

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

Semestre: 2018-2

Nombre del profesor (es):
Dr. Iván Ruiz
Título de la actividad académica:
ENTRE IMÁGENES POBRES, BAJAS Y OBSCENAS: REFLEXIONES TEÓRICAS Y ENSAYOS METODOLÓGICOS
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes, de 18.00 a 20.00 h. Aula 1 del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE)
Cupo máximo del grupo
20 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>En una primera parte, el seminario propone una revisión de los cuestionamientos disciplinares que se han hecho a la historia del arte, tanto en su dimensión histórica (el relato sobre el "fin del arte", el "canon de la historia del arte"), como epistemológica (el debate sobre el "objeto de estudio" formulado desde los estudios visuales). A partir de las reflexiones de carácter teórico derivadas de tales cuestionamientos, en la segunda parte se abordará una producción audiovisual proveniente de esferas artísticas y no-artísticas en donde se pone de manifiesto el desafío metodológico para analizarlas. Esto debido a su condición de <i>imágenes pobres</i> (concepto propuesto por la artista alemana Hito Steyerl), <i>imágenes bajas</i> (por su oposición sociológica a las "imágenes altas", o de prestigio, que albergan los museos) e <i>imágenes obscenas</i> (en tanto ponen en escena lo que tendría que estar fuera del campo de la representación); tres formas de denominar una emergencia de sentido que escapa tanto a los marcos de representación de lo visible, como a las metodologías tradicionales de la historia del arte. A través de diferentes estudios de caso, se esbozarán algunos ensayos metodológicos con la finalidad de que los estudiantes exploren otra clase de acercamiento con este tipo de imágenes.</p>
Objetivos (Cuáles son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

Principal:

Revisitar los cuestionamientos disciplinares que se han hecho a la historia del arte y proyectarlos hacia la formulación de ensayos metodológicos diseñados a partir del abordaje de imágenes pobres, bajas y obscenas.

Secundarios:

- a) Desarrollar habilidades de análisis de la imagen
- b) Integrar el proceso creativo como parte de la investigación artística
- c) Enriquecer las metodologías de la historia del arte

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

80% de asistencia para tener derecho a evaluación

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).

- Asistencia 10%
- Presentación de estudios de caso (grupal) 20%
- Exposición individual de lecturas 20%
- Trabajo final 50%

Nota: para tener derecho a entrega del trabajo final se deberá cumplir con el 80% de asistencia.

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

DEBATES Y GIROS EPISTEMOLÓGICOS

Sesiones 1, 2, 3, 4 y 5

Lecturas obligatorias:

- Clement Greenberg. "Vanguardia y kitsch", *La pintura moderna y otros ensayos*, 23-44
- Hans Belting. "El espejo de la cultura de masas: la revuelta del arte contra la historia del arte", "El arte y la crisis de la modernidad", "El sentido de la historia del arte en la cultura contemporánea" y "Métodos y estrategias de una disciplina académica", *La historia del arte después de la modernidad*, 100-111, 145-157, 23-34, 172-184 (respectivamente)
- Arthur C. Danto. "Moderno, posmoderno y contemporáneo", *Después del fin del arte*, 27-48
- Nicholas Mirzoeff. ¿Qué es la cultura visual?, *Una introducción a la cultura visual*, 17-61.
- Keith Moxey. "Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales", *Estudios visuales* 1, 41-59

IMÁGENES POBRES

Sesiones 6 y 7

Lecturas obligatorias:

- Hito Steyerl. "En defensa de la imagen pobre" y "Desaparecidos: entrelazamiento, superposición y exhumación como lugares de indeterminación", *Los condenados de la pantalla*, 33-48, 143-166

IMÁGENES BAJAS

Sesiones 8 y 9

Lecturas obligatorias:

- Donald Kuspit. "Nan Goldin. Imágenes de la patología", *Emociones extremas. Pathos espiritual y sexual en el arte de vanguardia*, 165-178
- Mariana Botey. 2014. "Hacia una crítica de la razón sacrificial", 1-15.

PROCESOS CREATIVOS

Sesiones 10 y 11

Estudios de caso:

- a) Antoine D'Agata
- b) Bernandino Hernández
- c) Omar Gámez

IMÁGENES OBSCENAS

Sesiones 10, 11, 12, 13 y 14

Lecturas obligatorias:

- Mark Reinhardt. "Picturing Violence: Aesthetics and the Anxiety of Critique", *Beautiful Suffering: Photography and the Traffic in Pain*, 13-36.
- Michela Marzano. "La «realidad-horror»", *La muerte como espectáculo*, 17-62.
- Jean-Luc Nancy. "La representación prohibida", "La condena de las imágenes", "Pensar la crisis última de la representación" y "La visión de la inteligencia", *La representación prohibida*, 15-55.
- Ariella Azoulay. "Historia potencial: pensar a través de la fotografía", *Historia potencial y otros ensayos*, 37-70.
- Iván Ruiz. "Cenizas", *Docufricción*, 81-115.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía requerida:

Azoulay, Ariella. 2014. Historia potencial y otros ensayos. México: CONACULTA, Taller de Ediciones Económicas.

Belting, Hans. 2010. La historia del arte después de la modernidad. México: Universidad Iberoamericana.

Botey, Mariana. 2014. Hacia una crítica de la razón sacrificial. Necropolítica y estética radical en México. En Des-bordes 5, 1-15.

Danto, Arthur C. 2010. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Madrid: Paidós.

Greenberg, Clement. 2006. La pintura moderna y otros ensayos. Madrid: Siruela.

Kuspit, Donald. 2006. Emociones extremas. Pathos espiritual y sexual en el arte de vanguardia. Madrid: Abada.

Marzano, Michela. 2013. La muerte como espectáculo. México: Tusquets.

Mirzoeff, Nicholas. 2003. Una introducción a la cultura visual. Buenos Aires: Paidós.

Moxey, Keith. 2003. Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales, Estudios visuales 1, 41-59

Nancy, Jean-Luc. 2007. La representación prohibida. Seguido de La Shoah, un soplo. Buenos Aires: Amorrortu.

Proceso. 2012. El Sexenio de la Muerte. Memoria gráfica del horror. Número especial.

Reinhardt, Mark. 2006. Picturing Violence: Aesthetics and the Anxiety of Critique. En Beautiful Suffering: Photography and the Traffic in Pain, ed. Mark Reinhardt, Holly Edwards and Erina Duganne. Chicago: The University of Chicago Press, 13-36.

Rancière, Jacques. 2010. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.

Ruiz, Iván. 2017. Docufricción. Prácticas artísticas en un México convulso. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Steyerl, Hito. 2014. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja negra

Bibliografía recomendada:

- AA.VV. 2003. Cuestionario sobre cultura visual, *Estudios visuales* 1, 83-126
- José Luis Brea. 2006. "Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales", *Estudios visuales* 3, 8-25.

