

FILOSOFÍA DE LA IMAGEN

2020-2021 segundo cuatrimestre

Jueves y viernes 17:00-19:00 - Medicina B 8

Profesora: Victoria Pérez Royo

Despacho: 409 Interfacultades. Tel: 976 76 3574

Correo: vicpr@unizar.es

Tutorías: telepresenciales a causa de las medidas sanitarias anti-COVID-19.

Escribir correo electrónico para fijar hora.

Enlace: meet.google.com/aqk-ojrc-aek

1. TEMARIO

A) ¿Imagen crítica o estetización de la violencia?

Susan Sontag. Ante el dolor de los demás. Fotografía, medios, violencia y responsabilidad de la mirada.

Griselda Pollock. Imagen icónica y la culpa de quien mira.

Georges Didi-Huberman. Dialécticas: el arte de la contrainformación frente a la imagen cliché.

Jacques Rancière. Exceso de imágenes sujetas a una única mirada.

Ileana Diéguez. Iconografías de la violencia en el espacio público.

Ana Longoni y Gustavo Bruzzi. Prácticas emancipadoras frente a políticas de la violencia.

Rabih Mroué. La revolución pixelada. La relación cámara-fusil.

B) La fabricación del otro desde la mirada colonial.

Franz Fanon. Piel negra, máscaras blancas. El sujeto objetualizado por la mirada racista.

Deborah Poole. Visión, raza y modernidad. La construcción de una economía visual colonizadora.

Coco Fusco. Exhibiciones humanas, miradas etnográficas. Un espejo para la mirada racista.

Joaquín Barriandos. La colonialidad del ver en la figura del salvaje.

Roger Bartra. Las funciones de los salvajes antes de su invención por parte del proyecto colonizador.

Silvia Rivera Cusicanqui. Sociología de la imagen, miradas ch'ixi.

Eduardo Viveiros de Castro. Visualidades amerindias, la mirada del jaguar.

C) Cuestionamientos desde el feminismo de la visualidad patriarcal.

Linda Nead. Normas para mirar el desnudo femenino.

Patricia Mayayo. La construcción de las imágenes de mujeres.

Laura Mulvey. La sujeción de la mirada patriarcal.

Amelia Jones. Postfeminismo y prácticas de arte corporal emancipadoras.

Patricia Mayayo. El poder de la mirada dirigida a la mujer

Maite Garbayo. Hacer y deshacer el género en el tardofranquismo y la transición

2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Prueba escrita.

Redacción de dos comentarios de entre los tres módulos de la asignatura. En ellos cada estudiante articula desde un punto de vista personal los contenidos abordados en cada módulo. La profesora facilitará preguntas, materiales y textos para sugerir la elaboración de los comentarios.

Extensión aproximada: 2500 palabras

Fecha límite de entrega: 2 de junio

Valoración: 90% de la nota final (para evaluación continua).

100% de la nota final (para evaluación global)

Criterios de evaluación de la prueba escrita:

- a) Contenidos. Se demuestra conocimiento y manejo de los conceptos y problemas abordados en cada módulo. La idea central del comentario tiene interés filosófico. Se domina la bibliografía del temario. 0-4 puntos.
- b) Estructura. Se propone una división cabal y justificada de los contenidos. El argumento está expuesto con unidad y progresión, en relación a un hilo conductor. Se demuestra un dominio suficiente de los conceptos básicos de la asignatura y su empleo en argumentos claros y sintéticos. 0-3 puntos.
- c) Redacción, ortografía y sintaxis. 0-3 puntos.

Otros.

Para aquellas personas especialmente interesadas en la asignatura, se ofrecen dos posibilidades de profundizar en la materia de la Filosofía de la imagen, mediante dos vías:

A) Moderación de sesiones. (Para evaluación continua)

Moderación una de las sesiones de comentario y debate de textos de la asignatura. Ello implica: breve presentación del texto, selección de imágenes y planteamiento de preguntas para facilitar el debate.

