

Seminario de Teoría y Metodología – Semestre 2023-2

Retrato y construcción de sujetos

Dra. Deborah Dorotinsky, Investigadora IIE-UNAM

En este seminario se explorarán las formas en las que la retratística (como teoría del arte) y el retrato (como objeto artístico “material”) cooperan en la articulación de diferentes tipos de sujetos (príncipes y gobernantes, otros culturales y/o raciales, mujeres, clases sociales, artistas, personajes religiosos, héroes y heroínas, ciudadanos, criminales, animales no humanos, etc.). Se explorará cómo estos sujetos se construyen y constituyen—en objetos artísticos o de la mirada vigilante—a través de su representación en la imagen retratística. El seminario pretende convocar alumnos de todos los campos de conocimiento (arte indígena en las Américas, arte de los virreinos, arte moderno y arte contemporáneo, cine y análisis de los materiales) para discutir de manera transversal las variaciones en la significación del retrato. Se analizarán estudios de caso (en diferentes medios como escultura, relieve, pintura, grabado, fotografía, video, cine e instalación) y se harán una serie de lecturas teóricas que reflexionan sobre el género del retrato y la retratística, el trabajo de Michel Foucault sobre el poder y su circulación en el entramado social, el feminismo y el postcolonialismo. Las discusiones se ordenarán alrededor de las maneras en que la retratística ha jugado parte en la configuración de tipologías y códigos relativos a la producción de modelos de identidad, esta indagación se dará a través de un abanico de emplazamientos históricos en los que se tomarán en consideración los diferentes vehículos de visibilidad/invisibilidad, y los discursos que conforman en cada caso los aspectos particulares de los individuos que aparecen en las imágenes retratísticas, así como a partir de sus usos específicos en las formaciones institucionales y en relación con los formatos artefactuales de representación (materialidad específica) y el lugar en la cultura al que son adscritos quienes ahí aparecen.

Cuatro controles de lectura de **2 cuartillas**, times new roman 12, doble espacio.

Evaluación: a) asistencia y participación en discusiones, reportes semanales: 30% ; b) Presentación avances proyecto 10% ; c) Trabajo Final entregado a tiempo 60%.

Trabajo final de investigación: semana 4: cada alumno deberá elegir un retrato para realizar un estudio de caso y escribir una ponencia de 8-9 cuartillas (times New Roman 12, doble espacio) con aparato crítico completo para presentarla en un coloquio final en el mes de junio de 2023. La semana 8 se presentarán avances de la investigación en clase para hacer crítica y comentarios en grupo. Se tomará en cuenta que las citas, las notas a pie de página, y la bibliografía estén completas y correctamente realizadas.

El seminario utiliza la plataforma Google Classroom y serán invitados a unirse al grupo del mismo. Cada quien es responsable de abrir su cuenta y cargar en la plataforma los controles de lectura. No se reciben controles ni trabajos finales al correo electrónico personal ni institucional.

Distribución temática del curso por sesión:

Clase 1.- El retrato antiguo.

A. El origen del dibujo y del retrato: Plinio el viejo, función del retrato en la antigüedad clásica, codificación de expresiones.

B. Orígenes del retrato. Las imágenes, la memoria, la representación: ¿qué es el retrato? ¿cuáles son las características del retrato en la antigüedad clásica (máscaras mortuorias y retrato honorífico)? ¿desde dónde se aproxima la imagen a lo real, a la historia, a la identidad, al estatus social y político? ¿Cómo se accede a la verdad sobre sí mismo en las prácticas de constitución de la identidad en la antigüedad?

Requisito: TRAER SELFIE en USB (Los alumnos realizarán una écfrasis de la imagen fotográfica como ejercicio de diagnóstico y análisis).

