

Teoría de la Representación II

DESCRIPTOR

La presente asignatura pretende definir una matriz de problemas, desde una perspectiva interdisciplinaria, que apunten a un análisis de la representación en sus dimensiones objetuales, corporales y espaciales.

OBJETIVO GENERAL

Generar una reflexión fundamentada sobre los procesos de representación de espacio, objeto y cuerpo examinando sus relaciones, particularidades y tensiones de acuerdo a la filosofía y teoría del arte contemporáneo para traducirlos en procedimientos o medios de creación de obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descubrir el vínculo entre las categorías de espacio, objeto y cuerpo y cómo constituyen un aspecto problemático y central de la obra de arte visual y escénica
- Identificar los principales modelos con los que se ha representado el espacio en occidente.
- Comprender la complejidad que encierra la noción de cosa y objetualidad en el pensamiento moderno y cómo se pone en crisis en el arte del siglo XX.
- Revisar las principales ideas que han conformado la imagen del cuerpo en la modernidad y en el presente.
- Apreciar la obra de arte como una forma de conocimiento y archivo de nuestra cultura, identificando en ella aplicaciones de los conceptos tratados.
- Analizar y exponer textos teóricos competentemente
- Derivar de los textos teóricos materiales y procedimientos de o para la realización de un ejercicio artístico

CONTENIDO

Presentación del Curso: Objetivos, programa, bibliografía, evaluaciones

Unidad 1: La conceptualización del espacio en occidente: del paradigma pictórico al paradigma temporal del movimiento (ritmo) escénico

1. Espacio y modernidad
  - a. Antecedente clásico: Lugar propio en la Física de Aristóteles y un ejemplo en la Divina Comedia de Dante (revisión de autosacramentales)
  - b. Modernidad: Espacio Geométrico en Kant.
  - c. Crisis moderna; Espacio fenomenológico (interaccional)
2. Problemas del espacio en artes visuales: perspectiva y encuadre/poliperspectiva, desencuadre y apertura: Heidegger y Chillida, Boltanski espacio como verbo.
3. Espacio en el teatro: Schlemmer: Griffero, Lo Inmersivo

4. Exposiciones: No-lugares (Marc Auge), Relatos de espacio (de Certeau), La Casa (Bachelard), Heterotopias (Foucault)

Unidad 2: Los diversos sentidos de la “cosa” en occidente: naturaleza, función y deseo.

1. Cosa, materia, objeto *-Evaluación prueba-*
  - a. Fenomenología de la cosa: El origen de la obra de arte (Heidegger)
  - b. Objeto en la modernidad: de la funcionalidad al fetiche de la Mercancía (Barthes, Baudrillard)
2. Objetualidad, desmaterialización, alegoría: tres posiciones del arte sobre las cosas (Fried, Nickas, Lippard) La crisis del objeto en arte: del objeto a la experiencia, de la experiencia al espectáculo: cosificación de la experiencia.
3. Fascinación y misterio de la Máquina
4. Exposiciones: (Lazarato, Guattari, Sánchez, Stelarc)

Unidad 3: Revisión de las principales ideas de cuerpo en la modernidad occidental

1. Imágenes del cuerpo en occidente
  - a. Dualismo
  - b. Cuerpo anatomizado
  - c. Estrategias de borramiento
2. Cuerpos fronterizos:
  - a. Quiasmo
  - b. Cuerpo sin órganos
  - c. Cuerpos precarizados
3. Exposiciones: Kristeva, Haraway, Del Val

METODOLOGÍAS

- Clases expositivas
- Debate en aula
- Participación del grupo a través de exposiciones grupales y escritura creativa
- Trabajos de observación

EVALUACIONES

- Prueba escrita
- Presentaciones orales ante el curso.
- Ejercicios práctico

BIBLIOGRAFÍA

- Aristóteles, (2000) *Física*, Libro IV, Madrid, Gredos
- Auge, Marc, (2009) *Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre modernidad*, Barcelona, Gedisa
- Bachelard, Gaston, *La poética del espacio*, México, Fondo de Cultura Económica
- Barthes, Roland, (1990) "Semántica del objeto", en *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós.
- Baudrillard, Jean, *El Sistema de los objetos*, México, Siglo XXI:
- De Certeau, Michel, (1999) *La invención de lo cotidiano*. México: Universidad Iberoamericana/ITESO/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
- Foucault, Michel, *Heterotopías*,
- Guattari, Felix, "La heterogénesis maquínica" en *Caosmosis*, Buenos Aires, Manantial, 1996
- Haraway, Donna (1984) "Manifiesto Ciborg El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado". http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf
- Heidegger, Martin (2009), *Arte y espacio*, Barcelona, Herder
- Heidegger, Martin, (1960) "El origen de la obra de arte" en *Sendas Perdidas*, Buenos Aires: Losada. Kant; E, *Critica de la razón pura*, Madrid, Alfaguara
- Lazzarato, Maurizio, "La Máquina" <http://eipcp.net/transversal/1106/lazzarato/e>
- Le Breton, David (2002), *Antropología de cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión
- Lippard, Lucy & Chandler, John, *La desmaterialización del arte*
- Kristeva, Julia, "Sobre la abyección" en *Podere de la perversión. Ensayo sobre Louis Ferdinand Celine*. Mexico, Siglo XXI, 2006
- Von Kleist, Heinrich, "Sobre el teatro de marionetas", en *Fragmentos para la historia del cuerpo*, Vol 1, Madrid, Taurus
- Merlau-Ponty, Maurice, (2000) *Fenomenología de la percepción*, Barcelona, Península
- Merlau-Ponty, Maurice, (1970) "Quiasmo" en *Lo visible e invisible*, Barcelona. Seix barr
- Schelemmer, O. *Escritos sobre arte, pintura, teatro, danza*. Barcelona. Paidós: 1986