Fecha: cualquier sesión de debate colectivo. Habrá que pactar el calendario con la profesora.

Valoración: 10% de la nota final.

Criterios de evaluación para esta prueba:

- a) Se demuestra haber leído y comprendido los textos.
- b) Expresión exacta y clara, manejo de un lenguaje riguroso de la materia.
- c) Se escucha con atención y se responde reflexivamente a las intervenciones de los compañeros y compañeras.

B) Trabajo monográfico. (Opcional para evaluación continua)

Elaboración de un trabajo monográfico sobre un tema libre a elegir dentro del marco de ideas y problemas planteado en la asignatura. El trabajo será guiado por la profesora, no se admiten entregas que no se hayan comentado previamente con ella.

Extensión: en torno a las 2500 palabras.

Fecha límite de entrega: 2 de junio

Valoración: hasta un 5% extra sobre la nota final

Criterios de evaluación para esta prueba:

- a) Pertinencia e interés del tema elegido. La idea central tiene interés filosófico.
- b) Organización de las ideas y argumentos expresados. Se propone una división cabal y justificada de los contenidos abordados. El texto tiene unidad y progresión, existe un hilo conductor.
- c) Se ofrece un enfoque personal bien fundamentado y el trabajo refleja un interés personal.
- d) Búsqueda bibliográfica y de materiales.

3. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

- Alpers, Svetlana: *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Madrid: Hermann Blume, 1987.
- Arnheim, Rudolf: *El pensamiento visual*, Barcelona: Paidós, 1998.
- ___: *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*, Madrid: Alianza, 2008.
- Bal, Mieke; Bryson, Norman: "Semiotics of Art History", en *The Art Bulletin*, núm. 73, Nueva York: College Art Association, 1991, pp. 174-208.
- ___: *Reading Rembrandt. Beyond the Word-Image Opposition*, Nueva York y Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- ___: "El esencialismo visual y el objeto de los Estudios visuales", en VV.AA.: *La polémica sobre el objeto de los estudios Visuales*. Revista *Estudios Visuales* núm. 2, Murcia: Cendeac, 2004, pp. 11-49.
- Barthes, Roland: *Elementos de semiología*, Madrid: Alberto Corazón, 1971.
- ___: *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*, Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 1986.
- ___: *La aventura semiológica*, Barcelona: Paidós, 1990.
- ___: *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*, Buenos Aires: Paidós, 2003.
- Bartra, Roger: *El salvaje en el espejo*, México: Era/Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, pp.
- Baxandall, Michael: *Modelos de intención: sobre la explicación histórica de los cuadros*, Madrid: Hermann Blume, 1989.
- ___: *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*, Barcelona: Gustavo Gilí, 2000.
- Belting, Hans: *El Bosco: el jardín de las de las delicias*, Madrid. Abada, 2009.
- ___: *Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Madrid: Akal, 2009.
- ___: *Floencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre Oriente y Occidente*, Madrid: Akal, 2012.
- ___: *Antropología de la imagen*, Madrid / Buenos Aires: Katz, 2012.
- Berger, John: *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
- Blesa, Túa: *Lecturas de la ilegibilidad en el arte*, Salamanca: Delirio, 2011.
- Brea, José Luis: *La era postmedia. acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*, Salamanca: Centro de arte de Salamanca, 2001.
- ___ (ed.): *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal, 2005.
- ___: *Las tres eras de la imagen: imagen-materia, film, e-image*, Madrid: Akal, 2010.
- Bryson, Norman: *Visión y pintura: la lógica de la mirada*, Alianza: Madrid, 1991.
- ___: *Visual Culture: Images and interpretations*, Middletown: Wesleyan University Press, 1994.
- Buck-Morss: *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes*, Madrid: Antonio Machado Libros, 2001.
- ___: "Estudios visuales e imaginación global, Antípoda nº 9, julio-diciembre 2009, pp. 19-46.
- Crary, Jonathan: *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia: Cendeac, 2008.
- ___: *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*, Madrid: Akal, 2008.
- Didi-Huberman, Georges: *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires: Manantial, 1997.
- ___: *La pintura encarnada. (Seguido de la obra maestra desconocida de Honoré de Balzac)*, Valencia: Pre-Textos y Universidad Politécnica de Valencia, 2007.
- Didi-Huberman, Georges: "La emoción no dice "yo". Diez fragmentos sobre la libertad estética", en AA.VV.: *Alfredo Jaar. La política de las imágenes*. (Catálogo de la exposición homónima), Santiago de Chile: Metales Pesados, 2008, pp. 39-28.
- ___: *Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte*. Murcia. Cendeac. 2010.

