

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2026-1 (agosto – noviembre 2025)**

Nombre del profesor (es):
Cristian López Raventós
Título de la actividad académica:
Estudios Culturales y Visuales: Discusiones sobre la relación entre cultura, ideología y discurso en el campo del arte.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles de 9 -13 horas, ENES Morelia
Modalidad del seminario
Presencial: ____ Híbrido: <u> x </u>
Cupo máximo del grupo
12
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El propósito general del curso es introducir a los estudiantes en el campo de estudio de los estudios culturales y visuales. Para ello se hará un recorrido por su historia, planteamientos teóricos, en particular con relación a los modos de descripción, comprensión y explicación con que aborda los fenómenos culturales visuales.</p> <p>En particular todo lo relacionado con las llamadas culturas y artes alternativas, así como el carácter descriptivo, comprensivo y explicativo de una serie de categorías conceptuales como etnia, ideología, raza, clase social, género, subcultura, cultura y arte o medio masivo de comunicación.</p> <p>Se busca que los estudiantes desarrollen los elementos teórico-metodológicos para abordar la investigación sobre fenómenos visuales en la cultura, identificando y abordando críticamente las especificidades culturales e históricas de dichas esas expresiones.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">
• Examinar algunos modelos metodológicos y temáticos más importantes asociados con los estudios culturales y visuales.
• Revisar algunos puntos de contacto y puntos de divergencia entre los estudios culturales y los estudios visuales. <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">
• Conocer algunos de los textos más representativos de la teoría cultural así como los principales modelos, métodos y técnicas para la descripción de los fenómenos culturales.
• Conocer las técnicas y métodos de crítica cultural útiles para el análisis de realidades culturales contemporáneas.
• Dominar las técnicas para interpretar los textos visuales o las prácticas culturales empleando herramientas de la teoría cultural.
• Valorar la interpretación de los hechos y prácticas culturales como medio para la formación de un espíritu crítico y abierto.

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).

Los seminarios se realizarán cada semana. El plan de trabajo contempla una evaluación continua a través de la participación en las sesiones del seminario y la redacción de 3 ensayos de 5 páginas durante el curso.

Trabajo en el aula:

- Sesiones teóricas / prácticas dirigidas por el profesor (3 horas semana)

Trabajo fuera del aula:

- Trabajo de investigación.

- Lectura de textos.

Actividad	% evaluación	Producto esperado
Ensayos	75%	3 ensayos, de 5 páginas cada uno, en relación con alguno de los temas tratados en clase en las unidades temáticas.
Presentación lectura	15%	Presentar, en la segunda parte de la sesión, las problemáticas y dudas más importantes acerca del texto trabajado en esa semana.
Participación en clase	10%	Participación cualitativa en la discusión temática, en especial en la segunda parte donde se discute sobre la lectura

