

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR**Nombre español** Imágenes pensativas. Teoría y práctica desde la interculturalidad

Nombre inglés Pensive Images. Theory and Practice through an Intercultural Lens

Nombre profesor (a) Paulina Faba

Número de Créditos

4

Descripción: Este curso explora las imágenes pensativas como formas de conocimiento y reflexión visual, examinando diferentes tradiciones teóricas y prácticas que han abordado la capacidad de las imágenes para generar y transmitir pensamiento. Desde la antropología de la imagen hasta la filosofía visual, desde los estudios de memoria hasta el análisis de prácticas artísticas contemporáneas, el curso propone un acercamiento intercultural al pensamiento visual. Se analizarán diversas tradiciones de creación de imágenes, con especial atención a las prácticas vivas en América Latina, explorando sus sistemas de pensamiento visual, sus principios compositivos y sus métodos de transmisión de conocimiento. El curso establece un diálogo entre diferentes aproximaciones teóricas al pensamiento visual y los sistemas de conocimiento de culturas no occidentales, culminando en la creación de obras que reflejen esta perspectiva intercultural.

Objetivo General de la Asignatura

Examinar y analizar las imágenes pensativas como formas de conocimiento y reflexión visual desde una perspectiva intercultural, realizando conexiones entre diversos marcos teóricos y prácticas culturales.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- Comprender el marco teórico de las imágenes pensativas.
- Analizar obras históricas y contemporáneas bajo esta perspectiva.
- Desarrollar capacidad crítica para identificar y analizar el pensamiento visual.
- Desarrollar capacidades para conceptualizar y articular proyectos curatoriales en torno a imágenes pensativas.

Modalidad de trabajo: Se realizarán clases lectivas y discusiones grupales en torno al material bibliográfico y artístico. Igualmente, en cada sesión se presentará un pequeño ejercicio creativo-reflexivo creado previamente en casa, de acuerdo a indicaciones relacionadas con lo visto en cada sesión.

Las tareas visuales semanales están diseñadas para:

1. Ser realizables en una semana
2. Conectar directamente con los contenidos de cada sesión
3. Contribuir al desarrollo progresivo del proyecto curatorial final
4. Estimular tanto la práctica como la reflexión teórica.

CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN

Unidad I. Fundamentos teóricos

Semana 01. 13 de marzo. Introducción

- a. Presentación del programa.
- b. Introducción a las imágenes pensativas

Bibliografía obligatoria

- Mitchell, W.J.T. (2009). "¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual". Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones.
- Grootenboer, Hanneke (2020). "The Pensive Image: Art as a Form of Thinking". Chicago: University of Chicago Press.

Semana 02: 20 de Marzo. Una Historia del Arte Filosófica

- a. Definiendo las imágenes pensativas
- b. Teorizando la quietud.
- c. Contra la representación.

Bibliografía obligatoria

- Didi-Huberman, Georges (2009). "La imagen superviviente". Abada Editores.
- Belting, Hans (2007). "Antropología de la imagen". Katz Editores.
- Boehm, Gottfried "¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes". En: García Varas, Ana (ed.). Filosofía de la imagen. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Semana 03: 27 de Marzo. Principios de análisis visual y pensamiento.

- a. El principio de la quimera en Carlo Severi.
- b. Construcción visual y secuencia en tradiciones artísticas no occidentales.
- c. Memoria y transmisión.
- d. Tarea para sesión siguiente: crear una imagen quimera a partir de collage.

Bibliografía obligatoria

- Warburg, Aby (2010). "Atlas Mnemosyne". Akal.
- Severi, Carlo (2010). "El sendero y la voz: Una antropología de la memoria". Buenos Aires: SB Editorial.
- Assmann, Jan (2011). "Historia y mito en el mundo antiguo". Madrid: Gredos.

Semana 04: 03 de Abril. Diagramas y pensamiento filosófico

- a. Arte, retórica y memoria en Europa.
- b. Susana Berger y la relación entre arte y filosofía.
- c. Tarea para sesión siguiente: creación de diagrama de visualización de pensamiento abstracto.

Bibliografía obligatoria

- Berger, Susanne (2017). "The Art of Philosophy: Visual Thinking in Europe from the Late Renaissance to the Early Enlightenment". Princeton University Press

Unidad II. Medios y casos de Europa a EE.UU

Semana 05: 10 de Abril. La pintura

- a. La pintura como práctica y espacio de pensamiento
- b. Lo cotidiano como figura de pensamiento.
- c. Naturalezas muertas.
- d. Tarea para sesión siguiente: crear una pintura que busque pensar lo cotidiano.

