura requerida:

BAL, Mieke. (2002). "Introduction" y "Concepts", en *Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide*. Toronto/ Buffalo/London: University of Toronto Press, pp. 3-21 y 22-55.

MÓDULO II: ESCRITURA Y SUS FORMAS DE INTERPRETACIÓN DESDE LAS PRÁCTICAS INTERMEDIALES (4 SESIONES – 12 HRS.)

Las sesiones 6 a 9 que integran este primer bloque persiguen los siguientes objetivos específicos:

- Explorar dimensiones diversas de la escritura a través de la lectura de textos teóricos.
- Analizar ejemplos concretos de piezas en las que los términos como partitura, notación, instrucción y dramaturgia se expanden problematizando la noción de escritura.

II.1. Escritura, entre la notación y la anotación – visión retrospectiva y prospectiva

Lectura requerida:

DERRIDA, Jacques. *Firma, Acontecimiento, Contexto*. trad. C. González Marín. www.philosophia.cl/Escuela de filosofia, Universidad de ARCIS.

II.2. Notación y partitura

Lectura requerida:

GACHE, Belén. (2006). "Partituras". En *Escrituras nómades*. Gijón: Ediciones Trea, pp. 125-130.

GONZÁLEZ AKTORIES, Susana. (2015). "Partituras silenciosas: pautas de lectura para textos pentagramados", en Gina Maria Schneider, Maria Chiara Janner, Bénédicte Élie (eds.) *VOX & SILENTIUM. Études de linguistique et littérature romanes Studi di linguistica e letteratura romanza Estudios de lingüística y literatura románicas*, Berna: Peter Lang, pp. 197-210.

II.3. Notación, instrucción, guion y dramaturgia

Material requerido:

FRIEDMAN, Ken, Owen Smith, Lauren Sawchyn. (2016). *Cuaderno de Ejercicios. Eventos, Acciones y Performances*, Archivo Fluxus 3, México: La Tumbona.

Además de materiales de Fluxus, se proporcionarán ejemplos de piezas contemporáneas, así como de poemas escénicos y visuales como los de Joan Brossa, entre otros.

III.4. Legibilidad y performance de la notación

Lectura requerida:

KOTZ, Liz. (2007). *Words To Be Looked At. Language in 1960s Art*. Cambridge/London: The MIT Press.

Lectura complementaria:

GONZÁLEZ AKTORIES, Susana y Susanne Klengel (eds.). (2022). *Open Scriptures: Notation in Contemporary Art in Europe and the Americas*. Madrid/Franfurt a. Main: Iberoamericana/ Vervuert.

MÓDULO III: DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO – POSIBILIDADES DE ACTIVACIÓN ENTRE LOS ECOS Y LAS RESONANCIAS (4 SESIONES – 12 HRS.)

Las sesiones 10 a 14 que integran este primer bloque persiguen los siguientes objetivos específicos:

- Problematizar nociones de registro, inscripción, documentación y archivo.
- Establecer relaciones entre archivo y museo; archivo y repositorio; archivo y memoria.
- Discutir mecanismos de activación de archivos culturales.
- Profundizar en los protocolos de uso y mantenimiento de diversos tipos archivos (digitales, fonográficos, bibliográficos, etc.).
- Debatir sobre el corpus/cuerpo de lo archivado en relación con los ecos y las resonancias

III.1. Archivos después de los planteamientos postestructuralistas

Lectura requerida:

DELEUZE, Gilles. (1987). "Un nuevo archivista". En *Foucault*. Barcelona: Paidós.

III.2. Importancia de la materialidad: acercamiento al objeto desde sus formas de registro. Comprensión del soporte y el dispositivo

Lectura requerida:

TAYLOR, Diana.(2012). *Acciones de memoria: performance, historia y trauma*. Perú: Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores.

Lectura complementaria:

DERRIDA, Jacques. (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.

III.3. Acercamientos críticos a los archivos artísticos entre lo analógico y lo digital

Lectura requerida:

GOLDSMITH, Kenneth (2008). "If we had to ask permission, we wouldn't exist. A brief account of UbuWeb", *Monoscop*, pp. 8-10.

GITELMAN, Lisa. (2014). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*. Durham: Duke University Press.

GUASCH, Anna María. (2011). *Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal.

III.4. Resonancias, ecos y reverberaciones del archivo

Lectura requerida:

KENT, Didanwy. "«Resonancias», «ecos» y «reverberaciones», una propuesta epistemológica para la producción de pensamiento en la investigación escénica". (en prensa)

KENT, Didanwy. 2024. "Las resonancias de Bella Ciao: supervivencia, tránsitos y

remediaciones de una imagen de resistencia colectiva” en *Memorias del XLIII Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. (En prensa)

COLOQUIO FINAL (4 SESIONES – 12 HRS.)