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

Sesión	Tema	Contenido	Bibliografía
Sesión 1 – 13/08/2025	1 – Introducción a los estudios de la cultura	Parte 1: 1. Presentación contenidos asignatura. 2. Dinámicas de trabajo. 3. Formas de evaluación. Parte 2: 1. El concepto de cultura en el siglo XIX 2. La aparición de las Ciencias Sociales y el tratamiento de la cultura.	Kuper, Adam (2001). <i>Cultura. La versión de los antropólogos</i> . Barcelona: Paidós. (19-38) Todorov, T. (1991). <i>Nosotros y los otros</i> . Madrid: Siglo XXI.
Sesión 2 – 20/08/2025	2 - Los antecedentes de los Estudios Culturales	Parte 1: 1. La tradición de los <i>Cultural and Society</i> . 2. La polémica sobre los <i>English Studies</i> . 3. Thomas Carlyle (1795-1881) y Matthew Arnold (1822-1888). 4. William Morris (1834-1896) y Frank Raymond Leavis (1895-1978) Parte 2: 1. Richard Hoggart y su obra <i>The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life with Special References to Publications and Entertainments</i> . 2. Los trabajos de Raymond Williams y Edward P. Thomson. La historia desde abajo y la centralidad de cultura obrera.	Morris, William, (2011) <i>Noticias de ninguna parte</i> . Madrid: Capitán Swing Libros. Leavis FR. (1948) <i>The Great Tradition</i> . Harmondsworth: Penguin. Williams, Raymond, (2001) <i>Cultura y sociedad</i> . Buenos Aires: Nueva Visión. Hoggart, Richard, (2013) <i>La cultura obrera en la sociedad de masas</i> . Argentina: Siglo Veintiuno Editores. Williams, Raymond, (2009) <i>Marxismo y literatura</i> . Buenos Aires: Las Cuarenta. Williams, Raymond, (1974) <i>Los medios de comunicación social</i> . Barcelona: Península.
Sesión 3 – 27/08/2025	3- La escuela de Birmingham	Parte 1: 1. La fundación de Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) por Richard Hoggart en 1964. 2. Stuart Hall y la consolidación del CCCS. Parte 2: 1. Las subculturas estudiadas bajo categorías teóricas como el tiempo y la etnicidad: bikers, hippies, mod, rastas, rockers, ruddies, skinheads, teddy-boys, etcétera. 2. Las otras alteridades. Raza y género en el análisis de la cultura popular.	Hall, Stuart, (2014) <i>Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales</i> . Bogotá, Colombia: Universidad del Cauca/Fundación Enviñón. Hall, Stuart y Jefferson, Tony (2014) <i>Rituales de resistencia: subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra</i> . Madrid: Traficantes de Sueños.
Sesión 4 – 3/09/2025	4 – Conceptos fundamentales de los Estudios Culturales	Parte 1: 1. La noción de "ideología" y los sistemas de valores. 2. Gramsci y el concepto de "hegemonía". Parte 2: 1. Althusser y los aparatos ideológicos. 2. Cultura y representación imaginaria.	Gramsci, Antonio, (2009) <i>Literatura y vida nacional</i> . Buenos Aires: Las Cuarenta. Althusser, Louis, (1988) <i>Ideología y aparatos ideológicos del Estado</i> . Freud y Lacan, Nueva Visión, Buenos Aires.
Sesión 5 – 10/09/2025	4 – Conceptos fundamentales de los Estudios Culturales	Parte 1: 1. La recepción de la obra de Foucault y el postestructuralismo francés. 2. Formaciones, prácticas discursivas y dispositivos. Parte 2: 1. Pierre Bourdieu y el concepto de "capital cultural". 2. Los medios de comunicación y los programas de información y entretenimiento como objeto de estudio.	Bourdieu, Pierre, (2011) <i>Capital cultural, escuela y espacio social</i> . México: Siglo XXI. Bourdieu, P. (2011) <i>Las estrategias de la reproducción social</i> . Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Foucault, M. (1992). <i>El orden del discurso</i> . Barcelona: Tusquets.
Sesión 6 – 17/09/2025	4 – Conceptos fundamentales de	Parte 1: 1. El relativismo cultural del C. Geertz. 2. La cultura como texto.	Goffman, E. (1959). <i>The presentation of self in everyday life</i> . Nueva York: Doubleday.

	los Estudios Culturales	Parte 2: 1. El interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago. 2. E. Goffman y las máscaras.	Geertz, C (1987) <i>La interpretación de las culturas</i> ; México; Gedisa.
Sesión 7 – 24/09/2025	5 – La dimensión de género en los Estudios Culturales	Parte 1: 1. Los estudios feministas sobre los medios (Woman's Studies, Gender Studies y Feminist Studies). 2. La imagen de la mujer en los medios. Parte 2: 1. Judith Butler, El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. 2. Donna Haraway "Ciencia, cyborgs y mujeres".	Butler, Judith, (2007) <i>El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad</i> . Barcelona: Paidós. Haraway, Donna Jeanne, (1995) <i>Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza</i> . Madrid: Cátedra.
Sesión 8 – 1/10/2025	6 – La dimensión de la raza en los Estudios Culturales	Parte 1: 1. Raza y racismo. 2. Etnicidad y cultura Parte 2: 1. Frantz Fanon y la cuestión de la negritud. 2. Descolonización del pensamiento crítico.	Fanon, Frantz (1974), <i>Piel negra, máscara blanca</i> , Buenos Aires: Abraxas. Fanon, Frantz (1994), <i>Los condenados de la tierra</i> , México: FCE.
Sesión 9 – 8/10/2025	7 – Colonialismo y postcolonialismo	Parte 1: 1. Colonialismo cultural. 2. Globalización y cultura global. Parte 2: 1. Postcolonialismo y hegemonía cultural. 2. Walter Mignolo y <i>La idea de América Latina</i> .	Mignolo, Walter (2007) <i>La idea de América Latina</i> . Barcelona: Gedisa.
Sesión 10 – 15/10/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	1. Nuevas Tecnologías de producción y distribución de imágenes. 2. J. L. Brea y <i>La epistemología de la visualidad en la era de la globalización</i> .	Brea, J. L. (2005). <i>Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización</i> . Barcelona: Akal.
Sesión 11 – 22/10/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. El renacimiento de la cultura visual. 2. Nicholas Mirzoeff, búsqueda del escenario y el actor de cultura visual. Parte 2:	Mirzoeff, N. (2003). <i>Una introducción a la cultura visual</i> . Barcelona: Paidós.
Sesión 12 – 29/10/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. La crisis del logocentrismo y el auge del ocularcentrismo. 2. Martin Jay, y el papel de la crítica cultural en tiempos de ocularcentrismo. Parte 2: 1. Performatividad del acto de visión en la cultura contemporánea. 1. Mieke Bal y cuestión de las ideologías y los afecto en los objetos visuales.	Jay, M. (2003). <i>Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural</i> . Barcelona: Paidós. Bal, M. (2016). <i>Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada</i> . Madrid: Akal.
Sesión 13 – 5/11/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. El giro afectivo en las Ciencias Humanas. 2. Jean Rancière, régimen político y regulación del pensamiento y la percepción de los productos del arte. Parte 2: 1. Arte político y su posición. 2. Artivismo y heterotopías.	Rancière, J. (2012). <i>El malestar en la estética</i> . Madrid: Clave intelectual. Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., & Bailey, O. (2018). Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. <i>Comunicar</i> , 57, 09-18.
Sesión 14 – 12/11/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. Crisis de las disciplinas tradicionales y la aparición de los espacios híbridos. 2. Hans Belting, cuerpo y memoria en la mirada antropológica en el Arte.	Belting, H. (2007). <i>Antropología de la imagen</i> . Buenos Aires: Katz Editores.