- Diéguez, Ileana: “Los cuerpos de la violencia y su representación en el arte. Artículo desarrollado a partir de: *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*, Córdoba (Argentina): Documenta/Escénicas, 2013.
- Dubois, Philippe: *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*, Barcelona / Buenos Aires / México: Paidós, 1994.
- Elkins, James: *On pictures and the words that fail them*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- ___: *How to use your eyes*, Nueva York, Londres; Routledge, 2000.
- ___: *Pictures & Tears. A History of People Who Have Cried in Front of Paintings*, Nueva York, Londres; Routledge, 2001.
- Fanon, Franz: *Piel negra, máscaras blancas*, Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973.
- Foster, Hal (ed.): *Vision and visuality*, Bay Press, Seattle, 1988.
- Francastel, Pierre: *La figura y el lugar*, Barcelona, Laia, 1988.
- Fried, Michael: *El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna*, Madrid: Antonio Machado Libros, 2000.
- Freedberg, David: *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid: Cátedra, 1992.
- Fusco, Coco: “La otra historia del performance intercultural”, en Diana Taylor y Marcela Fuentes (eds.): *Estudios avanzados de performance*, México: Fondo de cultura económica, 2011, pp. 305-342.
- García Varas, Ana (ed.): *Filosofía de la imagen*, Salamanca, Eds. de la Universidad de Salamanca, 2012.
- ___ (ed.): *Filosofía e(n) imágenes*, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2012.
- Gombrich, Ernst: *Gombrich esencial. Textos escogidos sobre arte y cultura*, Madrid: Debate, 1997.
- ___: *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- ___: *La preferencia por lo primitivo: episodios de la historia del gusto y el arte de Occidente*, Londres: Phaidon Press, 2011.
- Guasch, Anna María: “Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión”, en *Los estudios visuales en el siglo XXI*, Revista *Estudios Visuales* núm. 1, Murcia: Cendeac, Noviembre de 2003, pp. 8-16.
- Jay, Martin: “Regímenes escópicos de la modernidad”, en V.V.A.A.: *Trompe-la-mémoire*, Fundación Luis Seoane, La Coruña, 2003.
- ___: *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*, Madrid: Akal, 2008.
- Jones, Amelia: *The Feminism and Visual Culture Reader*, Nueva York: Taylor & Francis, 2002.
- Krauss, Rosalind: *El inconsciente óptico*, Madrid: Tecnos, 2013.
- Mayayo, Patricia: *Historias de mujeres, historias del arte*, Madrid, Cátedra, 2003.
- Merleau-Ponty, Maurice: *Lo visible y lo invisible*, Barcelona: Seix Barral, 1970.
- ___: *El ojo y el espíritu*, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 1986.
- Mirzoeff, Nicholas: *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2003.
- Mitchell, W. J. Thomas: *What do pictures want? The lives and loves of images*, Chicago: The University of Chicago Press, 2005.
- ___: *Teoría de la imagen: ensayos sobre representación verbal y visual*, Madrid: Akal, 2009.
- Mondzain, Marie-Jose: *L'Image naturelle*, Le Nouveau commerce, 1995.
- ___: *Homo spectator*, París: Bayard, 2007
- Mroué, Rabih: “Estoy aquí pero no puedes verme”, en *Re-visiones* núm. 2 (2012), Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 1-5.
- Moxey, Keith: “Nostalgia de lo real. La problemática relación de la Historia del arte con los Estudios Visuales”, en V.V.A.A.: *Los estudios visuales en el siglo XXI*, Revista *Estudios Visuales* núm. 1, Murcia: Cendeac, 2003, pp. 41-59.