Los trabajos finales se presentarán en las últimas dos sesiones del curso en una presentación oral, con una duración no mayor de 15 minutos y con apoyo audiovisual si es requerido.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Otra bibliografía recomendada:

ALBERT, Claudia. (2009). “Sound, Image, and Script in Literature”. En Dieter Daniels y Sandra Naumann (eds.) *See This Sound. Audiovisuology Compendium*. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König/Ludwig Boltzmann Institute, pp. 187-191.

AMELUNXEN, Hubertus von et al. (2008). *Notation: Kalkül und Form in den Künsten*. Berlín: Akademie der Künste.

ARIZA, Javier. (2003). *Las imágenes del sonido*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BORSUK, Amaranth (2018). *The Book. From the surface of the page to the surface of language*. Massachusetts: The MIT Press.

[BRANDSTETTER, Gabriele. (2014). “Schriftbildlichkeit des Tanzes”. En Gabriele BRANDSTETTER y Gesa FINKE, *Partituren zum Lesen und zum Schreiben*.]

BROWN, Bill. (2010). “Materiality”. En *Critical Terms for Media Studies*. W.J.T. Michell y Mark B. N Hansen, eds. Chicago: University of Chicago Press.

DRUCKER, Johanna. (2004). *A Century of Artist Books*. NY: Granary Books.

DERRIDA, Jacques. *Firma, Acontecimiento, Contexto*. trad. C. González Marín, [www.philosophia.cl/Escuela de filosofía](http://www.philosophia.cl/Escuela de filosofia), Universidad de ARCIS.

EMERSON, Lori. (2014). *Reading Writing Interfaces: From the Digital to the Bookbound*. Minneapolis/ Londres: University of Minnesota Press.

ERNST, Wolfgang. (2013). *Digital Memory and the Archive*. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

ERNST, Wolfgang. (2006). “Does the archive become metaphorical in multi-media space?”. En Chun Wendy Kyong y Thomas Keenan (eds.). *New media/old media: A history and theory reader*. New York: Routledge, pp. 105-124.

FOUCAULT, Michel. (2010). *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI

GACHE, Belén. (2014). *Instrucciones de uso: partituras, recetas y algoritmos en la poesía y el arte contemporáneo*. España: Sociedad Lunar Ediciones.

HIGGINS, Hannah. (2002). *Fluxus Experience*. Berkeley, LA, London: University of California Press.

- JACOBSEN, Kjetil. (2019). "Anarchival Society". En Eivind Røssaak (ed.). *The Archive in Motion*. Oslo: Novus Press, pp. 127-154.
- MEREWETHER, Charles. (2006). *The Archive. Documents of Contemporary Art*. London: The MIT Press.
- NAVA MURCIA, Ricardo. (2015). *Deconstruir el archivo. La historia, la huella, la ceniza*. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.
- ONO, Yoko. (2000). *Grapefruit. A Book of Instruction and Drawings*. NY/Toronto/Sydney: Simon & Schuster.
- PRIETO STAMBAUGH, Antonio. (2005). "Los estudios del performance: una propuesta de simulacro crítico" en *Citru.doc. Cuadernos de investigación teatral*, No. 1, Nov., México: CITRU-CONACULTA, pp. 52-61.
- . (2019). "Las mutaciones del performance mexicano". *Conjunto, Revista de teatro latinoamericano, Casa de las Américas*, no. 192-193, julio-diciembre, pp. 75-84.
- ROSENGARTEN, Ruth. (2012). *Between Memory and Document. The Archival Turn in Contemporary Art*. Lisboa: Museu Coleção Berardo.
- RØSSAAK, Eivind. (2010). "The Archive in Motion: An Introduction". En *The Archive in Motion*. Oslo: Novus Press, pp. 11-26.
- ROVERE Walter y Patrizio PETERLINI. (2016). *Sense Sound Sound Sense. Fluxus Music, Scores & Records In the Luigi Bonotto Collection*. Roma: Danilo Montanare.
- SAUER, Theresa (comp.) (2009). *Notations 21*. NY: Mark Batty Publisher.
- SCHRÖDER, Julia H. (2009). "Graphic Notation and Musical Graphics: between Music Notation and Visual Art", en Dieter Daniels y Sandra Naumann (eds.), *See this sound. Audiovisuology. Compendium*. Köln: Ludwig Boltzmann Institute/Walter König, pp. 151-154.
- TAYLOR, Diana. (2017). *El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas*. Traducido por Anabelle Contreras Castro. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- WARBUG, Aby. (2005). "El vestuario de los *intermezzi* de 1589 (1895)". En *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del renacimiento europeo*. Madrid: Alianza Editorial.