Sesión 15 – 19/11/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 2: 1. El giro icónico en los Estudios Visuales. 2. Keith Moxey, giro epistémico entre sujeto/objeto con relación al objeto de arte.	Moxey, K. (2015) <i>El tiempo de lo visual. La imagen en la historia</i> . Barcelona: Sans Soleil.
Sesión 16 – 26/11/2025	8 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. La imagen y la historia de las imágenes. 2. Didi-Huberman y la politización de la “Ciencia de las imágenes” de Aby Warburg a Walter Benjamin.	Didi-Huberman, G. (2011). <i>Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes</i> . Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., & Bailey, O. (2018). *Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora*. *Comunicar*, 57, 09-18.
- Althusser, Louis, (1988) *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Freud y Lacan, Nueva Visión, Buenos Aires.
- Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*. Madrid: Akal.
- Beck, Ulrich, (1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Barcelona: Paidós.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Bourdieu, P. (2007) *El Sentido Práctico*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Bourdieu, Pierre, (2011) *Capital cultural, escuela y espacio social*. México: Siglo XXI.
- Butler, Judith, (2007) *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Brea, J. L. (2005). *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Barcelona: Akal.
- Didi-Huberman, G. (2011). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Didi-Huberman, G. (2009). *La imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada.
- Fanon, Frantz (1974), *Piel negra, máscara blanca*, Buenos Aires: Abraxas.
- Fanon, Frantz (1994), *Los condenados de la tierra*, México: FCE.
- Foucault, M. (1998). *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1992). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- Geertz, C (1987) *La interpretación de las culturas*; México; Gedisa.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Nueva York: Doubleday.
- Gramsci, Antonio, (2009) *Literatura y vida nacional*. Buenos Aires: Las Cuarenta.
- Hall, Stuart y Jefferson, Tony (2014) *Rituales de resistencia: subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Hall, Stuart, (2014) Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Bogotá, Colombia: Universidad del Cauca/Fundación Envi3n.

Haraway, Donna Jeanne, (1995) Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvencci3n de la naturaleza. Madrid: C3tedra.

Hoggart, Richard, (2013) La cultura obrera en la sociedad de masas. Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Jay, M. (2003). Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la cr3tica cultural. Barcelona: Paid3s.

Leavis FR. (1948) The Great Tradition. Harmondsworth: Penguin.

Mignolo, Walter (2007) La idea de Am3rica Latina. Barcelona: Gedisa.

Mirzoeff, N. (2003). Una introducci3n a la cultura visual. Barcelona: Paid3s.

Morris, William, (2011) Noticias de ninguna parte. Madrid: Capit3n Swing Libros.

Moxey, K. (2015) El tiempo de lo visual. La imagen en la historia. Barcelona: Sans Soleil.

Ranci3re, J. (2012). El malestar en la est3tica. Madrid: Clave intelectual.

Todorov, T. (1991). Nosotros y los otros. Madrid: Siglo XXI.

Williams, Raymond, (1974) Los medios de comunicaci3n social. Barcelona: Pen3nsula.

Williams, Raymond, (2009) Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta.