

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

Semestre 2019-2

Nombre del profesor (es): Dra. Helena Chávez Mac Gregor
Título de la actividad académica: Estéticas materiales, la vuelta al objeto.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.) martes 11-2
Cupo máximo del grupo 10 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso) El curso pretende interrogar las posibilidades críticas que se abren desde las propuestas de una estética material. Si bien la estética ha sido una categoría que desde la Ilustración ha privilegiado la experiencia del sujeto, lo que se intentará es explorar en propuestas que están revolucionando el campo, tanto de teóricos como de artistas, qué podría suponer un giro de la estética hacia lo material. En esta tradición, de la cual ya se pueden encontrar apuntes en algunas ideas del propio Marx y de manera muy enfática en autores como Benjamin, la acción política, resultado de la experiencia estética – revolución copernicana en Benjamin- ya no reside en los sujetos sino en la materia. Son ellas, las cosas, los objetos, los restos, la evidencia, los testimonios, las pruebas, las que permiten abrir un campo de

operación que no interviene en el campo de las representaciones desde los afectos y la empatía, sino en el campo de la historia, la ley y la política.

Uno de los ejes centrales a analizar además de las propuestas de autores como Hito Steyerl o Viveiro de Castro, será el trabajo de Forensic Architecture. Este trabajo de investigación que este grupo realiza retoma la noción de la estética que permite pensar en lo que aparece y preguntar por ello. Sin embargo, el giro radical de su concepción es que aquí la estética no es una categoría que refiere al sujeto sino a la materia. Rompiendo así una tradición que por más de doscientos años ha insistido que la estética es aquello que primeramente establece las condiciones de experiencia de un sujeto. Aquí la apertura de los sentidos y de lo sensibles es para presentar y representar los eventos, para situar los hechos y sus relaciones en el tiempo y en el espacio.

Nos interesa investigar las posibilidades que esta estética material abre en relación, por un lado, de la emancipación, que si duda es uno de los nudos centrales del programa Ilustrado de la estética, y por el otro, las producciones que genera tanto en términos políticos como artísticos.

En años recientes ha habido un giro por una apertura crítica de la estética fuera de los límites del sujeto, ahí el problema de lo material ha abierto posibilidades para una crítica a la representación que a la vez que fisura formas de afecto presenta figuras epistemológicas importantes. El curso por ello intentará a la vez que revisar la categoría histórica de la estética y su giro hacia lo material, trabajar con planteamientos específicos de artistas y agentes culturales para poder analizar cómo esta materialidad cobra una instancia política.

Se quiere trabajar en ambos registros, teóricos y artísticos, para que metodológicamente las y los alumnos puedan explorar los marcos propuestos en trabajos recientes. En este sentido es un curso de enfoque teórico pero que intenta trabajar con casos concretos de prácticas artísticas –en el amplio sentido del término- contemporáneas.

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

Los objetivos del curso es que las alumnas y los alumnos puedan analizar problemas de teoría estética desde un marco filosófico pero también desde la producción artística más actual. Con ello se busca que desarrollen habilidades discursivas y de análisis.

Este esquema pretende promover un acercamiento crítico y multidisciplinar en el campo de la historia del arte. Y, de manera específica, busca proveer a los participantes de herramientas analíticas útiles para una variedad de objetos y prácticas artísticas y culturales.

De manera puntual, se pretende apoyar las habilidades de lectura y argumentación en clase. Por ello se realizarán presentaciones a grupo que permitan, por un lado, desarrollar las capacidades de exposición y lectura detallada de casos puntuales, y, por el otro, generar debates situados de las teorías y enfoques que se revisan en cada sesión. También se pretende apoyar el desarrollo del proceso de escritura de las y los alumnos con la entrega de un ensayo que se discutirá desde un inicio y trabajará a lo largo del seminario, mediante revisiones comentadas.

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

90%

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).

La evaluación tendrá tres aspectos:

1. Exposición a grupo de un estudio de caso: obras, problema o prácticas que la alumna o el alumno seleccione previo acuerdo. La exposición no cuenta para la calificación final, pero es requisito indispensable para la presentación del trabajo final.
2. Presentación de propuesta de ensayo en el que se presente un primer acercamiento al caso a trabajar (obra, problema, práctica) en un texto de 5 cuartillas. Una vez revisados, se comentarán individualmente para poder acordar el rumbo de los ensayos. (La presentación de la propuesta no contará para la calificación final –aunque se pondrá una nota para establecer los parámetros de evaluación. En la discusión personal que se tendrá con cada alumno se acordarán los aspectos a trabajar y mejorar. Es requisito indispensable para la presentación del trabajo final.
3. Ensayo final que desarrolle lo previamente discutido. El ensayo tiene que ser original (no se aceptan trabajos para otras materias) aunque puede ser parte de casos de investigación más amplios si se relacionan con el temario de clase. Tiene que tener buena ortografía, aparato crítico y de 10 a 15 cuartillas a doble renglón en letra Times New Roman 12. El ensayo determinará la nota del curso.