Lecturas obligatorias:

Plinio, “Libro 35” en *Textos de Historia del Arte*, edición de Esperanza Torrego, Madrid, La balsa de la Medusa, 13 Clásicos, col. Dirigida por Valeriano Bozal, 1987, pp.73-77. (IIE N5300 P65)

Lectura recomendada:

Aristóteles, *De anima*; prólogo, traducción y notas de Alfredo Llanos, Buenos Aires: Leviatán, 2008. (Bib Central B415.A8 E765 2008)

Michel Foucault, “Las técnicas de sí”, en *Estética, Ética y Hermenéutica*, traducción de Ángel Gabilondo, Barcelona: Paidós, 1999, pp. 443-474.

Clase 2.- Retrato Renacentista y del siglo XVII. Retratística/retrato, pose e intersubjetividad.

Lectura obligatoria:

Aby Harry Berger, Jr. “Fictions of the pose: facing the gaze in early modern portraiture” en *Representations* No.46 spring, 1994: 87-120.

Marcia Pointon, *Hanging the Head. Portraiture and Social Formation in Eighteenth-century England*, New Haven y Londres: Yale University Press y Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 1993, pp.: 1-9; 227-246.

Lecturas recomendadas:

Èdouard Pommier *Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières*, Francia, Editions Gallimard, 1998.

Jennifer Montagu, *Expression of the Passion. The Origin and Influence of Charles Le Brun's "Conférence sur l'expression générale et particulière"*, New Heaven CT: Yale University Press, 1994.

Clase 3.- Tratamiento del retrato en la historia del arte.

Lectura obligatoria:

Hans Belting, “El retrato funerario romano y el retrato de santos cristianos” en *Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, traducción de Cristina Díez Pampliega y Jesús Espino Nuño, Madrid: Akal, 2009, pp. 107-136.

Lecturas asignadas por equipos para presentar en clase:

Jacob Burkhardt, “Cuarta parte: Descubrimiento del mundo y del hombre” en *La cultura del Renacimiento en Italia*, traducción de Jaime Ardal, México: Editorial Porrúa, 1984, pp. 156-192.

Alois Riegl, *The Group Portraiture of Holland*, Los Ángeles CA: Getty Research Center for the History of Art and Humanities, 1999. (Biblioteca Justino Fernández ND1319 R5413)

Aby Warburg, “El arte del retrato y la burguesía florentina”, *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*, Madrid, Editorial Alianza, 2005; págs. 147-176.

Pierre y Lucienne Francastell, *El retrato*, cap.1, “Nacimiento del Retrato: Las civilizaciones antiguas”, Madrid: Cátedra, 1995, pp. 19-43.

Clase 4.- El sujeto moderno como objeto: Vigilar y fotografiar.

Lecturas obligatorias:

Michel Foucault, *Vigilar y Castigar*, “Los cuerpos dóciles”, traducción de Aurelio Garzón del Camino, México: Siglo XXI Editores (primera edición en español 1977) segunda edición revisada 2009, pp. 157-173.

Lecturas recomendadas:

Didi-Huberman *La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtière*, trd. Tania Arias y Rafael Jackson, (Madrid: Cátedra, 2007), cap.3 45-92.

Marina Gutiérrez De Angelis, “El rostro como dispositivo. De la antropometría a la imagen biométrica”, e-imagen Revista 2.0, N° 4, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina.

Disponible en línea en:

<http://www.e-imagen.net/project/el-rostro-como-dispositivo-de-la-antropometria-a-la-imagen-biometrica/>

Clase 5.- El retrato en México moderno. Fotografía, pictorialismo y la pintura de retrato modernista

Lecturas obligatorias:

Patricia Mayayo, “La construcción escénica del yo” en *Frida Kalo. Contra el mito*, Madrid: Cátedra, 2008, pp. 193-253.

Estudios de caso: retratos de artistas: Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide.

Lecturas recomendadas:

Catálogo: Linda Roodenburg, (ed.) *Photowork(s) in progress/Constructing identity*, Róterdam: Nederlands Foto Instituut, 1997.

