

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-1**

Nombre del profesor (es):
José Miguel González Casanova (Facultad de Artes y Diseño, UNAM) Mónica Amieva (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)
Título de la actividad académica:
Seminario. La investigación artística en la ecología de saberes II Modalidad híbrida Al estar inscrito en las propuestas para el programa académico de Campus expandido, se tiene contemplado contar con la participación de distintos invitados, para impartir mesas de diálogo y conferencias en línea, abiertas a un público más amplio y fuera de la Ciudad de México. Igualmente se está proponiendo como una colaboración con el programa de Posgrado en Artes y Diseño de la FAD, UNAM.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Viernes 10 a 14h, Unidad de Posgrado y Centro de Ciencias de la Complejidad (C3).
Cupo máximo del grupo
20 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
La noción de Ecología de saberes propuesta por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, forma parte de un planteamiento más amplio de las Epistemologías del Sur, que han aportado instrumentos tanto teóricos como metodológicos para desarrollar un diagnóstico crítico de las emergencias del presente, intentando imaginar fuera de las coordenadas eurocentristas que demarcan el Norte Global, formas de lucha frente a la opresión del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y las estructuras de poder que éstas reproducen. Estas epistemologías parten del presupuesto de que la justicia social pasa necesariamente por la justicia epistémica, entre los conocimientos y sus maneras de relacionarlos y reivindica, los saberes del Sur Global, habitualmente ausentes por la exclusión y desvalorización de pensamiento abismal que los separa de las realidades concretas, por una línea que los margina y oculta, pero que constituyen saberes otros que resisten a los intentos sistemáticos de epistemicidio, extractivismo y subalternización. Las Epistemologías del sur implican una crítica a la razón indolente, perezosa, reduccionista incapaz de mirar la diversidad epistemológica inagotable del mundo. Denuncian también la producción de ausencias por parte de la monocultura del saber y del rigor, según la cual los conocimientos importantes y válidos son únicamente los científicos, que a menudo responden a lógicas del capitalismo cognitivo, invisibilizando los saberes “otros” como por ejemplo, los conocimientos populares, tradicionales, indígenas, campesinos, urbanos, locales y culturales. En este marco, la Ecología de saberes busca <i>“un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica”</i> para que ambos registros de saberes, tanto los científicos como los saberes “otros”, dialoguen y potencien lo que producen en la

realidad, es decir, sus intervenciones en distintos contextos. ¿En qué sentidos podemos repensar hoy, en un campo artístico y educativo cada vez más circunscrito al dominio de políticas neoliberales, la potencia transformadora y disruptiva de las metodologías de investigación generadas desde el arte contemporáneo, así como sus capacidades para desafiar las formas de hacer, pensar y actuar de las epistemes hegemónicas?

El Seminario tiene la finalidad de explorar en este marco, las potencias del arte como medio de creación de conocimiento transdisciplinar, a través de prácticas subjetivas e intersubjetivas, basadas en la intuición y las experiencias sensibles, con metodologías que permiten y se desarrollan a partir de el ensayo y el error, el éxito del accidente y el fracaso, la suma de lo heterogéneo con el consecuente enfrentamiento y puesta en relación de la contradicción, en campos de juego particulares que constantemente crean, afirman y cuestionan sus propias reglas.

Las sesiones que integran el Seminario procurarán imaginar y articular diversas Ecologías de saberes, y generar así, procesos colectivos y metodologías experimentales de investigaciones transversales, que parten del conocimiento como una creación colectiva que opere en las contingencias sociales del presente:

- I. Arte + Conocimiento. Articulación de ecologías del saber. El arte como medio de investigación y creación de conocimiento. Intuición y Sensibilidad: Experiencias subjetivas e intersubjetivas de la creación. Asociaciones estocásticas, lúdicas y eróticas. Pensamiento complejo.
- II. Arte + Cultura. Comunidades de aprendizaje. El papel de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Epistemologías situadas y saberes ancestrales. La gestión crítica de la cultura. Creación y la producción cultural. Culturas híbridas. Culturas y saberes. Historia(s) múltiple(s). La historia como narración. Memoria y archivo.
- I. Arte + Política. Lucha contra la discriminación: Movimientos sociales-activismos-feminismos. Fronteras de identidad social. Políticas de representación y representación política. Preservación de la biodiversidad: Saber científico-saber campesino o indígena. Pensamiento tentacular, simpoiesis y defensa del territorio. Alimentación, permacultura y agroecología.
- II. Arte + Sociedad. Lucha contra la discriminación: Movimientos sociales-activismos-feminismos. Fronteras de identidad social. Investigaciones extradisciplinarias. *Artropología*: el artista como etnógrafo, el antropólogo como autor. Identidad, archivo, historia y repolitización de la memoria. Narraciones múltiples. Políticas de representación y representación política.
- III. Arte + Economía. Generación de modelos económicos horizontales de producción, distribución e intercambio, alternativos al sistema capitalista. Extractivismo académico y cultural. Capitalismo cognitivo y creación colectiva.

