

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2019-2**

Nombre del profesor (es):
Elia Espinosa
Título de la actividad académica:
Seminario:
La escritura, acontecimiento y experimentación. Borradores de poemas, grafiti, variaciones.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de 11:00 a 14:00. Instituto de Investigaciones Estéticas.
Cupo máximo del grupo
Ocho participantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Acompañados de la resonancia del “borrador planetario” en que se ha convertido la escritura ¹ , nos dedicaremos a estudiarla como ese proceso vital que es: una “puesta en escena” íntima, cultural y antropológicamente determinante, sea redondo, o no, y en cualquier sentido, el efecto comunicativo, visual y fonético que ejerza a través de lo expresado. Al mismo tiempo que la gestamos, cambiamos, repetimos, renovamos cada día, según los juegos de velocidad y lentitud con que nacen y mueren modos culturales, costumbres, usos y desusos fugaces, la escritura determina nuestra vida. Es un hecho estético y así la enfrentaremos; imagen en incesante movimiento, productora de una sutil visualidad a través de ejemplos de borradores manuscritos de poesía y ese macroborrador urbano que es el grafiti, de modo que el tono que permeará las exposiciones, los debates, contradicciones y posibles acuerdos a que lleguemos quien esto escribe y los participantes en las dieciséis sesiones del Seminario, será desde el eco pragmático <i>del hecho y la voluntad de escribir</i> y no desde la abstracción sistemática de la Lingüística

¹ Aclaro que la razón de ser más amplia y fuerte del Seminario, que resuena desde un fondo complejo, es el hecho de que las posibilidades de la escritura se han desdoblado en varias direcciones: seguimos escribiendo “a mano” con pluma o lápiz, y también “a mano” con la intermediación del teclado y la caja de Pandora que es el monitor de una computadora o la de un celular. Además, algo estupendo es que muchos miles de personas que antes no escribían, ahora lo hacen (*mails, wapps, twitts*, etcétera) para enviar sus textos, sea con faltas de ortografía o extrañas síntesis silábicas de palabras o letras (k por “que”, c por “se”, etcétera, con el afán de abreviar el texto) eso sí, en la posibilidad de corregir continuamente lo escrito y por fin oprimir el botón de flecha de envío. Socialmente, la escritura ha llegado a ser un borrador planetario, infinito, transportador, sin embargo, de una forma de comunicarse tan compleja, tecnológicamente hablando, como sencilla, siempre viva.

o la Semiótica, salvo en ciertos casos en que necesitemos la luz de esas ciencias ante un problema teórico.

Una primera tesis sería: Sin el cuerpo, la acción, la actitud y el tono, tetralogía básica para sentir y ver brotar el boceto de una imagen en la imaginación, valga la redundancia o, tal vez, el paso fugaz de la sensación misma, escribir sería imposible.

Una segunda tesis, también crucial en el primer semestre en que despuntó el Seminario² sustenta que la escritura es un “compuesto” figural e icónico, un sutil dibujo en que diversas formas de abstraer, de expresarse y de *decir* están unidas en la coincidencia o la discrepancia, el asombro o la decepción, según el ritmo y la naturaleza de la vida que vivimos, los usos cotidianos o profesionales que todos damos individual y socialmente a nuestra escritura. Poner “por escrito” es poner en acción el inevitable sentido del discurso, así sea el muy sencillo e inmediato de un mensaje que dejamos sobre la mesa para que alguien lo lea, o, por ejemplo, el aparentemente “absurdo” en ciertos escritos de Tzara o el que navega, sin puntuación, en la poesía y prosa de autores como Beckett y en lo que va del siglo XXI, o el dominado por el Logos occidental propio, por ejemplo, de la muy sistemática disertación francesa del siglo XVIII.