Catálogo: *Fotografía Latinoamericana, Tendencias Actuales, España*, Sevilla: Universidad Hispanoamericana Sta. Ma. De la Rabida (Universidad de Sevilla), 1991.

Clase 6.- Sujeto moderno, imagen y normalización.

Lecturas obligatorias:

John Tagg, *El Peso de la representación*, Barcelona: Gustavo Gili, 2005; págs. 51-80 y 199-236.

Lecturas recomendadas:

Hubert L.Dreyfus y Paul Rabinow, *Michel Foucault más allá del estructuralismo y la hermenéutica*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.

Clase 7.- Bio-política y bio-arte: nuevos sujetos, nuevas tecnologías, nuevos retratos.

Deborah Dorotinsky, “Retratos, límites, retornos. Las fotografías íntimas de Gary Schneider” en *Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*, N° 7, Año 2015. En línea desde el 4 julio 2012 en:

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=205&vol=7

Lecturas recomendadas:

Allan Sekula, “El cuerpo y el archivo” en Gloria Picazo y Jorge Ribalta (eds.), *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Barcelona: Libres de Recerca ART - Museu Art Contemporani de Barcelona, 1997, pp. 137-199.

Michel Foucault, “Derecho de muerte y poder sobre la vida” en *Historia de la sexualidad Vol. 1. La voluntad de saber*, traducción de Ulises Guñazú (primera edición en español 1977), trigésimoprimer edición en español, México: Siglo XXI Editores, 2007, pp. 165-176.

Clase 8.- Presentación de pre-proyectos por parte de l@s alumn@s.

Clases 9 y 10.- Los otros culturales y los otros sociales: El costumbrismo en la gráfica y los tipos populares en la fotografía. Deslizamiento de los género.

Antecedentes de la ciencia antropológica en el siglo XIX; La creación de los sujetos coloniales, objetos de la antropología. ¿Qué es la teoría poscolonial y para qué nos sirve en el estudio del registro fotográfico de los “otros” culturales? Representación de tipologías indígenas, africanas y aborígenes.

Lecturas obligatorias:

Spivak, Gayatri Chakravorty, *Una educación estética en la era de la globalización*, (México: UNAm IIE, MUAC, UDLAP, UAM, Siglo XXI Editores, 2017), 148-166; 189-213.

Bronislaw Baczko, "Imaginación social. Imaginarios sociales" en *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991, pp.7-53.

Lecturas recomendadas:

Elizabeth Edwards (ed.) *Anthropology and Photography 1860-1920*, "Introduction", New Heaven CT: Yale University Press, 1994, pp. 3-17.

Brian Street, "British Popular Anthropology: Exhibiting and Photographing the Other" pp. 122-131.

Elizabeth Edwards "The Image as anthropological Document. Photographic types: The pursuit of method" en *Visual Anthropology* vol 3, 1990 págs. 235-258.

Clase 11.- Autoretrato y ficción: Autorretrato y representación en la fotografía y el arte contemporáneo.

Lecturas obligatorias:

Goldin, Nan, *The Ballad of Sexual Dependency*, Prólogo a la primera edición (1986) y Epílogo a la reedición de 1996, Nueva York: Aperture, 1996, pp. 6-9 y 145. (Biblioteca Justino Fernández: TR680 G65 1986).

André Roullé, "Secularizaciones" en *La fotografía. Entre documento y arte contemporáneo*, traducción y edición de Laura González Flores, México: Editorial Herder, 2017, pp. 513-588.

Lecturas recomendadas:

Jean Arrouye, "Situation de David Nebreda" en: Jean Paul Curnier y Michel Surya (eds.), *Sur David Nebreda*, París-Madrid: Éditions Léo Scheer, 2001, pp. 25-39.

Ortiz Reyes, Isis, "La autorepresentación como relato" en *La he visto. Estrategias subversivas de representación en la obra de Sophie Calle*, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, pp. 39-62. (Biblioteca Justino Fernández: N6853 .C2615 O77).