Bibliografía obligatoria

- Bryson, Norman (2021). "Volver a mirar: Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas". Madrid: Alianza Editorial.
- Stoichita, Victor (2000). "La invención del cuadro". Barcelona: Ediciones del Serbal.

Semana 06: 17 de Abril. La Fotografía

- a. Roland Barthes
- b. Jacques Rancière
- c. Hanneke Grootenboer.
- d. Tarea para sesión siguiente: crear una fotografía que encarne una imagen pensativa.

Bibliografía obligatoria

- Rancière, Jacques (2010). "El espectador emancipado". Capítulo "La imagen pensativa". Buenos Aires: Manantial.
- Barthes, Roland (1990). "La cámara lúcida". Barcelona: Paidós
- Krauss, Rosalind (2002). "Lo fotográfico: Por una teoría de los desplazamientos". Barcelona: Gustavo Gili.

Semana 07: 24 de abril. Instalaciones

- a. La instalación como espacio de pensamiento.
- b. Memoria y espacio en la obra de Christian Boltanski.
- c. Ilya Kabakov y la instalación total.
- d. Tacita Dean y el pensamiento temporal.
- e. Tarea para sesión siguiente: diseñar una instalación que encarne un espacio de pensamiento.

Bibliografía obligatoria

- Bishop, Claire (2021). "Installation Art: A Critical History". London: Tate Publishing.
- Kabakov, Ilya (1995). "On the Total Installation". Ostfildern: Cantz.

Unidad III. Medios y caso de América Latina

Semana 08: 08 de Mayo. Pintura

- a. Tarsila do Amaral y el pensamiento antropofágico.
- b. Joaquín Torres García y el universalismo constructivo.
- c. Beatriz González y la imagen popular.

d. Crear un ejercicio visual que explore el pensamiento antropofágico, apropiándose y transformando una imagen icónica del arte occidental desde una perspectiva latinoamericana.

Bibliografía obligatoria

- Ades, Dawn. "Art in Latin America: The Modern Era, 1820-1980". Yale University Press.
- Giunta, Andrea (2020). "Feminismo y Arte Latinoamericano". Siglo XXI
- Ramírez, Mari Carmen (2019). "El Taller Torres-García: The School of the South and Its Legacy". University of Texas Press.

Semana 09: 15 de Mayo. Fotografía

- a. Graciela Iturbide y el pensamiento ritual.
- b. Oscar Muñoz y la imagen efímera.
- c. Rosângela Rennó y los archivos.

d. Tarea para sesión siguiente: Realizar una serie de tres fotografías que exploren la memoria y el archivo, inspiradas en las estrategias de Oscar Muñoz o Rosângela Rennó.

Bibliografía obligatoria

- Castellote, Alejandro (2003). "Mapas abiertos: Fotografía Latinoamericana". *Boletín de Arte*
https://www.academia.edu/112260513/Mapas_abiertos_fotograf%C3%ADa_latinoamericana_1991_2002
- Herzog, Hans-Michael (2020). "Pensamiento visual contemporáneo". La Fábrica.
- Crítica cultural y fotografía en América Latina. EXIT Express.

Semana 11: 22 de Mayo. Presentaciones iniciales proyecto curatorial imágenes pensativas Definición de concepto, objetivos y selección preliminar de obras.

Bibliografía obligatoria

- Alonso, Rodrigo (2003). "Curaduría en las artes plásticas: más allá de la documentación". En: AAVV, Curadores de la Universidad Nacional de Colombia..
- Guasch, Anna María (2016). "El arte en la era de lo global 1989-2015". Madrid: Alianza Editorial.
- Groys, Boris (2014). "Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Buenos Aires: Caja Negra.

Semana 12: 29 de mayo. Instalaciones

- a. Cildo Meireles y el pensamiento sensorial
- b. Doris Salcedo y la memoria material
- c. Luis Camnitzer y el pensamiento conceptual

d. Tarea para sesión siguiente: Desarrollar una maqueta o boceto de instalación que trabaje con la memoria material, inspirada en las estrategias de Doris Salcedo o Cildo Meireles.