La tercera tesis que sustentaría el trasfondo del Seminario, versa así: COMO TODA PRODUCCIÓN HUMANA, LA ESCRITURA MANIFIESTA, PRESENTA, EXHIBE UNA VOLUNTAD O NECESIDAD DE DECIR QUE JAMÁS TERMINA. EL ESCRITOR PONE PUNTO FINAL A SUS FRASES O PÁRRAFOS, PERO SU ESCRITURA JAMÁS ACABA DE SER, COMO LO ACABA DE SER EN LA ESCRITURA COTIDIANA DE TODOS; SE PRESENTA COMO UN “QUERER ESCRIBIR” QUE LA GENERA, SEGÚN ROLAND BARTHES; EXTRAÑA “AUTONOMÍA” QUE PALPITA EN EL “ENTRE LÍNEAS” Y EN LO QUE

² Invito a los posibles participantes en el Seminario a que lean el proyecto del seminario anterior, en línea, en la página del Posgrado, 2018-2. El semestre pasado no se impartió debido a no inscriptos y por una falla organizativa en las materias.

SE MANIFIESTA COMO EXPLÍCITO EN SU CORPUS EN VAIVÉN ENTRE LO QUE SE QUIERE DECIR Y LO QUE SE LOGRA DECIR...Y COMUNICAR.

Desde luego que esa tesis encarna de manera especial en la naturaleza del borrador, esa pieza en incesante tránsito, donde la escritura enfrenta su nacimiento en el instante de la primera ocurrencia, consciente de que *está de paso*, pero al mismo tiempo, tocando llagas y amplios horizontes mentales que, en compenetración con la experiencia vital y escritural misma, propicia la posibilidad de la expresión.

En su anacronía o mezcla de autores de varias latitudes, tiempos, disciplinas, es decir, en la secuencia asimétrica, zigzagueante, de latidos irregulares que forman parte de la metodología rizomática del seminario al leer textos sobre ESCRIBIR, LA ESCRITURA, LA IMAGEN COMO ESCRITURA Y LA ESCRITURA COMO IMAGEN, lo mismo de Margueritte Duras que de Roland Barthes, de Ernst Gadamer que de Octavio Paz, Agustín Fernández Mallo, Antonio Pantoja, y otros autores, en la primera fase del Seminario logramos sesiones en donde más ha privado una visión de la escritura como acción inmanente y no como trascendencia sujeta a algo superior a ella que, además, la domine. No partimos, ni partiremos esta vez, de “tratados” técnico-científicos sobre la escritura –enorme respeto por delante a ese tipo de investigaciones--, sino que hemos sembrado a partir de la visión de nuestra propia escritura, y de la que escritores (narradores y poetas) y filósofos han tenido del oficio de escribir como acontecimiento incesante, con vida propia, y las condiciones para que ese acto despliegue su potencial; en Duras: la soledad; en Barthes: “querer escribir”, ésto lo que realmente *se escribe*; en Gadamer: el lenguaje y su valer desde sí y por sí, “valer” que alcanza el máximo en la palabra poética; en Fernández Mallo: la *postpoesía*, una pragmática gracias a la cual se construyen y/o vislumbran artefactos poéticos que podrán competir con la fuerza que ha logrado la alianza del arte y la ciencia, y del arte y la tecnología, energías que, según él, ya no posee la poesía escrita en castellano; afirmación tan arriesgada como interesante.

Los borradores a analizar seguirán siendo los de algunos poetas franceses y mexicanos, o que se formaron en Francia, como el caso de Tristan Tzara, de quien analizamos exhaustivamente un borrador. Iremos de obra de Mallarmé a Baudelaire, de Cocteau y André Breton a René Char y Paul Reverdy, de José Juan Tablada a Francisco Hernández, Enrique González Rojo y Vicente Quirarte como casos

mexicanos, sabemos que escribir adquiere figuras enigmáticas, formas insospechadas de expresión: poema en prosa, en verso o en ambos modos. En cuanto al grafiti, atenderemos, sobre todo, algunos casos de Iztapalapa y Ciudad Neza.

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

(Los mismos del primer semestre –apenas un despunte—en que se inició el Seminario)

Que los alumnos descubran que la escritura es una potencia constitutiva de su integridad humana y una potencia “independiente” (“todo escribe”, afirma Duras); un recurso que le da sentido a la vida cotidiana y a lo que se propone y crea en la vida académica, en nuestro caso la historia del arte, la crítica del arte, la poesía, la estética.

Que derriben la creencia de que “sólo algunos están dotados para escribir”.