Clase 12.- Exhibiciones de retratos: Del Muro al fotolibro.

Lecturas obligatorias:

Allan Sekula, "The traffic in photographs", en Coco Fusco y Brian Wallis (eds.) *Only skin deep. Changing visions of the American self*, p.79-127.

(quizás cambie por una lectura de Deborah Poole...)

Lecturas recomendadas:

Mary Anne Staniszewski, "Installation for political persuasion", en *The power of display. A history of exhibition, installations at the Museum of Modern Art*, Cambridge, Mass./London, England, MIT press, 2001, pp. 207-259.

Christopher Phillips, "La fotografía en el banquillo de los acusados" en *Luna Córnea* No. 23, 2002 p.110-129.

Clase 13.- Cuerpo y género.

Lecturas obligatorias:

Abigail Solomon-Godeau, "Inside/Out" y "Written on the Body" en *Photography After Photography. Gender, Genre, History*, Durham: Duke University Press, pp. 10-26; 26-46.

Judith Butler, "El género en llamas: cuestiones de apropiación y subversión" en *Cuerpos que importan*, traducción de Alcira Bixio, Buenos Aires: Paidós, 2002, pp. 179-203.

Lecturas recomendadas:

Abigail Solomon-Godeau, "Reconsidering Erotic Photography" en *Photography at the Dock Essays on Photographic History, Institutions, and Practices*, Minnesota: University of Minnesota Press, 1994, pp. 220-237. (Se leerá también el prólogo por Linda Nochlin XIII-XVI)

Kobena Mercer, "Skin Head sex thing. Racial difference in the homoerotic imaginary", en Coco Fusco y Brian Wallis (eds.) *Only skin deep. Changing visions of the American self*, p.237-273.

Laura González y Deborah Dorotinsky "Las Máscaras de Eros" en *Luis Márquez Romay. Desnudos 1926-1932*, catálogo de la exposición en el Museo Nacional de Arte, México: MUNAL, 2006, pp. 16ss.

Anne McClintock, "Race, Cross Dressing and the Cult of domesticity" en *Imperial Leather*, Abingdon: Routledge, 1995, pp. 132-160.

Clase 14.- Rostridad, posthumanismo y antropotecnia.

Lectura obligatoria: invitado Dr. Cuitlahuac Moreno

Manuela de Barros, *Arqueología de los medios. La tecnología desde una temporalidad difusa*, traducción de Mariana Mehl, México: Editorial Herder, 2018, pp. 53-74.

Lectura complementaria:

Deleuze y Guattari, "De la rostridad" en *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, traducción de José Vázquez Pérez y Umbelina Larraceleta, Valencia: Pre-Textos, 2008, pp. 173-196.

Clase 15.- Exploraciones del retrato contemporáneo (mapas genómicos, genes, y bioarte)

Lectura por definir, quizás venga invitada

Clase 16.- Conclusiones y entrega de trabajos finales

Dra. Deborah Dorotinsky

Bibliografía general

A.A.V.V. *1er Coloquio Latinoamericano de Fotografía*, México, Consejo Mexicano de Fotografía A.C., 1978.

A.A. V.V. *1er Coloquio Nacional de fotografía*, México, Gobierno del Estado de Hidalgo, INBA, Consejo Mexicano de Fotografía A.C., 1984.

Aguilar, Arturo, *Fotografía durante el segundo imperio*, México, UNAM-IIE.

Barthes, Roland, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, traducción de Joaquim Sala-Sanahuja, Barcelona: Paidós, 1989, pp. 11-12.

- "The photographic message" en *Image, Music, Text*, Nueva York, Hill and Wang, 1988 (8ª. ed. 1996), pp. 15-30. O en castellano ver abajo:

- "El mensaje fotográfico" en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, traducción de C. Fernández Medrano, Barcelona: Paidós, 1986, pp. 11-27.

