

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte Semestre 2018-2	
Nombre del profesor:	Helena Chávez Mac Gregor y Luis Adrián Vargas Santiago
Título de la actividad académica:	INTERROGAR LA IMAGEN
Horario:	Martes de 11:00 a 14:00 horas
Cupo máximo del grupo:	15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)	<p>El seminario interrogará la actualidad de la imagen desde problemas como la violencia, la política, el género y la raza. La intención es generar un horizonte transversal para discutir las maneras en que la imagen establece un <i>sensorium</i> que determina formas de experiencia contemporáneas. Más que pensar la imagen desde las metodologías específicas de la historia del arte, la filosofía o los estudios visuales, el seminario pretende trabajar desde la apertura de problemas que supongan el cuestionamiento de disciplinas y tradiciones de pensamiento, para así proponer panoramas más extensos y complejos de aproximación investigativa. La intención del seminario es generar un espacio de discusión para interrogar cómo se construye la imagen en el régimen de inteligibilidad del presente, es decir, desde las políticas de representación, los dispositivos y las tecnologías, y el tipo de acciones y reacciones que podemos esperar de ella y ante ella y que, necesariamente, generan expectativa política. Nos interesa cuestionar los efectos, afectos y posibilidades críticas que desatan las imágenes como modos de producción estética, artística y política.</p> <p>No se trata de trabajar imágenes del arte, sino de pensar cómo desde el arte la imagen se <i>aparece</i> como una instancia estética política que nos permite formular un pensamiento novedoso sobre ellas.</p> <p>Como ya lo postulaba Aby Warburg en 1923, incorporar los instintos irracionales como parte del ámbito de la investigación resulta fundamental. Es así que el seminario revisará otras áreas disciplinares y teorías, como las del afecto, la antropología de la experiencia, la estética material y el performance, en las que se han disputado las explicaciones posestructuralistas del mundo, subrayando su incapacidad de dar cuenta de fenómenos que, experimentados desde el cuerpo, resultan inaprensibles a la razón. Aunque no deliberadamente, estos planteamientos resuenan con los de algunos historiadores del arte warburgianos como Georges Didi-Huberman. En este sentido, el seminario propondrá análisis culturalmente localizados y como parte de lo que Keith Moxey llama un</p>

	<p>“conocimiento situado” para el cual las subjetividades son interpretadas a la luz de historias fluidas y procesuales, atravesadas, a su vez, por experiencias concretas de raza, clase, género, etnicidad, pero también de violencia y expectativa política.</p>
<p>Objetivos (Cuáles son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)</p>	<p>El seminario se propone a dos voces para poder ofrecer un acercamiento multidisciplinar al tema de la imagen. La intención es trabajar desde metodologías diferentes: las del campo de los estudios visuales e historia del arte del Dr. Vargas; y las de la filosofía y el arte contemporáneo que ha trabajado la Dra. Chávez. Con esta polifonía, lo que se busca es poder generar en el seminario un acercamiento sobre problemas que describan una variedad de posibilidades críticas a discutir en grupo.</p> <p>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 herramientas de acercamiento a objetos y prácticas artísticas y culturales.</p> <p>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, de generar debate 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.</p>
<p>Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)</p>	<p>Se solicita asistir al menos al 90% de las clases.</p> <p>También es necesario participar de las discusiones y generar un diálogo y debate respetuoso y generoso con todos los participantes.</p>
<p>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,</p>	<p>La evaluación tendrá tres aspectos:</p> <p>Exposición a grupo de un estudio de caso (obra(s), problema, práctica). Éstas estarán sugeridas en el temario, pero los alumnos podrán escoger otras. (La exposición no cuenta para la calificación final, pero es requisito indispensable para la presentación del trabajo final.)</p> <p>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</p>

<p>presentación en clase, asistencia, etc., y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).</p>	<p>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. 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. 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.</p>
<p>Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso).-</p>	<p>Horario: Martes de 11:00 a 14:00 horas</p>
<p>I. Horizontes I Metodologías para interrogar la imagen: estudios visuales, historia del arte</p>	<p>-W.J.T. Mitchell, “Introducción”, en <i>Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation</i>, Chicago: University of Chicago Press, 1994. - Griselda Pollock, “Whither Art History?”, <i>The Art Bulletin</i> XCVI, no. 1 (March 2014): 9-23. - Horst Bredekamp, “A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft”, <i>Critical Inquiry</i> 29, no. 3 (Primavera 2003): 418-28.</p>
<p>II. Horizontes II Metodologías para interrogar la imagen: filosofía y arte contemporáneo</p>	<p>- Georges Didi-Huberman, <i>Arde la imagen</i>. México: Serie Ve/Fundación Televisa, 2012, pp. por definir. -Jacques Rancière, <i>Le destine des images</i>. Le Fabrique Éditions: Paris, 2003 [la versión en español].</p>
<p>III. Sublevaciones</p>	<p>-Exposición Sublevaciones en el MUAC -Charla de Jorge Ribalta para el programa Campus Expandido (por confirmar)</p>
<p>IV. Imágenes sobrevivientes</p>	<p>-Didi-Huberman, Georges. <i>Pueblos expuesto, pueblos figurantes</i>. Buenos Aires: Manantial, 2014. -Didi-Huberman, Georges. <i>Supervivencia de las luciérnagas</i>. Madrid:</p>

