

La imagen como fuente para la historia 2 (2024-2)

Descripción y Justificación:

Dado que las imágenes han sido utilizadas en diversas épocas como objetos de devoción o medios de persuasión, para proporcionar al espectador información o placer, hace de ellas testimonios y documentos que proporcionan información para el historiador sobre los hechos culturales e históricos que han conformado a nuestras sociedades. En este sentido, entendemos a la imagen como una construcción simbólica formada a partir de una serie de ideas ubicadas en contextos culturales e históricos muy concretos, los cuales determinan sus límites y horizontes; es así que la creación, producción y consumo de la imagen puede ser entendida como un "ejercicio cultural".

Las imágenes no son reflejo o espejo de la realidad del ser humano, son más bien indicadores de cómo se representa una sociedad, un individuo, una idea o un acontecimiento en determinado período histórico. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que toda imagen desde su concepción está afectada por cierta intencionalidad. Es así que analizar y describir una imagen es fundamental para la construcción mental de un hecho histórico.

Metodología:

En clase-conferencias el curso se desarrollará en dieciséis sesiones a partir de la discusión de lecturas elegidas para cada clase. Cada tema –antropología e imagen, sociología e imagen y psicología, y estética e imagen– será trabajado en un promedio de cuatro clases. Se examinarán, a través de temas selectos, los vínculos entre distintas corrientes de pensamiento histórico y problemas de intencionalidad en la configuración visual desde las particularidades de la antropología, la sociología, la psicología y la estética, más allá del ámbito artístico. Esto con la intención de trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria en cuanto al estudio, análisis y reflexión de la imagen, para indagar hasta qué punto la imagen es una representación, expresión, reflexión o encarnación de su contexto; así como plantear preguntas tales como ¿Ofrecen las imágenes un testimonio fiable del pasado?; ¿Qué fuerzas históricas conforman a la imagen? Y, ¿Cómo es que otras disciplinas pueden fortalecer el quehacer histórico en cuanto a su relación con el estudio y uso de las imágenes en el quehacer histórico?

Se buscará promover en los alumnos, no sólo el acopio de información en torno a los distintos conceptos estudiados, sino la lectura crítica de textos y la confrontación de perspectivas entre los autores tratados. Se alentará el análisis formal de la imagen para encaminarlas hacia una explicación histórica. De esta manera los alumnos podrán advertir que la actitud hacia las imágenes depende no sólo de diferentes momentos históricos que las equipan con profundas

experiencias visuales y habilidades, sino que también la actitud hacia las imágenes depende de las disciplinas desde las cuales se trabajan y de las estructuras conceptuales que conforman a dichas disciplinas.

Objetivo:

El objetivo del curso es incentivar a los alumnos a realizar investigaciones históricas utilizando o basándose en imágenes de todo tipo, incluyendo aquellas que no pertenecen al ámbito artístico. Sobre todo, nos interesa que el alumno, más allá de conocer el nivel descriptivo, de erudición o compulsa, que es necesario en el análisis de las imágenes, comprenda los múltiples niveles de discurso (político, religioso o social) implícitos en el uso de ellas; incluso más allá de sus intencionalidades originarios o cuando las imágenes, por sí mismas, cobran vida y deviene en lo que ahora conocemos como "artefactos culturales. Asimismo, nos atañe que cada tema que se discuta durante el curso quede "problematizado" desde sus propios términos y limitantes.

Contenido temático:

El curso girará alrededor de cuatro temas centrales y su relación con la percepción, descripción y explicación de la imagen: antropología e imagen, sociología e imagen, psicología e imagen y estética e imagen. Tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, el semestre estará dedicado a revisar los problemas y las herramientas propias de cada una de las disciplinas antes mencionadas, así como su relación con la Historia, la Historia del Arte, la Historia Cultural, los Estudios Visuales y la Teoría de la imagen. De esta forma, a través del análisis y descripción de imágenes desde estas disciplinas, accederemos a su discurso a partir de diferentes perspectivas e intereses y ver cómo es posible entretrejerlas para así tener un conocimiento y entendimiento más profundo de lo que la imagen es y representa. Esto con la finalidad de valorar y utilizar a las imágenes como verdaderas fuentes de conocimiento para la Historia.