Que experimenten la sensación de lo que implica una vida dedicada a la escritura y su potencial de desestructuración y reestructuración de su visión del mundo.

Que validen al máximo la naturaleza del borrador de un poema y otros, así como el grafiti, desde el punto de vista escritural.

Que el haber enfrentado los temas y ejercicios críticos, puedan evaluar su propia escritura como historiadores y/o críticos del arte, así como la escritura en tanto fenómeno que nos aproxima a lo inalcanzable.

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

Ochenta y cinco por ciento.

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).

Presentaciones e intervenciones en clase y un ensayo, libérrimo, previo al ensayo final, sobre las bondades y aportes del Seminario a su formación y visión de la carrera, etcétera. Ensayo final 50%

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

ACLARACIÓN: esta vez no he designado aún la bibliografía correspondiente a cada dúo o trío de sesiones. Lo haré, como fue en el semestre pasado, durante el tránsito del Seminario.

Primera y segunda sesiones:

RESUMEN, para los alumnos que no participaron en la primera fase del Seminario, de lo ya visto en las primeras dos sesiones del semestre pasado: ¿qué implica la escritura?, ¿cómo funciona?, ¿cuándo y

cómo surge?, ¿hasta dónde va la escritura poética? ¿cómo seríamos sin la escritura, qué alcances y límites tendríamos sin ella?, ¿daría la espalda a la historia narrativa la ausencia de la escritura? ¿cómo reportaríamos lo que pasa dentro y fuera de nosotros? Un eje de la comunicación: la poética del habla. Cuestiones generales sobre el lenguaje hablado y el escrito. Escritura e historia.

Tercera y cuarta sesiones:

Teoría de la escritura y la no-escritura publicada. Diversos tipos de borradores manuscritos y manuscrito-tecnológicos; la escritura en los “mails”, el internet, los “borradores poéticos” en computadora y el borrador de poesía, un producto individual, autotélico, autosignificante que, sin embargo, remite a una visión del mundo. El grafiti como un borrador gigante, que desborda el papel para apoderarse de los muros, y que maneja un tipo de “intimidad social” en movimiento.

Quinta y sexta sesiones:

La escritura como gráfica y/o como imagen en el borrador de un poema. El borrador en diversas formas, un hito de la cultura. Territorios conceptuales infaltables para teorizar sobre el borrador, la imagen, el grafiti. Análisis de borradores de poemas y grafiti. Joseph Beuys y el concepto de arte total.

La historicidad de los borradores de poesía de poetas franceses y mexicanos, y del grafiti, en la combinatoria y transición de la modernidad y la tardomodernidad como instrumento de “contexto” para la evaluación de las imágenes lingüístico-visuales. Carles Besa Camprubi y la corriente genetista de la escritura. Román Jakobson y los principios fundamentales de *Lingüística y poética*.

Séptima, octava y novena sesiones:

El fenómeno del grafitero. El grafiti como superposición de estratos de signos y trazos: las acciones-escritura de los grafiteros. Talante visual y lingüístico de sus escrituras. La calle, el grafitero (intimizar la escritura mural, otra forma de intimidad urbana).

Décima y décimo primera sesiones:

El debate de lo moderno y lo tardomoderno en el caso de Francia 1850-1940 (¿por qué los poetas elegidos para el seminario?) Modernidad, construcción e intimismo mental y emocional de la poesía

francesa de Mallarmé a René Char. Caso de México 1880-2011 (como período de los poetas elegidos).

La modernidad de la poesía mexicana de José Juan Tablada y de Ramón López Velarde, su transfusión de novedad en el concepto de poesía. Su irradiación hacia los poetas mexicanos actuales

Décimo segunda y décimo tercera sesiones:

¿Qué implica unir en un solo libro borradores de poesía y grafiti? Ampliar el recurso de la intimidad en un espacio exhibitorio (colgar ampliaciones de borradores escriturales ¿para qué?) Mostrar la generación del texto y del texto vuelto un borrador. Diferencias entre intimidad y privacidad e intimidad y estar “a los cuatro vientos”.

Décima cuarta sesión:

Y entonces...la escritura ensayística en el historiador del arte. La de historiadores del arte mexicanos y otros (por elegir).