	<p>Ababa, 2012.</p> <p>-Didi-Huberman, Georges. <i>Insurrecciones</i>, Museu Nacional d'art de Catalunya y Jeu de Paume, pp. por definir.</p> <p>Casos: "Sublevaciones", (MUAC), "Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera 1926-1938" (Reina Sofía), Allan Sekula "Waiting for Tear Gas"</p>
V. El problema de la representación del movimiento social	<p>-Martha Rosler, "In, around, and afterthoughts (on documentary photography)" en http://web.pdx.edu/~vcc/Seminar/Rosler_photo.pdf</p> <p>- orge Ribalta, <i>El Movimiento de la fotografía obrera (1926-1939): ensayos y documentos</i>, Madrid: MNCARS, Departamento de Actividades, 2011, pp. por definir.</p> <p>Casos (elegir de la lista): Eugene Smith, David Douglas Duncan, Larry Burrows, Diane Arbus, Larry Clark, Danny Lyon, Bruce Davidson, Dorothea Lange, Russell Lee, Walker Evans, Robert Capa, Don McCullin, Nacho López, Héctor García, Rodrigo Moya, Pedro Valtierra, Antonio Turok, Graciela Iturbide</p>
VI. Género y feminismo	<p>-Judith Butler, "Introducción" y "Los cuerpos que importan", en <i>Cuerpos que importan</i> Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo" (Buenos Aires: Paidós, 2002), pp. 17-94.</p> <p>Disponible en: http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/824_rol_psico_rha/material/descargas/unidad_2/butler.pdf</p> <p>-Cecilia Fajardo Hill y Andrea Giunta, "Introduction", en <i>Radical Women</i>, Los Ángeles: Hammer Museum-Getty, 2017.</p> <p>Casos: Ana Mendieta, María Evelia Marmolejo, Victoria Santa Cruz (Me gritaron negra)</p>
VII. Travestismo e identidades queer	<p>-Nelly Richard, "Turbiedad, anacronismo y degeneraciones", en <i>Residuos y metáforas: ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición</i>, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1998, pp. 179-218.</p> <p>-Cynthia Francica, "Of Orgies in Darkrooms: Queerness, Affect and the Political in the Visual Art of ByF", en <i>Distant intimacies: queer literature and the visual in the U.S. and Argentina</i>, tesis doctoral, Austin: UT Austin, 2015, pp. 93-140. Disponible</p>

	<p>en: https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/62072</p> <p>Casos: Juan Domingo Dávila, <i>Las Yeguas del Apocalipsis</i>, Roberto Jacoby</p>
VIII. Raza -régimen de racialización	<p>-Achille Mbembe, “Mundo cero”, <i>Teoría del color</i>, México: MUAC, 2014. Disponible en: http://muac.unam.mx/expo-detalle-18-teoria-del-color</p> <p>-Navarrete, Federico. <i>México racista. Una denuncia</i>. México: Grijalbo, 2016, pp. por definir.</p> <p>Diana Taylor, “A Savage Performance: Guillermo Gómez-Peña and Coco Fusco's 'Couple in the Cage'”, <i>TDR</i> Vol. 42, No. 2 (verano, 1998), 160–175.</p> <p>Casos: Kader Attia, Zach Blas, Daniela Ortiz, Tracey Rose, Pedro Lasch, Vincent Meessen, Ken Gonzalez Day, Documental: <i>The Couple in the Cage: Guatianaui Odyssey</i>, dirigida por Coco Fusco y Paula Heredia, Authentic Documentary Productions, 1993, acceso: mayo 12, 20015, https://vimeo.com/79363320.</p>
IX. Violencia-representar la violencia	<p>-Ariella Azoulay, <i>Historia potencial y otros ensayos</i>, México: Conaculta-Taller de Ediciones Económicas, 2014, pp. por definir o</p> <p>-Ariella Azoulay, <i>The Civil Contract of Photography</i>, New York: Zone Books, 2014, por definir.</p> <p>-Judith Butler, <i>Precarious Life, The Powers of Mourning and Violence</i>. Londres: Verso, 2006, pp. por definir.</p> <p>- Judith Butler, <i>Marcos de guerra. Las vidas lloradas</i>. Buenos Aires: Paidós, 2010, pp. por definir.</p> <p>-Iván Ruiz, “Fotoperiodismo iconoclasta”, en <i>Docufricción</i>, México: IIE-UNAM, 2017, pp. 47–80.</p> <p>Casos: Fernando Brito, Mauricio Palos, Alfredo Jaar, Adriana Corral</p>
X. Ante el dolor de los demás (afecto y porno miseria)	<p>-Susan Sontag y Aurelio Major, <i>Ante el dolor de los demás</i>, Barcelona: Debolsillo, 2015.</p> <p>-Rocío Silva Santisteban, “El tele-pobre como abyecto: El caso del show de Laura Bozzo”, <i>e-misférica</i> 6, no. 1 (2009), acceso: junio 3, 2015, http://hemisphericinstitute.org/hemi/pt/e-misferica-61/santisteban.</p> <p>-Susan Sontag, <i>Sobre la fotografía</i>, Barcelona: DeBolsillo, 2015, pp. por definir.</p> <p>-Ariella Azoulay, <i>Historia potencial y otros ensayos</i>, México: Conaculta-Taller de Ediciones Económicas, 2014. O <i>Civil Imagination: A Political</i></p>