Bate, David, "Photography and the Colonial Vision" en *Third Text* Núm.22 Spring 1993. Editado por Rasheed Araeen. London UK. (pp. 81-91).

Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" y "Pequeña historia de la fotografía" ambos en *Discursos Interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1973.

Berger, John, y Jean Mhor, *Otra manera de contar*, Murcia: Mestizo, 1997.

Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire; La experiencia de la modernidad* México, Siglo XX, 1988.

Norman Bryson, "The gaze in the expanded field" , Hal Foster (ed.), *Vision and Visuality*, Seattle, Bay Press, 1988, pp. 87-114. (IIE N72 .S6 V565)

Casanova, Rosa, "Usos y abusos de la fotografía liberal: ciudadanos, reos y sirvientes 1851-1880" en *La Cultura en México* suplemento de *Siempre* Núm.1190 Noviembre 21, 1984, pp.36.

Casanova, Rosa y Olivier Debroise, "Fotógrafo de cárceles. Usos de la fotografía en las cárceles de la ciudad de México en el siglo XIX" en *Nexos*, Núm.119, noviembre 1987.

Clifford, James, *The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art* Cambridge, Harvar University Press, 1988.

- "The Others; Beyond the 'Salvage' Paradigm" en *Third Text* Núm.6, Spring 1989. (pp. 73-77)

Crary, Jonathan, *Techniques of the Observer; On Vision and Modernity in the 19th. Century* Cambridge, Mass., MIT Press, 1988. (IIE-UNAM N7430.5 C37)

Debroise, Olivier

- *Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México*, México, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes 1994.

- editor *Modernidad y Modernización en el Arte Mexicano 1920-1960*, México, Museo Nacional de Arte 1991. (IIE-UNAM N6555 M64)

Deleuze, Gilles, "Post-Scriptum. Sobre las sociedades de control" en *Conversaciones*, traducción de José Luis Pardo, Valencia: Pre-Textos, 1996, pp. 277-286.

Dilworth Leah, *Imagining Indians In the South West; Persistent visions of a Primitive Past*, Washington DC: Smithsonian Institution Press, 1996.

Dubois, Philippe, “De la verosimilitud al index” en *El acto Fotográfico*, traducción de Graziella Bravalle, Barcelona: Paidós, 1986, pp. 11-51.

Francastel, Galienne y Pierre, *El retrato*, Madrid, Ediciones Cátedra, 3era. Ed. 1995.

Gallagher, Catherine and Thomas Laqueur (eds.), *The Making of the Modern Body. Sexuality and Society in the 19th. Century*, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1987.

González, Laura, “Fotografía mexicana contemporánea: un modelo para armar” en Issa Ma. Benítez (coord.) *Hacia Otra Historia del arte en México, Disolvencias (1960-2000)*, CONACULTA-Curare, México, 2004.

Gould, Stephen Jay, *The Mismeasure of Man; The definitive refutation to the argument of the Bell Curve*, Revised and Expanded Edition, Nueva York y Londres, W.W. Norton and co., 1996 (versión original de 1981)

Jahoda, Gustav, *Images of Savages; Ancient Roots of Modern Prejudice in Western Cultures*, Nueva York y Londres, Routledge, , 1999.

Kevles, Daniel J., *In the Name of Eugenics; Genetics and the Uses of Human Heredity*, Cambridge, Massachusetts y Londres, Harvard University Press, 1995.

Krauss, Rosalind, en *Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona/México, Gustavo Gili, 2002, pp.7-59.

Lalvani, Suren, *Photography, Vision and the Production of Modern Bodies*, Nueva York, State University of New York, 1996.

Lira González, Andrés, "Los indígenas y el nacionalismo mexicano" en *Memorias del IX Coloquio de Historia del Arte "El Nacionalismo y el Arte Mexicano"*, México, UNAM-IIE, 1986.