Contenido temático desglosado:

Presentación del curso

- ❖ Metodología de trabajo, conceptos, contenido, objetivos del curso y evaluación.
- ❖ Ontología y Epistemología de la imagen: ¿Qué es una imagen? ¿Por qué las imágenes son documentos históricos? Percepción, explicación y descripción.
- ❖ Percepción, explicación y análisis de la imagen desde una perspectiva multidisciplinaria (Historia Cultural, Estudios Visuales y Cultura Visual)

Antropología de la imagen

- .. Definición de antropología y su relación con la historia
- .. Quién es Hans Belting, su transición de historiador del arte a historiador de las imágenes
- .. Revisión y análisis de su propuesta metodológica (Medio– Imagen–Cuerpo)

Imagen del cuerpo como imagen del ser humano, Imagen y muerte, La transparencia del medio (fotografía y medios digitales)

Sociología e imagen

- Definición de sociología y su relación con la historia
- Quién es Pierre Bourdieu: hacia una sociología cultural
- Conceptos básicos bourdieurianos (*Habitus, Campo, Capital*)
- La imagen y los espectadores, el museo y sus espectadores
- La imagen y su relación más allá del campo del Arte
- El discurso social: el discurso hegemónico y las imágenes

Psicología e imagen

- Definición de psicología y su relación con la historia
- Psicología del arte
- La psicología de Freud y Lacan
- El poder de las imágenes de David Freedberg
- Memoria e imaginación en Paul Ricoeur (una revisión desde la filosofía griega y su relación con la imagen)
- De la memoria a la reminiscencia en Paul Ricoeur (una revisión fenomenológica y su relación con la imagen)

Estética e imagen

- Definición de estética y su relación con la historia
- Jacques Rancière y su estética (posición política)
- El espectador emancipado
- Las desventuras del pensamiento crítico
- Las paradojas del art político

Evaluación:

Cada tema será visto en un promedio de cuatro clases; al finalizar cada tema, el alumno deberá entregar un trabajo crítico, no de resumen, en el cual analizará una imagen desde la perspectiva del tema correspondiente.

La calificación final estará compuesta de la siguiente forma: (1) se deberá cumplir con el 80% de asistencia puntual (15 minutos de tolerancia). A partir de la tercera falta se restará un punto por cada inasistencia. (2) El alumno deberá entregar TRES ensayos críticos (uno por cada tema) de 5 a 7 cuartillas, y una reflexión final sobre curso, los temas vistos y como estos afectaron la manera de acercarse a una imagen y la relación de ésta con la historia. Todos los trabajos deberán contar con aparato crítico y con bibliografía correspondiente. Finalmente, la puntualidad y la participación y los ejercicios y tareas forman parte de la calificación final.

- Asistencia y participación 15%
- Ensayo 1 20%
- Ensayo 2 20%
- Ensayo 3 20%
- Reflexión Final 15%
- Tareas/ ejercicios 10%

Bibliografía general

- Angenot, Marc, El discurso social: los límites históricos de lo pensable y lo decible. Argentina: Siglo XXI, 2010.
- Augé, Marc. *El antropólogo y el mundo global*. Argentina: Siglo XXI, 2014.
- Baxandall, Michael, Pintura y vida cotidiana en el renacimiento. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- Belting, Hans, Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz, 2010.
- La imagen y sus historias. Ensayos. México: Universidad Iberoamericana, 2011.
- Berger, John. Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.
- Bourdieu, Pierre, El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura. Argentina: Siglo XXI, 2010.
- Las estrategias de la reproducción social. Argentina: Siglo XXI, 2011.
- Bozal, Valeriano (editor). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas volumen 1 y 2*. Madrid: Visor, 1996, 2000.
- Brea, José Luis (editor). *Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Akal, 2005.
- Déotte, Jean-Louis. La época de los aparatos: 1 a ed. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013 -----
- Catastrofe y olvido: Las ruinas, Europa, e museo. Editorial Cuarto Propio, 1998.
- Didi-Huberman, Georges, *Falenas. Ensayos sobre la aparición 2*, Shangrila, Santander, 2015.
- *Las imágenes son un espacio de lucha*, en
<http://www.blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-lucha>, 2010.
- Freedberg, David. El poder de las imágenes. España: Cátedra, 2009.
- García Varas, Ana (editor). *Filosofía de la imagen*. España: Universidad de Salamanca, 2011.
- Guasch, Ana María, El arte ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, España: Alianza Forma, 2000.
- Jiménez, José. *Teoría del arte*, Madrid: Tecnos, 2002.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2003. -----
- Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual. México: Paidós, 2016 -----
- The Right to Look. A counterhistory of visualite*: Duke University Press, 2011.
- Mitchell, W.T.J, *What is an image?*, New Literary History, Vol. 15, No. 3, Image/Imago/Imagination (Spring, 1984), pp. 503-537. Published by The Johns Hopkins University Press Stable.
- Oliveras, Elena (ed.). Cuestiones de arte contemporáneo. Argentina: Emecé, 2008.
- La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen. Argentina: Emecé, 2013.
- Rancière, Jacques, El espectador emancipado. Buenos Aires: Bordes-Manantial, 2010.
- El destino de las imágenes, El reparto de lo sensible: estética y política, Buenos Aires: Prometeo, 2000.
- El malestar de la estética, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011.
- Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido. México: FCE, 2000.
- Zizek, Slavoj, Como leer a Lacan. Buenos Aires: Paidós, 2008.
- Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock. Buenos Aires: Manantial, 1994.
- Zamora Águila, Fernando. *Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación*, México: ENAP_UNAM, 2013.