

Semestre 2019-1

Nombre del profesor (es):
Linda Báez Rubí Emilie Carreón Blaine
Título de la actividad académica: Crítica de la iconología en los espacios de la imagen
Crítica de la iconología en los espacios de la imagen
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles: 11:00-13:30 hrs.
Cupo máximo del grupo
12 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El curso se centra en explorar las posibilidades de afectación y visibilidad que se desencadenan cuando se perciben y crean imágenes. Éstas no podrían completar su ciclo de existencia sin la participación activa del ser humano: hablamos entonces de un acto icónico desde y a partir del cuerpo humano en sus aspectos psicofisiológicos. En este sentido, tanto la <i>percepción</i> como la <i>expresión</i> serán los dos ejes medulares entorno a los cuales se analizará la producción icónico-visual. Se partirá de dos teóricos de envergadura representativos de la ciencia de la imagen (<i>Bildwissenschaft</i>), Aby Warburg (1866-1929) y Gottfried Boehm (1942), para la discusión de ejemplos de fenómenos icónicos, mismos que a la vez se proyectarán a reflexionarse y probarse en geografías y esferas de manifestación artística y culturales distintas. Una de ellas, el acto corporal en su performatividad, cerrará el curso con una semana impartida por la Dra. Chiara Cappelletto, donde se discutirá la interconexión entre cuerpo, acto, imagen y discurso en las teorías del siglo XX. Al final, on fecha del 30 de noviembre de 2018, se armará una mesa redonda con la Dra. Chiara Cappelletto, la Dra. Elia Espinosa, Dra. Emilie Carreón Blaine y el escritor-artista Mario Bellatin, en torno a la crítica de la iconología de los espacios de la imagen en sus diferentes manifestaciones.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- Conformación de herramientas de reflexión para el abordaje del estudio de imágenes cuya conformación icónica constituye un lenguaje *en y por sí mismo*.
- Llevar a cabo una revisión de los conceptos básicos que conforman dicho lenguaje icónico-visual, pues a partir de ellos se ha constituido el discurso crítico contemporáneo para describir y explicar los procesos artísticos y escénicos.
- Al exponer estos conceptos tanto a una revisión historiográfica como cultural, se estimulará el análisis en torno a sus adaptaciones y transformaciones, así como a su posible operatividad y proyección en otras disciplinas.

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

90 % asistencia para tener derecho a calificación.

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).

Calificación final: (se calculará con base en)

40 % de participación oral y asistencia constante a lo largo de las 36 horas

60 % de trabajo escrito

Temario desglosado por sesión

5 de septiembre:

Introducción: Iconología, *Bildwissenschaft* (ciencia de la imagen y giro icónico)

Literatura secundaria:

-Fernando de la Flor, *El giro visual* (2009)

-Tania Vanessa Alvarez Portugal, *Bildwissenschaft. Una disciplina en construcción, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* (2014).

- Fernando Zamora, *Filosofía de la imagen* (2006)

-Ana García Varas, *Filosofía de la imagen* (2011)

-Linda Báez Rubí, Reflexiones en torno a las teorías de la imagen en Alemania: la contribución de Klaus Sachs-Hombach, *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* (2010).

12 de septiembre:

Aby Warburg, , “El Nacimiento de Venus y la Primavera de Sandro Boticelli” (1893); “Sandro Boticelli” (1898), en *El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento*, trad. de Felipe Pereda y Elena Sánchez Vigil, Madrid, Alianza, 2005.

Literatura secundaria:

- Georges Didi-Huberman, *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, trad. de Juan Calatrava, Madrid, Abada, 2009
- Ernst Gombrich, *Una biografía Intelectual* (Alianza, 1971)

19 de septiembre: Aby Warburg, “El vestuario de los Intermezzi” (1895); Durero y la Antigüedad italiana (1905), en *El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento*, trad. de Felipe Pereda y Elena Sánchez Vigil, Madrid, Alianza, 2005

Literatura secundaria:

Katritzky, Aby Warburg and the Florentine Intermezzi of 1589, in *Art History and Cultural History*, ed. Woodfield, 2001.

26 de Septiembre: Aby Warburg, Cultura astrológica en el entorno de Martin Lutero, en *El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento*, trad. de Felipe Pereda y Elena Sánchez Vigil, Madrid, Alianza, 2005

Aby Warburg. Una biografía intelectual, Madrid, Alianza, 1992.

17 de octubre: Aby Warburg, Mnemosyne (trad. IIE o Alianza)

Literatura secundaria:

- Didi-Huberman, Atlas or the Anxious Gay Science, en *Atlas. How to Carry the World on One's Back*. Ausstellungskatalog Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Madrid, 2010
- Karl, Sierek, Images, Oiseaux. Aby Warburg et la théorie des cultures entre cinéma, photographie et ordinateur» (Paris 2009)
- Aby Warburg's History of Art, transl. Harry Mendelsohn, Penn State University Press, 2016, Chapter 3: -The Image as Symptom: Fossils in Motion and Montages of Memory.
- Aleida Assmann: “Theories of Cultural Memory and the Concept of ‘Afterlife’”, in: *Afterlife of Events. -Perspectives on Mnemohistory*, ed. Marek Tamm, Houndmills a. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 79-94.
- Philippe-Alain Michaud, *Aby Warburg and the image in motion*, New York, 2004.

24 de octubre: : Boehm, *Cómo generan sentido las imágenes* (2017): Conceptos e imágenes: Más allá de los límites del cuestionamiento socrático; ¿Más allá del lenguaje?: Observaciones sobre la lógica de las imágenes

Literatura secundaria:

- Gottfried Boehm a. W. J. T. Mitchell: “Pictorial Versus Iconic Turn: Two Letters”, in: *Culture Theory and Critique* 50 (2009), pp. 103-121.)
- W. J. T. Mitchell: “Image Science”, in: *Science Images and Popular Sciences of Images*, ed. Bernd Hüppauf a. Peter Weingart, New York a. London: Routledge, 2011, pp. 55-68.

31 de Octubre: Boehm, *Cómo generan las imágenes sentido* (2017): Iconoclasmo: destrucción-neutralización-negación; El continuo icónico; Indeterminación: Sobre la lógica de la imagen, La plusvalía del ser: Reflexión hermenéutica y artes plásticas

Literatura secundaria:

-Martin Seel, *Estética del aparecer* (2010)

7 de noviembre: Kubler, *The Shape of Time* (1962)

Literatura secundaria:

Cecelia Klein, *Theory, Method and the Future of Precolumbian Art History* (2012)

14 de Noviembre: Kubler, *The Shape of Time*

Literatura secundaria:

Emilie Carreón: Un giro alrededor del ixiptla, en *Los estatuos de la imagen* (2014)

21 de Noviembre: Presentación de proyectos

27 al 30 de Noviembre: *Acto, imagen, cuerpo como ejes de la performatividad: "The mismatch of identities"* con la Dra. Chiara Cappelletto

1: General introduction: *Les grands problèmes de l'esthétique théâtrale* / Etienne Souriau

2: Fiction is not fictitious: *La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar*

/Michel Leiris

3: Duality is our very origin: *Zur Anthropologie des Schauspieler* / Helmuth Plessner y *The body as*

a cognitive agent: Out of our heads / Alva Noë

4: *Playing me: Unmaking mimesis: essays on feminism and theater* / Elin Diamond

30 de noviembre: MESA REDONDA

16:00 hrs.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Véanse las sesiones con su descripción bibliográfica.

Fuentes (lectura y discusión en clase) :

Véase programa