Décimo quinta y décimo sexta sesiones:

Visitas a exposiciones de texto e imagen o análisis de esta relación en carteles, anuncios, “espectaculares” en las grandes avenidas, pequeñas calles. Su inevitable vínculo con los temas centrales del Seminario y los textos centrales abordados.

Bibliografía

Advertencia: La primera parte de la bibliografía está formada por títulos fundamentales que contienen capítulos a analizar y comentar. Figuran ahí, algunas obras del semestre-primera fase. Los seguiremos revisando, ya que sólo dio tiempo de un primer asomo a su potencial para trabajar en los problemas que se han ido desarrollando. Los estudios sobre grafiti serán elegidos e insertos en el listado durante el semestre. La segunda parte del listado presenta algunas obras generales que servirán a los alumnos en diversas direcciones de su formación.

Primera parte:

Canetti, Elias. *La conciencia de las palabras*. México, Fondo de Cultura Económica, 1974.

Josu Landa, *Más allá de la palabra. Para la topología del poema*, México, UNAM, 1996 (Seminarios, s/n).

Roland Barthes, *Variaciones sobre la escritura*, Barcelona, Paidós, 2002.

_____, *La preparación de la novela. Notas de cursos y seminarios en el College de France*, México, Siglo XXI, 2005.

_____, *Susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura*, México, Paidós, 1994.

Jacques Derrida *et al.*, *Decir el acontecimiento ¿es posible?*, Madrid, Arena Libros, 2006 (Arena Libros, s/n).

Margueritte Duras, *Escribir*, México, Tusquets Editores, 1994.

El oficio del escritor (The Paris Review Interviews), s/a, México, Era, 1968 (Ensayo, s/n).

Juan Acha, *Teoría del dibujo. Su sociología y su estética*, México, Ediciones Coyoacán, 1999.

Agustín Fernández Mallo, *Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma*, Barcelona, Anagrama, 2009.

Bartolomé Ferrando, *La mirada móvil. A favor de un arte intermedia*, Universidad de Santiago de Compostella, 2000 (Master de creatividad, 17).

Cándida Ferreira, "Algunos problemas de la relación entre literatura y artes visuales", en *Todas as musas*, Año 01, núm. 02, Jan-Jul 2010.

Pineda Victoria (2002) "Figuras y formas de la poesía visual", en *Saltana*, nº1 (2001-2002).

Segunda parte:

Debroise, Olivier *et al.*, *La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México 1968-1997*. México. Turner, 2007, 469 p.

Herrero Crespo, Laura, *El boceto como obra de arte: transgrediendo la intimidad de cuadernos de notas y diarios*. VI Jornadas de arte en Argentina, 2008, Arte - Investigación.

Susana Murías, *Texto e imagen. El impulso de la vanguardia. En Paperback nº 0*, 2005.

Barret, Eduard y Redmond, Marie (compiladores) *Medios contextuales en la práctica cultural*. Barcelona, Paidós Multimedia, 1997, 303 p.

Baudrillard, Jean. *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1978, 255 p.

Beuys, Joseph (1979). Joseph Beuys. (ed. Caroline Tisdall), Nueva York, Museo Guggenheim.

Compagnon, Antoine. *Los Antimodernos*. Barcelona, El Acantilado, 2008, 252 p.

Derrida, Jacques, *La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989.

_____ *La verdad en pintura*, Barcelona, Anthropos,.....

Fried, Michael, *Arte y objetualidad : ensayos y reseñas*. Madrid, A. Machado Libros. 2004, 364 p.

Gubern, Román, *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*, Barcelona, Anagrama. 1996,

Krauss, Rosalind. *et al.*, *Arte desde 1900, amplio estudio sobre el siglo XX*, (con H. Foster, Y.-A. Bois y B. Buchloch). Akal, 2006, 704 p.

de la significación en arte (Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2008.

Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona. Paidós. 1999, 378 p.

Perros, Georges, *Papeles Pegados*. Aldus, México, 2008, 231 p.

Rush, Michel, *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Barcelona, Destino, 2002

Warr, Tracy, *El cuerpo del artista*, London, Phaidon, 2006.