

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Material Didáctico:

**“Bibliografía para entender la Metodología
de investigación en el arte y del arte”**

UA: Seminario de experimentación visual I

Maestría en Estudios Visuales

Elabora: D. en E. L. Cynthia Ortega Salgado

Fecha de elaboración: Septiembre 2016

A V

estudiosvisuales

Simón Marchán Friz

Doctor en filosofía y letras de la Universidad de Complutense de Madrid, es miembro de la Real Academia de San Fernando. Su obra versa sobre la estética y el arte contemporáneo.

Del arte objetual al arte de concepto

Es una obra que aspira a ofrecer un balance de los años 60 y sus estribaciones en la década siguiente, esta obra ahonda en la poética de cada tendencia y logra sintonizar nuestra peculiar situación cultural, artística y política con el panorama artístico internacional.

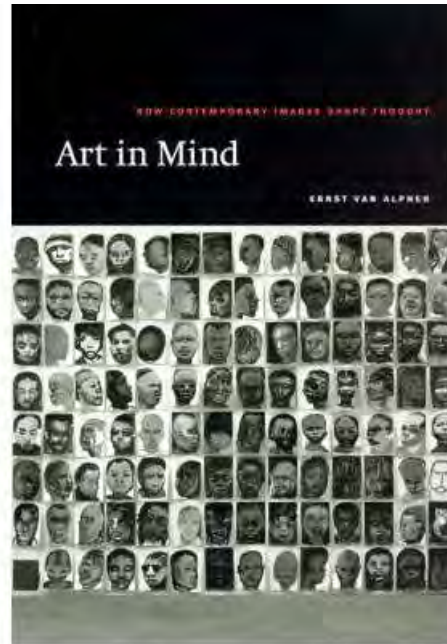
Michel Ann Holly, Marquard Smith (editores)

Michel Ann Holly (19 de julio de 1944) es historiadora del arte. Co-fundadora del programa de graduados visuales y estudios culturales de la universidad de Rochester.

Maquard Smith, Director Fundador del Instituto de Cultura Moderna y Contemporánea; Fundador y Editor en Jefe de la Revista de Cultura Visual, publica ampliamente sobre el estudio visual y cultural de los cuerpos, tecnologías y sexualidades en la modernidad.

What is Research in the visual arts?

La disciplina de la historia del arte se encuentra en un momento de autoconciencia, y los historiadores del arte son cada vez más auto-reflexivos sobre sus prácticas. En este volumen, trece autores abordan tanto las cuestiones filosóficas y prácticas que ahora enfrentan en el campo de las artes visuales mediante la investigación. Sus ensayos exploran la naturaleza personal, política, estética, creativa y la curiosidad emotiva extraordinaria de los historiadores del arte. El proceso de hacer investigación en el archivo, biblioteca, estudio, galería, museo, y más allá.

Ernst Van Alphen

Profesor de estudios literarios en la universidad de Leiden.

En *art in Mind*, Ernst van Alphen sondea la idea del arte como una fuerza de mando con la capacidad para dar forma a nuestro intelecto e intervenir en nuestras vidas. En lugar de interpretar el arte como un mero reflejo de nuestra experiencia social o un producto de la historia, van Alphen aquí argumenta que el arte es un agente histórico, o un creador cultural que impulsa el pensamiento y la experiencia hacia adelante.

Nestor García Canclini

García Canclini (1939) Este libro parte del vacío que dejó el agotamiento de las estéticas modernas. Critica también la idealización de obras fragmentarias y nomádicas, su fugaz prestigio en el canon posmoderno, y busca un marco analítico que, para examinar el arte contemporáneo, se ocupe de él junto con las condiciones culturales y sociales en las que se hace posible su condición postautónoma, como un modo de comprender, no sólo el mundo del arte, sino también los complejos procesos sociales en los que éste adquiere sentido.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

Aurora Fernández Polanco
Yayo Aznar Almazán (Coordinadora)
Jesús López Díaz

Editorial Universitaria
Ramón Areces

UNED

Aurora Fernández Polanco; Yayo Aznar Almazán;
Jesús López Díaz

Este libro pretende llevar a cabo una aproximación a una mejor comprensión de los nuevos y diferentes comportamientos artísticos que han tenido lugar desde los años setenta. Convencidos de que es posible reflexionar sobre nuestro contexto con las aportaciones de los artistas, el libro tiene como resultado no sólo una aproximación a los acontecimientos en el entorno del arte, sino también una reflexión (y por qué no, otra panorámica) de todos los cambios y posiciones que han tenido y tienen lugar en el contexto político y social de los últimos tiempos.