	<p><i>Ontology of Photography</i>, Nueva York: Verso, 2011, pp. por definir.</p> <p>-Irmgard Emmelhainz, "Compromiso político, empatía y realismo neoliberal en 'Carne y arena' de Alejandro González Iñárritu y en 'Tell Me How it Ends' de Valeria Luiselli", <i>Campo de relámpagos</i>, 2017-11-05, http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/2/10/2017</p> <p>Casos: Ai Wei Wei, Rohit Chawala, Alejandro González Iñárritu "Cal y Arena"</p>
XI. Política Imágenes que tiemblan	<p>- Marcelo Expósito, "Ninguna memoria sin imágenes (que tiemblan)...", en <i>Chris Marker: retorno a la inmemoria del cineasta</i>, coordinado por Nuria Enguita, Marcelo Expósito y Esther Regueira Mauriz. Valencia: Ediciones de la Mirada, 2000, pp. por definir.</p> <p>-Jean Luc Godard, <i>Historia(s) del cine</i>, Buenos Aires: Caja Negra, 2011.</p> <p>Casos: "El fondo del aire es rojo" Chris Marker, "Historia(s) del cine" Godard, "143.352 (los ojos no quieren estar nunca cerrados)" Marcelo Expósito</p>
XII. Aparición y desaparición	<p>-Hito Steyerl, <i>Los condenados de la pantalla</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2014, pp. por definir.</p> <p>-Ana Longoni, <i>El siluetazo</i>, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008</p> <p>- Richard, Nelly, "Las fronteras del cuerpo" y "Desplazamientos de soportes y borradura de las fronteras entre géneros", <i>Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973</i>, Santiago, Ediciones Metales Pesados, 2007, pp. 77-98.</p> <p>Casos: El siluetazo, CADA, Diamela Eltit, Carlos Leppe, Graciela Carnevale</p>
XIII. Imagen y emancipación	<p>-Hito Steyerl, "La imagen pobre", <i>Los condenados de la pantalla</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.</p> <p>Casos: Hito Steyerl, Jota Izquierdo</p>
XIV. Imágenes operativas y estéticas forenses-Imagen sin afecto	<p>Harun Farocki, <i>Desconfiar de las imágenes</i>, Buenos Aires: Caja Negra, 2014.</p> <p>Georges Didi-Huberman, 'How to Open Your Eyes', en Antje Ehmman and Kodwo Eshun (eds), <i>Harun Farocki: Against What? Against Whom?</i>, Londres: Koenig, 2010, pp por definir.</p> <p>- Hito Steyerl, <i>Los condenados de la pantalla</i>. Buenos Aires: Caja Negra, 2014, pp. por definir.</p>

	Casos: “War Machine” de Harun Farocki.
XV. -Presentación y representación de la violencia: el foro	<p><i>Forensic Architecture, Hacia una estética investigativa</i>, México: MUAC, UNAM, 2017. Disponible en https://muac.unam.mx/expo-detalle-131-forensic-architecture.-hacia-una-estetica-investigativa</p> <p>-Eyal Weizman, <i>Mengele's Skull: The Advent of Forensic Aesthetics</i>, Berlin : Sternberg Press, 2012, pp por definir.</p> <p>-Eyal Weizman, <i>Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability</i>, New York: Zone books 2017, pp. por definir.</p> <p>Casos: “Hacia una estética investigativa” Forensic Architecture</p>
XVI. Presentaciones finales	-Exposición oral de ensayos finales