Durante su desarrollo, el Seminario revisará en un espacio de taller los proyectos de investigación, los seminaristas que integren al arte como metodología de conocimiento, y reflexionará: ¿Cuál podría ser el lugar de la investigación artística en esta Ecología de los saberes? ¿Cómo operaría esta Ecología en las prácticas, métodos y discursos en el campo del arte y fuera de este? ¿Son las prácticas artísticas uno de los tantos saberes marginalizados o al contrario es la disciplina que se articula con los saberes “otros”? ¿Cuáles serían los tipos de intervención que los saberes que la investigación artística producen en distintos contextos y fuera de los repartos disciplinares hegemónicos? ¿Desde qué perspectivas identificamos este lugar y éstos repartos? ¿De acuerdo con qué criterios establecemos conexiones vivas entre los conocimientos científicos y los artísticos?

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
● Plantear preguntas críticas sobre la investigación artística desde las prácticas historiográficas y de producción cultural. ● Desarrollar habilidades creativas, críticas, reflexivas, y complejas, para generar metodologías de investigación artística que conjuguen otros campos de conocimientos y saberes. ● Integrar metodologías y prácticas del arte en investigaciones científicas, humanísticas y sociales. ● Articular y proponer proyectos sólidos y significativos que integren las metodologías de arte a los procesos de investigación.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80%

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).	
Participación	40%
Trabajo colaborativo	20%
Proyecto de investigación	40%
TOTAL	100%
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)	

SESIÓN 1 . Arte + Conocimiento. Articulación de ecologías del saber. El arte como medio de investigación y creación de conocimiento. La investigación artística en la ecología de saberes.

SESIÓN 2. Arte + Cultura. Articulación de ecologías del saber. Intuición y Sensibilidad: Experiencias subjetivas e intersubjetivas de la creación. Asociaciones estocásticas, lúdicas y eróticas. Pensamiento complejo.

SESIÓN 3. Taller de proyectos.

SESIÓN 4. Arte+Cultura. Gestión crítica de la cultura y comunidades de aprendizaje.

SESIÓN 5. Arte+Cultura. Feminismos y contrapedagogías.

SESIÓN 6. Arte+Cultura. El papel de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y los saberes ancestrales. Brechas de acceso tecnológico, ciudadanía y mediación digital.

SESIÓN 7. Taller de proyectos.

SESIÓN 8. Arte + Política. Extractivismo cultural. Preservación de la biodiversidad: Saber científico-saber campesino o indígena.

SESIÓN 9. Arte + Política. Preservación de la biodiversidad: Pensamiento tentacular, *simpoiesis* y defensa del territorio. Alimentación, permacultura y agroecología.

SESIÓN 10. Taller de proyectos.

SESIÓN 11. Arte + Sociedad. Lucha contra la violencia y discriminación: Movimientos sociales-activismos-feminismos.

SESIÓN 12. Arte + Antropología. Lucha contra la violencia y la discriminación: Fronteras de identidad social, archivo, historia y repolitización de la memoria. Narraciones múltiples. Políticas de representación y representación política. *Artropología*: artistx como etnógrafx, antropólogx como autorx.

SESIÓN 13. Taller de proyectos.

SESIÓN 14. Arte + Economía. Generación de modelos económicos horizontales de producción, distribución e intercambio, alternativos al sistema capitalista.

SESIÓN 15. Arte + Economía. Capitalismo cognitivo y creación colectiva.

SESIÓN 16. Taller de proyectos.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bataille, George. *La parte maldita*. Las cuarenta. Buenos Aires, 2007.

https://monoskop.org/images/c/c6/Bataille_Georges_La_parte_maldita_1987.pdf

Benjamín, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Itaca. México, D.F., 2003.

https://monoskop.org/images/9/99/Benjamin_Walter_La_obra_de_arte_en_la_epoca_de_su_reproductibilidad_tecnica.pdf

Bhabha, Homi H. *El lugar de la cultura*. Ediciones Manantial. Buenos Aires, 2002.

<https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/bhabha-homi-el-lugar-de-la-cultura.pdf>

Ball, Philip. *Patterns in Nature: Why the Natural World Looks the Way It Does*. The University of Chicago Press. Chicago. 2016.

<https://es.1lib.mx/book/3703079/23df36>

Boris Buden et al. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Traficantes de sueños y Transform. Madrid, 2008.

<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Producci%c3%b3n%20cultural-TdSs.pdf>

Brea, José Luis. *El tercer umbral. Estatutos de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. CENDEAC. Murcia, 2008.

<https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/426/1/El%20Tercer%20Umbra.pdf>

Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Pre-textos. Valencia, 1999.

<http://www.arquitecturadelatransferencias.net/images/bibliografia/debord-sociedad.pdf>

Deleuze, Guilles y Guattari, Felix . *Rizoma: Introducción*, Pre-Textos, Valencia, España, 1977.

https://www.medicinayarte.com/img/deleuze_mil_mesetas_capitalismo_esquizofrenia_deleuze_guattari.pdf

Deleuze, Guilles, et al. *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Paidós. Buenos Aires, 2007.

<https://drive.google.com/file/d/1IGs2GstiEEf6vvvNltVgu0W-RcHwUtlq/view>

Dravet, Florence, et al (Organizadores). *Transdisciplinariedad y educación del futuro*. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad; Universidad Católica de Brasilia, 2020.

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02881855/document>

Dubatti, Jorge. (Coordinador y editor). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena Una Filosofía de la Praxis Teatral*. ENSAD. Lima. 2020.

http://ensad.edu.pe/descargas/Artistas_investigadoras_DIGITAL.pdf

Fals Borda, Orlando. Una sociología sentipensante para América Latina (antología). CLACSO/Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2009.

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/fborda/fborda.pdf>

Foster, Hal. El retorno de lo real. Akal. Madrid. 2001.

https://iedimagen.files.wordpress.com/2012/01/foster-hal_el-retorno-de-lo-real.pdf

Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores. Ciudad de México, 2005.

<https://fhcv.files.wordpress.com/2014/01/freire-pedagogia-del-oprimido.pdf>

Gargallo, Francesca. *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en Nuestra América*. Editorial Corte y confección. México, 2014.

<https://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf>

Guattari, Felix . *Las tres ecologías*, Pre-Textos, Valencia, España, 2000

https://www.academia.edu/20414927/Las_tres_ecologias_Libro_Felix_guattari

Guattari, Felix y Rolnik, Suely. *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2006.

<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Micropol%c3%adtica-TdS.pdf>

González Casanova, José Miguel. "La historia del maestro amaestrado" en *MM 3. Medios múltiples tres*. México: Fundación Jumex, UNAM, Fonca. México, 2011.

<http://www.mediosmultiples.mx/libros/mm3.pdf>

González Casanova, José Miguel. "Aproximaciones del arte y la vida" en *MM 2. Medios múltiples dos*. México: Fundación Jumex, UNAM, Lumen. México, 2008.

<http://www.mediosmultiples.mx/libros/mm2.pdf>

González Casanova, José Miguel. "¿Cómo vivir en el capitalismo sin dinero?" en *MM 5. Medios múltiples cinco*. México. PECDA CDMX, PAC, UNAM. México, 2018.

<http://www.mediosmultiples.mx/libros/mm5.pdf>

González Casanova, José Miguel y Saumier Genevieve (Coordinadores). *Artropología. Un acercamiento entre dos disciplinas*. Fonca, UNAM, ENAH. México, 2018.

<http://mediosmultiples.mx/libros/artropologia.pdf>

Grosfoguel, Ramón. *Del "extractivismo económico" al "extractivismo epistémico" y "extractivismo ontológico": una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo*. Tabula Rasa, 2016.

<http://www.revistatabularasa.org/numero-24/06grosfoguel.pdf>

Haraway, Donna (1991). *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Cátedra. Valencia, 1995.

<https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Haraway-Donna-ciencia-cyborgs-y-mujeres.pdf>

Haraway, Donna (2016). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chtuluceno*. Consonni. Bilbao, 2019.
https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/seguir_con_el_problema_haraway.pdf

Harvey, David. *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*. Traficantes de Sueños. Madrid, 2014.
<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Diecisiete%20contradicciones%20-%20Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf>

Helguera, Pablo, Hoff, Monica, Eds. *Pedagogía en el campo expandido*, Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Brasil, 2011.
http://latinamericanartathunter.org/uploads/Pedagogia_no_campo_expandido_-_8Bienal%20Spanish.pdf

Holmes, B. "Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones"; "Lo extradisciplinario. Para una nueva crítica institucional". Artículo publicado en el número 28 de la revista Multitudes [en línea], 2017.
URL: <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

Illich, Ivan . *La sociedad desescolarizada*. Barral Editores. Barcelona, 1974.
https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/11/Illich.LaSociedadDesescolarizada_prw.pdf

Latour, Bruno. *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*. Siglo XXI. Buenos Aires, 2007.
https://monoskop.org/images/f/fb/Latour_Bruno_Nunca_fuimos_modernos_Ensayo_de_antropologia_simetrica.pdf

Maturana, Humberto, y Francisco Varela. *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis : La organización de lo vivo*. Editorial Universitaria Lumen. Buenos Aires. 2003.
https://des-juj.infed.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/De_maquinas_y_Seres_Vivos_-_Maturana.pdf

Mauro, Karina (Comp). *Artes y producción de conocimiento. Experiencias de integración de las artes en la universidad*. Argus-a. Buenos Aires. 2019.
https://www.academia.edu/39594985/Artes_y_producci%C3%B3n_de_conocimiento_Experiencias_de_integraci%C3%B3n_de_las_artes_en_la_universidad

Mayer, Mónica. "Educación Artística y feminismo. Entre la educación amorosa y la educación por osmosis" en Cervetto, Renata.López, Miguel, Ed. *Agítese antes de usar*. MALBA. Buenos Aires, 2016.
<https://malba.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Agitese-antes-de-usar.pdf>

Morin, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa. Buenos Aires, 2001
https://norberto2016.files.wordpress.com/2016/10/morinedgar_introduccion-al-pensamiento-complejo_parte1.pdf

Nicolescu, Basarab. *La transdisciplinariedad*. <http://www.ceuarkos.edu.mx/wp-content/uploads/2019/10/manifiesto.pdf>

Ranciere, Jacques. *El maestro ignorante. Cinco lecciones de emancipación intelectual*. Libros del Zorzal. Buenos Aires, 2007.

<https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/guias-docentes/SiteAssets/EI%20Maestro%20Ignorante.pdf>

Ranciere, Jacques. *La repartición de lo sensible. Estética y política*. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 2009.

https://www.academia.edu/52032071/El_reparto_de_lo_sensible_Est%C3%A9tica_y_pol%C3%ADtica_Jacques_Ranci%C3%A8re

Rosa, María Laura. *“Mónica Mayer: artista y pedagoga feminista”*. Caiana. Buenos Aires, 2021.

http://caiana.caia.org.ar/resources/uploads/18-pdf/caiana_18D_rosa1.pdf

Segato, Rita. *Contra-pedagogías de la crueldad*. Prometeo libros. Buenos Aires, 2018.

https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view

Simpson, Leanne . *As We Have Always Done: Indigenous Freedom Through Radical Resistance*. University of Minnesota Press. Minnesota, 2017.

https://rampages.us/goldstein/wp-content/uploads/sites/7807/2019/08/Leanne-Betasamosake-Simpson-As-We-Have-Always-Done_-Indigenous-Freedom-Through-Radical-Resistance.pdf

Sousa Santos, B. Capítulo I. *La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social* (pp.20, 26). CLACSO, 2006.

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100825032342/critica.pdf>

De Sousa Santos, Boaventura. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Trilce Ediciones. Montevideo, 2010.

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf

Sousa Santos, B. Capítulo *Las Ecologías de saberes. En Construyendo las Epistemologías del Sur Para un pensamiento alternativo de alternativas*, Volumen I. CLACSO, 2017.

https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvt6rmq3.9.pdf?refreqid=excelsior%3A0a14264738740f16be817565ede576da&ab_segments=&origin=&acceptTC=1

Vilar, G. *Cuatro conceptos de Investigación artística. Deforma* 5, pp. 16-27. También en las “Actas del I Congreso de la ANIAV”: vol. I, 2015. http://www.crew.esteticauab.org/gerardvilar/Publications_files/Vilar,%20G.%20-%204%20Conceptos.pdf

Walsh, Catherine. *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Tomo I y II, Abya Yala. Ecuador, 2013.

<http://agoradeeducacion.com/doc/wp-content/uploads/2017/09/Walsh-2013-Pedagog%C3%ADas-Decoloniales.-Prácticas.pdf>

<http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/385.pdf>