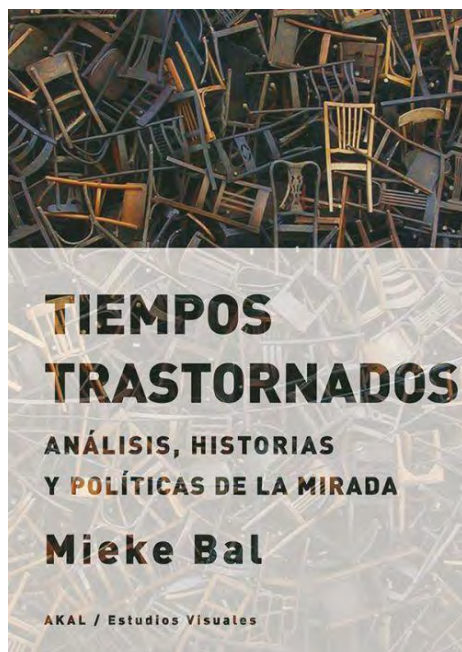
José Luis Brea

(1957-2010) José Luis Brea, profesor de Estética y Teoría de Arte Contemporáneo de la Universidad de Carlos III de Madrid y uno de los referentes de la teoría y la crítica de arte.

Director de las revistas Acción Paralela, Estudios Visuales y de los website w3art, aleph ySalonkritik, pionera ésta de la crítica de arte online.

Estudios Visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización

¿Qué son los Estudios visuales? Surgidos en torno al cambio de milenio como un entrecruce de disciplinas –la Historia del arte, la Estética, la Teoría fílmica, los Estudios culturales, la Teoría de los medios, la Cultura visual, los Estudios poscoloniales y de género ...–, responden a la necesidad de analizar un ámbito de importancia creciente en las sociedades contemporáneas: el de la visualidad, en el que intentan dar cuenta, sin restricciones disciplinares, de los procesos de producción de significado cultural que tienen su origen en la circulación pública de las imágenes. Podríamos, así, describirlos como aquellos estudios que tratan de «la vida social de las imágenes», analizando los procesos de la construcción cultural de la visualidad.

Mieke Bal

Tras una introducción en la que la autora realiza un repaso a su trayectoria intelectual y a los temas esenciales del análisis visual, el libro ofrece por primera vez en lengua castellana algunas de las intervenciones más relevantes de la producción de Mieke Bal, llegando hasta los textos más recientes sobre los ensayos visuales, el análisis fílmico y el trabajo de comisariado. En cierta manera, es un mapa de los diferentes conceptos y problemas que han preocupado a Bal durante su larga carrera profesional, así como de cuestiones centrales del análisis cultural y los estudios visuales.

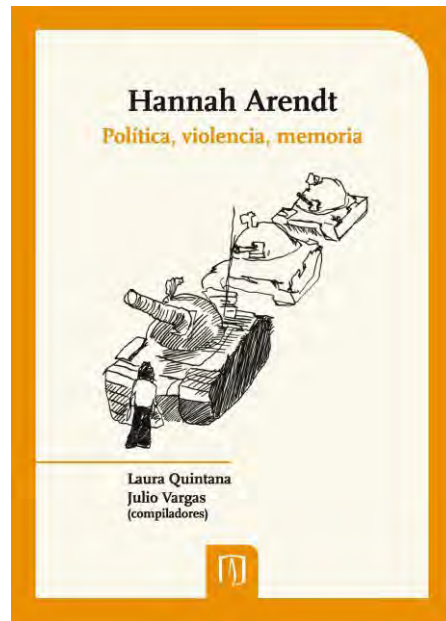
Miguel Hernández Navarro

Este pequeño libro intenta mostrar que el archivo escópico de la Modernidad –la condición de posibilidad de lo visible– está constituido por una crisis en la verdad de lo visible: la toma de conciencia de que hay cosas que no podemos ver, y que las cosas que vemos no son de fiar. Se trata de la presencia de un escotoma –de ahí el término “escotómico”–, un punto ciego de la visión, algo que no puede ser visto del todo, un lado oscuro, una falta, un objeto inasumible, inapreciable, inaprehensible.