Bibliografía obligatoria

- Pérez-Oramas, Luis (2020). "La república del arte". RM Verlag
- Brett, Guy (2019). "Transcontinental: Nine Latin American Artists". Verso
- Camnitzer, Luis (2018). "Arte y pedagogía". MALBA

Unidad IV. Aspectos teóricos y prácticos para la curaduría de imágenes pensativas

Semana 13: 05 de Junio. Teoría curatorial

Tarea para sesión siguiente: Escribir un texto curatorial breve (500 palabras) sobre una selección de tres imágenes pensativas, articulando un concepto que las conecte.

Bibliografía obligatoria

- Obrist, Hans Ulrich (2011). "Breve historia del comisariado". Madrid: Exit Publicaciones.
- Sánchez, Oswaldo (2015). "Traducciones culturales: arte contemporáneo y esfera pública". México: MUAC-UNAM.
- Smith, Terry (2012). "Thinking Contemporary Curating". New York: Independent Curators International.

Semana 14: 12 de Junio. Metodologías de investigación curatorial

Tarea para sesión siguiente: Desarrollar una propuesta de montaje espacial para el proyecto curatorial final, incluyendo plano de sala y disposición de obras.

Bibliografía obligatoria

- O'Neill, Paul (2012). "The Culture of Curating and the Curating of Culture(s)". MIT Press.
- Borea, Giuliana (ed.) (2017). "Arte y antropología. Estudios, encuentros y nuevos horizontes". Lima: PUCP.

Semana 15: 21 de Junio. Tutoría trabajo final

Preparación de guión de presentación que incluya: statement curatorial, selección de obras, diseño museográfico y estrategias de mediación.

Semana 16: 26 de Junio. *Presentaciones finales proyecto curatorial.

Semana 17: 03 de Julio (Entrega trabajo escrito)

Semana 18: 10 de Julio (Examen) Semana 19: 16 de Julio (Cierre de Acta)

Bibliografía general complementaria:

- Bal, Mieke (2016). "Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada". Madrid: Akal.
- Richard, Nelly (2007). "Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico". Buenos Aires: Siglo XXI.
- Escobar, Ticio (2004). "El arte fuera de sí". Asunción: FONDEC/CAV.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2015). "Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina". Buenos Aires: Tinta Limón.

Revistas especializadas en línea:

- Artishock (Chile) - www.artishock.cl
- Terremoto (México) - www.terremoto.mx
- e-flux journal - www.e-flux.com/journal
- Ramona (Archivo histórico) - www.ramona.org.ar
- ERRATA# (Colombia) - <https://revistaerrata.gov.co/>

Bases de datos académicas:

- JSTOR
- Project MUSE
- ARTstor
- Oxford Art Online

Recursos en línea:

- Red Conceptualismos del Sur (www.redcsur.net)

- Estudios Curatoriales (UNTREF, Argentina)
- Repositorio de la Red de Documentación de Arte Contemporáneo

Recursos institucionales:

- MALBA (Buenos Aires)
- Museo Reina Sofia (Madrid)
- MAC (Santiago de Chile)
- MUAC (México)

EVALUACIÓN

1. Presentación preliminar de proyecto curatorial de imágenes pensativas (20%). Ver plantilla y rúbrica en cursos. **Fecha: 22 de mayo**
2. Presentación final de proyecto curatorial (20%). Ver plantilla y rúbrica en cursos. **Fecha: 26 de junio.**
3. Ejercicios de curación por sesión (20%). Ver rúbrica en cursos. **Cada semana.**
4. Trabajo escrito de proyecto curatorial final con la selección de obras, los fundamentos conceptuales y diseño de montaje espacial, incluyendo diseño, plano de sala y disposición de obras (40%). Ver TDR y rúbrica en cursos **Fecha: 3 de julio.**

Asistencia:

- Mínimo 80% de asistencia para aprobar.
- Tres atrasos equivalen a una inasistencia.
- Justificación médica requerida para ausencias prolongadas.

Participación:

- Lectura previa obligatoria del material asignado.
- Contribución activa en discusiones grupales.
- Presentación puntual de ejercicios prácticos.
- Participación en visitas y actividades extra-aula.

Normas de trabajo:

- Puntualidad en la entrega de trabajos.
- Formato académico en trabajos escritos.
- Citación correcta de fuentes.
- Originalidad y honestidad académica.