Levey, Michael, *The painter depicted. Painters as a subject in painting*, New York, Thames and Hudson, 1982.

Medina, Cuahutémoc, "¿Identidad o Identificación? La fotografía y la distinción de las personas. Un caso Oaxaqueño" En *Memorias del XVII Coloquio de Historia del Arte "Arte Historia e Identidad en America. Visiones Comparativas México UNAM-IIE 1994.* (pp.577-597).

Meloni, Maurizio, *Political Biology. Science and Social Venues in Human Heredity from Eugenics to Epigenetics*. New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Masse Zendejas, Patricia, *Simulacro y elegancia en tarjetas de visita. Fotografías de Cruces y Campa*, México, INAH, 1998.

Mirzoeff, Nicholas, “Transcultura: de Kongo a Congo” en *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 185-226.

Mraz, John, "From Positivism to populism: Towards a History of photojournalism in Mexico" en *Afterimage* vol.18 January 1991, pp.8-11. (Agustín y Víctor Casasola, 1874-1938, Nacho López, Hermanos Mayo).

Negrete, Claudia, *Valleto hermanos: fotógrafos mexicanos de entre siglos*, Tesis de Licenciatura, UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 2000.

Pérez Montfort, Ricardo

- "Nacionalismo, indigenismo y fotografía 1920-1940" trabajo presentado en el Congreso de la Asociación De Historiadores de Latinoamérica y del Caribe s/f. (xerocopia)

- "Fotografía e historia. Aproximaciones a las posibilidades de la fotografía como fuente documental para la historia de México", en *Antropología e Imagen Cuicuilco* Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Nueva Epoca, Vol.5, Núm. 13, México, Mayo/Agosto 1998. Pág. 11.

Pollock, Griselda, *Avant-Garde Gambits 1888-1893: Gender and the color of Art History*, N.Y., Thames and Hudson, 1993.

- "Feminism/Foucault-surveillance/Sexuality", en Norman Bryson, Keith Moxey y Michael Ann Holly (eds.) *Visual Culture Images and Interpretations*, pp. 1-41.

Poole, Deborah "Figuroa Aznar and the Cusco Indigenistas: Photography and Modernism in Early Twentieth Century Peru" en *Representations* Núm.38 Spring 1992 p. 39.

- *Visión, raza y modernidad. Una introducción al mundo andino de imágenes*, Lima: Sur, Casa de Estudios del Socialismo, 2000.

Rodríguez Prampolini, Ida, "La Figura del Indio en la Pintura del Siglo XIX: Fondo Ideológico" en *La polémica del Arte Nacional en México 1850-1910* Daniel Schávelzon compilador, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Este artículo fue originalmente publicado en *INI treinta años después*, México D.F., INI, 1978.

Ryan, James R., *Picturing Empire; Photography and the Visualization of the British Empire*, Londres, Reaktion Books Ltd 1997.

Sekula, Alan "The Body and the Archive" en *October* núm.39, Cambridge MA, MIT Press. 1987, pp.3-64.

Sontag, Susan, "En la caverna de Platón" en *Sobre la Fotografía*, traducción de Carlos Gardini, México: Alfaguara, 2006, pp. 13-44.

Stocking, George W. Jr.(editor) *Bones, Bodies, Behavior; Essays on Biological anthropology* History of Anthropology series núm.5, The University of Winsconsin Press, 1988. (en este volumen de la serie viene la mejor versión de la historia de la Antropología Física)

Tobing Rony, Fátima, *The Third Eye; Race, Cinema and Ethnographic Spectacle*, Durham y Londres, Duke University Press, 1996;

Universidad Hispanoamericana Santa Ma. de la Rábida *Fotografía Latino Americana: Tendencias Actuales* Huelva 1991.

Young, Robert J.C., *Colonial Desire; Hybridity in Theory, Culture and Race* London and New York, Routledge, 1995.