Keith Moxey

Keith Moxey, uno de los teóricos de la Historia del Arte y los Estudios Visuales más destacados en la actualidad, reúne en este volumen sus investigaciones más recientes en torno al problema del tiempo, las imágenes y la historia. La teoría y la reflexión crítica se funden con una puesta en práctica valiente que no rehúye las dificultades de situarse ante las imágenes para interrogarlas desde una perspectiva abierta. Esta mirada incorpora necesariamente al crítico y al historiador, y a las sutiles subjetividades que permanecen escondidas en sus textos.

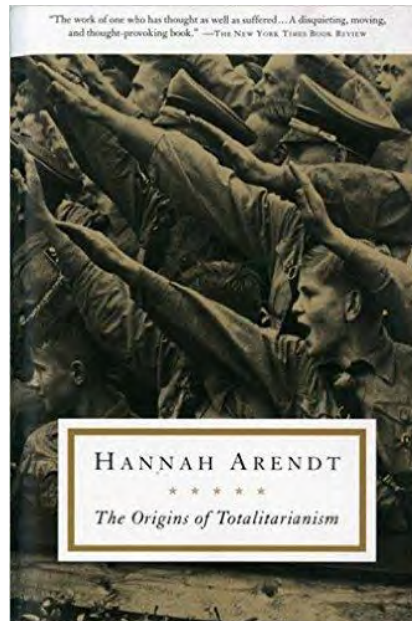

Hanna Arendt

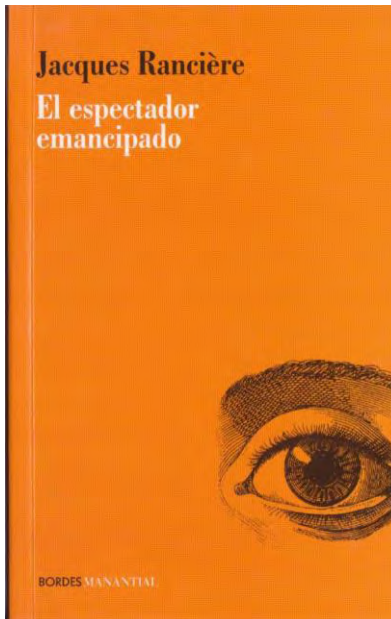
1906-1975

Esta socióloga perseguida en Alemania, finalmente emigra a Nueva York donde desarrolla ideas como el totalitarismo, la política libre o el origen del mal. Retomó documentos filosóficos, históricos, literarios, que interpretó literalmente para conformar un pensamiento genuino.

Arendt habla contundentemente del antisemitismo y explica que los historiadores han hecho relaciones causales que no comprenden el fenómeno. Así plantea que el totalitarismo crea mediante el terror nuevas formas de estado que engullen las distintas cosmovisiones.

Acuña el término “banalidad del mal” a partir del juicio en Jerusalén sobre Eichmann, en el que contrapone el de “mal total” de su libro sobre Totalitarismo. Amplía que la reflexión o el alejamiento de la realidad pueden provocar más mal que los impulsos más intrínsecos de maldad del hombre.

Jaques Ranciere

La relación entre obreros e intelectuales suponía que unos debían enseñar a los otros lo que ellos ignoraban. Los primeros podían traspasar lo aprendido de la vida para aleccionar sobre la explotación y el trabajo duro; por su parte, los segundos entregaban su conocimiento como arma para la lucha de los obreros.

