

Nombre del profesores:
Dr. Israel Rodríguez Rodríguez Dr. Javier Ramírez Miranda
Título de la actividad académica:
Curso: Lecturas fundamentales sobre cultura visual
Horario: 15:30-19:30,
Días: Jueves, ENES Morelia
Cupo máximo del grupo
15 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>En los últimos años la emergencia de la cultura visual ha permitido a la Historia del arte ampliar sus marcos de referencia, al repensar las representaciones visuales desde un pensamiento histórico, pero ubicando en un lugar central al sujeto que mira. Nuevas discusiones se posibilitaron a partir del uso de estas múltiples herramientas conceptuales y aproximaciones metodológicas, lo que ha dado como resultado la exploración de múltiples objetos y diversas aproximaciones. En este curso nos proponemos explorar algunos de estos planteamientos con la finalidad de aportar herramientas diversas que puedan impactar en los desarrollos de investigación de los estudiantes, en tanto que formulan desde lo visual aproximaciones que complejizan los objetos de estudio que desde las diversas áreas de nuestro posgrado se proponen.</p> <p>El presente curso se dirige a los estudiantes de la maestría que cursan en la sede de Morelia, busca acompañar los procesos de investigación cuya naturaleza es de por sí diversa.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

Este curso, de carácter panorámico, pretende que las y los estudiantes del posgrado en historia del arte cuenten con un conocimiento del proceso epistemológico y disciplinar que configuró el campo de los estudios de cultura visual. Para aquellos estudiantes que vengan de disciplinas distintas a la historia del arte, servirá como punto de inicio de un amplio debate sobre las posibilidades del estudio y análisis de las imágenes. Para quienes cuenten con formación en historia del arte, el conjunto de lecturas y debates serán útiles para discutir, clarificar y ampliar sus conocimientos sobre los principales autores que han abordado el debate sobre la vida social de las imágenes.

Asistencia

80 % de asistencia para tener derecho a la evaluación

Mecanismo de evaluación

60 % Trabajos parciales y participación a lo largo del curso, en forma de exposiciones programadas.

40% Ensayo final.

Temario desglosado por sesión:

Sesión 1, 8 de agosto

Presentación del curso

Sesión 1, 15 de agosto

Introducción a la cultura visual

Lectura: Flor, Fernando R. 2009. *Giro visual. Primacía de la imagen y declive de la lecto-escritura en la cultura postmoderna*, Salamanca: Editorial Delirio.

Sesión 2, 22 de agosto

Retratos públicos, con Laura Malosetti

Sesión 3, 29 de agosto

Mitologías y cultura de masas

Lectura: Barthes, Roland. 1980, *Mitologías*, Ciudad de México: Siglo Veintiuno.

Sesión 4, 5 de septiembre

La historia del arte y los estudios de cultura visual 1.

Lectura: Moxey, Keith. 2015, *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*, Barcelona: Sans Soleil Ediciones

Sesión 5, 12 de septiembre

La historia del arte y los estudios de cultura visual 2

Lectura: Brea, José Luis. 2006. "Estética, historia del arte, estudios visuales", *Estudios visuales*, 3(20), 8-25.

Sesión 6, 19 de septiembre

El mundo de lo visible

Lectura: Mirzoeff, Nicholas. 2016. *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*, Barcelona: Paidós.

Sesión 7, 26 de septiembre

La ciencia de la imagen 1.

Lectura: Warburg, Aby, 1866-1929, *Atlas mnemosyne*, Madrid: Akal, 2010.

Sesión 8, 3 de octubre

La ciencia de la imagen 2.

Lectura: Mitchell, William J. T. 2019. En *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*, Madrid: Akal.

Sesión 9, 10 de octubre

Políticas de la mirada

Lectura: Bal, Mieke. 2020. *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*, Madrid: Akal.

Sesión 10, 17 de octubre

Políticas visuales: raza y género y representación

Lectura: Hooks, Bell. 1992. *Art on My Mind. Visual Politics*, Nueva York: The New Press.

Sesión 11, 24 de octubre

Sociología de la imagen

Lectura: Rivera Cusicanqui, Silvia. 2015. *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*, Buenos Aires: Tinta Limón.

Sesión 12, 31 de octubre

Antropología de la imagen 1.

Gell, Alfred, *Arte y agencia: una teoría antropológica*, Buenos Aires, SB Editorial, 2016.

Sesión 13, 7 de noviembre

Antropología de la imagen 2.

Belting, Hans, *Antropología de la imagen*, XX-XX. Madrid, Katz Editores, 2007.

Sesión 14, 14 de noviembre

Iconografía política

Ginzburg, Carlo. 2018. *Miedo, reverencia, terror: Cinco ensayos de iconografía política*, Ciudad de México: Prohistoria Ediciones.

Sesión 15, 21 de noviembre

Recapitulación

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bal, Mieke. 2020. *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*. Madrid: Akal.

Barthes, Roland. 1980. *Mitologías*. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.

Belting, Hans. 2007. *Antropología de la imagen*. Madrid: Katz Editores.

Dorotinsky Alperstein, Deborah y Rían Lozano (coords), *Culturas visuales desde América Latina* México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2022

Flor, Fernando R. 2009. *Giro visual. Primacía de la imagen y declive de la lecto-escritura en la cultura postmoderna*. Salamanca: Editorial Delirio.

- Ginzburg, Carlo. 2018. *Miedo, reverencia, terror: Cinco ensayos de iconografía política*. Ciudad de México: Prohistoria Ediciones.
- Hooks, Bell. 1992. *Art on My Mind. Visual Politics*. Nueva York: The New Press.
- Jay, M. (2007). Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX
- Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual (Introducción. ¿Qué es la cultura visual?, 17-59). Barcelona: Paidós.
- Mirzoeff, Nicholas. 2016. *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- Mitchell, William J. T. 2019. *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Madrid: Akal.
- Moxey, K. (2003). Teoría, práctica, persuasión (Cap. 7, 42-59). Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Moxey, K. (2005). Estética de la cultura visual en el momento de la globalización. En J. L. Brea, Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización (27-37). España: Akal.
- Moxey, Keith. 2015. *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Barcelona: Sans Soleil Ediciones.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2015. *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Sontag, Susan. 2006. *Sobre la fotografía*. Ciudad de México: Santillana Ediciones.