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

1. Introducción

Planteamiento del problema, lectura del programa y presentación del curso.

2. Estética, sujeto y emancipación

- Eagleton, Terry. *La estética como ideología*, Trotta, Madrid, 2006.
- Kant, Immanuel. *Crítica del discernimiento*, Mínimo Tránsito/A. Machado Libros, Madrid, 2003.

3. Sujeto y cosa, la producción

- Marx, Carlos. *Introducción general a la crítica de la economía política*, Siglo XXI, Ciudad de México, 1989.

4. La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica: política y producción

- Benjamin, Walter. *El autor como productor*. Ítaca, México, 2003.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, Ítaca, México, 2003

5. La revolución copernicana: Walter Benjamin

- Benjamin, Walter. *Baudelaire: poesía y capitalismo*. Taurus, Madrid, 1993.
- Benjamin, Walter. *The Arcades Project*. The Belknap Press of Harvard University Press, Estados Unidos de Norte América, 1999.

6 y 7 Materialidades de la política #Nomecansaré

- Amigo, Roberto. "Aparición con vida." En *Arte y Violencia: XVIII coloquio de historia del arte*, editado por Arturo Pascual. IIE-UNAM, México, 1995.
- Berndt, E. Harcourt, Mitchell, W.J.T. y Taussig Michael. *Occupy, Three Inquiries in Disobedience*. A

Critical Inquiry Book/The University of Chicago Press, Chicago, 2013.

Con invitados especiales: Antonio Martínez, Cesar Martínez, Enrique Mendez de Hoyos, María Salguero (por confirmar)

8. La posibilidades políticas de la cosa

-Steyerl, Hito. *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

9. Estética forense

-Eyal Weizman. "Violence at the Threshold of Detectability", e-flux, Journal 64, April 2015.

10. Estética, derecho y post humanismo

-Paulo Tavares. "Nonhuman Rights", *Forensis, The Architecture of Public Truth*, Sternberg Press and Forensic Architecture Berlin, 2014.

-Déborah Danowsky and Eduardo Viveiro de Castro "Is There Any World To Come", Translation, Rodrigo Nunes. E-flux journal 56th Venice Biennale, July 2015.

11. Materia Vibrante

-Bennet, Jane. *Vibrant Matter: A Political Ecology of the Thing*, Duke University Press, Carolina del Norte, 2010.

12. Ecologías materiales

-Vindel, Jaime (Ed) (por confirmar)

13. Hito Steyerl: Adorno's Grey y la vuelta al objeto

Steyerl, Hito. *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra, Buenos Aires, 2014.

Hito Steyerl. *Circulacionismo*, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, Ciudad de México, 2014.

14. Simon Gush: Red, la fábrica como campo de batalla

Chávez Mac Gregor, Helena, “The Factory as a Battlefield” *Kronos Southern African* 42, Universidad de Western Cape, Sudáfrica, 2016.

Simon Gush, “Al final del trabajo”, Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México, 2018.

15. Kemang Wa Lehulere

Kemang Wa Lehulere, Michel Stevenson, Sudáfrica, Catálogo, 2015.

16. Forensic Architecture

-Forensic Architecture, Hacia una estética investigativa, México: MUAC, UNAM, 2017. Disponible en <https://muac.unam.mx/expo-detalle-131-forensic-architecture.-hacia-una-estetica-investigativa>

- Weizman, Eyal. *Mengele's Skull: The Advent of Forensic Aesthetics*, Sternberg Press, Berlin, 2012.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

-Bryant, Levi; Srnicek, Nick and Harman, Graham. *The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism*, re.press, Melbourne, 2011.

-Morton, Timothy. *Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World*, Minesota University Press, Minesota, 2013.

-Morton, Tomothy. *Dark Ecology. For a Logic of a Future Coexistence*, Columbia University Press, Nueva York, 2018.

-Dolphijn, Rick; van der Tuin, Iris. *New Materialism. Interviews and Cartographies*, Open Humanity Press y M publishing, Michigan, 2012.