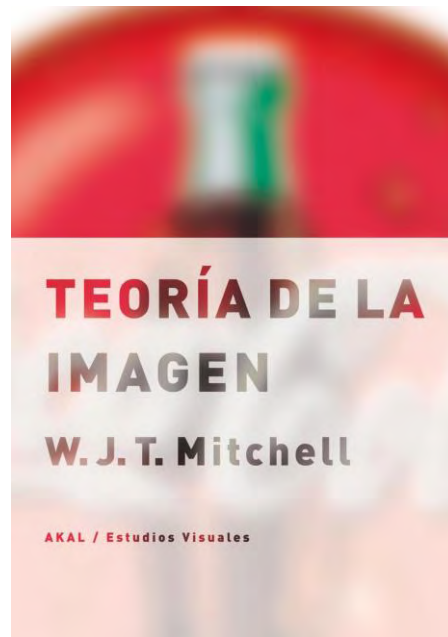
Simón Critchley

¿En palabras de Esquilo? estamos obligados a padecer la verdad?. La tragedia es someterse a un sufrimiento que puede conducir a la experiencia de una verdad que no es ni contemplativa (o sea, filosófica) ni determinista (es decir, científica), sino que surge de una experiencia visceral de los conflictos endémicos de la acción humana, conflictos que afrontamos personal y políticamente en nuestro día a día.

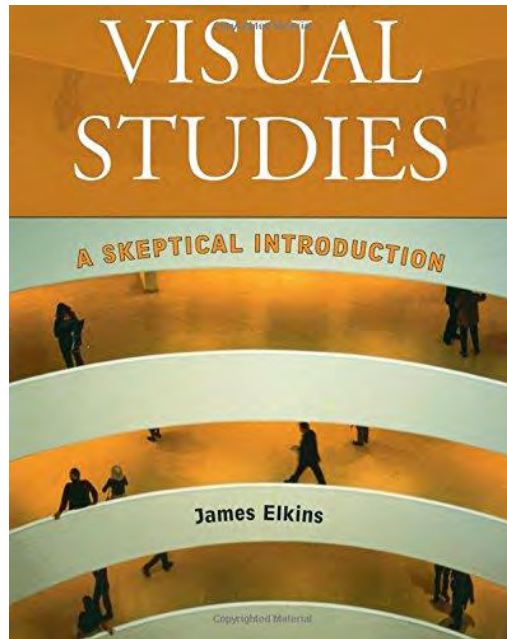
Anna María Guasch

Este particular y subjetivo «recorrido por el pensamiento crítico» que proponemos aporta un estudio comprensivo de la manera en que se van transformando las concepciones, los horizontes, los métodos y también los resultados historiográficos de los propios pensadores. En otro momento quizás corresponderá ubicar las obras y aportaciones de estos teóricos, críticos e historiadores del arte en sus diferentes contextos historiográficos, sociales, intelectuales y políticos.

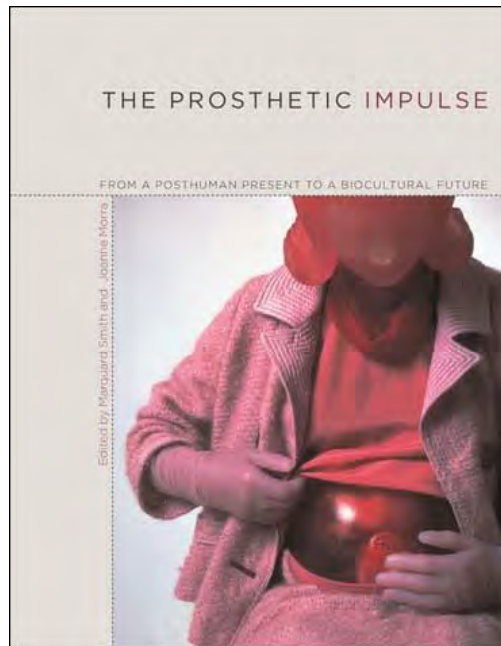
W. J. T. Mitchell

Fruto de las investigaciones de uno de los más importantes teóricos de la representación visual en América, "Teoría de la imagen" ofrece una detallada explicación del juego entre lo visible y lo legible en la cultura, desde la literatura a las artes visuales y los medios de comunicación.