- ___: *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*, Barcelona, Buenos Aires: Sans soleil, 2015.
- Mulvey, Laura: "Placer visual y cine narrativo.", en Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comps.): *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México: Universidad Iberoamericana/PUEG, 2007, pp. 81-93.
- Nancy, Jean-Luc: *La representación prohibida. Seguido de la Shoa, un soplo*, Buenos Aires, Madrid: Amorrortu, 2006.
- Panofsky, Erwin: *La perspectiva como «forma simbólica»*, Barcelona: Tusquets, 2003.
- ___: *Estudios sobre iconología*, Madrid: Alianza, 2004.
- ___: *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*, Madrid: Siruela, 2007.
- Parker, Rozsika y Pollock, Griselda: *Old Mistresses. Woman, Art and Ideology*, Londres y Nueva York: I.B. Tauris, 2013.
- Pérez Carreño, Francisca: *Los placeres del parecido: Icono y representación*, Madrid: Visor, 1988.
- Pollock, Griselda: *Encuentros en el museo feminista virtual. Tiempo, espacio y el archivo*, Madrid: ___: *Visión y diferencia: feminidad, feminismo e historias del arte*, Buenos Aires: Fiordo, 2013.
- Puelles Romero, Luis: *Mirar al que mira. Teoría estética y sujeto espectador*, Madrid: Abada, 2011.
- Rancière, Jacques: *El inconsciente estético*, Buenos Aires: del Estante, 2005.
- ___: *El destino de las imágenes*, Pontevedra: Politopías, 2011.
- Rivera Cusicanqui, Silvia: *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*, Buenos Aires: Tinta Limón, 2015, pp.
- Rivera Cusicanqui, Silvia: *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*, Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.
- Rodríguez de la Flor, Fernando: *Giro visual. Primacía de la imagen y declive de la lecto-escritura en la cultura posmoderna*, Salamanca: Delirio, 2009.
- Rorty, Richard (ed.): *The Linguistic Turn, Essays in Philosophical Method*, Chicago: University of Chicago press, 1967.
- Said, Edward W.: *Orientalismo*, Barcelona: Debolsillo, 2003.
- Sartre, Jean-Paul: *El ser y la nada. Ensayo de ontología fenomenológica*, Buenos Aires: Losada, 1983.
- Sontag, Susan: *Ante el dolor de los demás*, Madrid: Alfaguara, 2004, pp.
- Starobinski, Jean: *El ojo vivo*, Valladolid: Cuatro, 2002.
- Saussure, Ferdinand de: *Curso de lingüística general*, Madrid: Alianza, 1987.
- Schapiro, Meyer: "On Some Problems in the Semiotics of Visual Art: Field and Vehicle in Image-Signs," *Semiotica*, I, 1969, pp. 223-242.
- Schapiro, Meyer: *Palabras, escritos e imágenes. Semiótica del lenguaje*, Madrid: Encuentro, 1998.
- VV.AA.: "Cuestionario October sobre la Cultura Visual", en VV.AA.: *Los estudios visuales en el siglo XXI*, Revista *Estudios Visuales* núm. 1, Murcia: Cendeac, Noviembre de 2003, pp. 83-126.
- VV.AA.: *Estéticas de la imagen / Estéticas de la palabra*. Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán VIII, Fundación Mindán Manero, 2013.
- Young, Iris Marion: "Throwing like a girl. A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility and Spatiality", en *Human Studies* núm. 3, 1980, pp. 137-156.