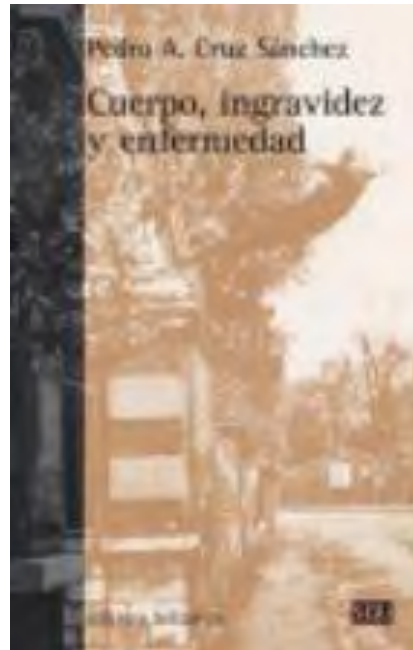
James Elkins

Los estudios visuales son un campo intelectual en rápida expansión, creciendo a lo largo de los colegios y universidades de todo el mundo. ¿Pero es porque hace las preguntas más interesantes?

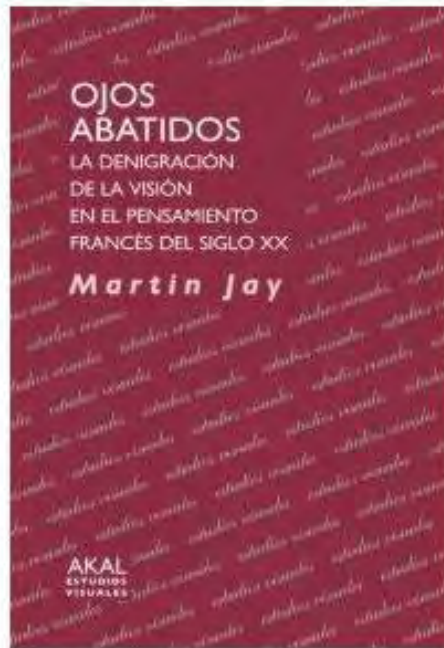
Marquard Smith

“Prótesis” se ha convertido en una metáfora de uso múltiple para las interacciones del cuerpo y de la tecnología. Preocupado por la cibernética, la tecnología de trasplante, inteligencia artificial y realidad virtual, entre otros desarrollos culturales y científicos, “la prótesis” evoca una condición post-humana. En respuesta a esto, los 13 ensayos originales en la prótesis Impulso reafirman la fenomenología y materiales que encarnan la naturaleza de la prótesis sin descartar su potencial metafórico.

Pedro A. Cruz Sánchez

Un cuerpo enfermo es considerado por el «régimen de salud» imperante como un cuerpo inútil. En su cuestionamiento de las políticas inmunológicas que les impiden normalizar su paradigma experiencial, se apropian de un factor como el de la ingravidez, habitualmente conectado con los cuerpos gloriosos y, por extensión, la idea de ingravidez es «contagiar» una de las principales figuras de las culturas de la salud: la levedad del cuerpo, su impulso ascensional, sin lastres de la carnalidad corrupta.

Martin Jay

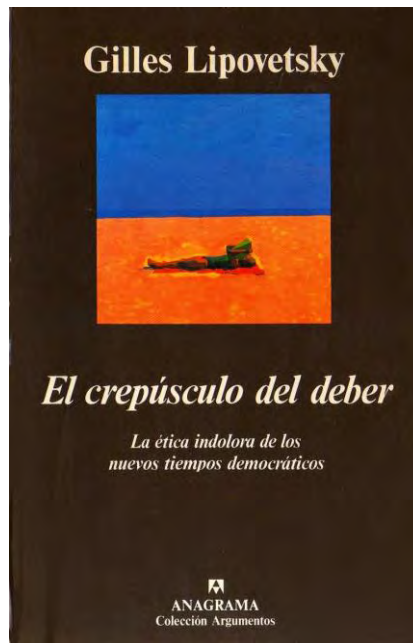
Martin Jay, crítico cultural y catedrático de Historia en la Universidad de California, Berkeley, aborda estas cuestiones en donde se remonta al alzamiento de la visión como el más noble de los sentidos desde Platón a Descartes, llegando a la Dialéctica de la Ilustración y su posterior crisis con la desmagicización del ojo en la obra de Bataille y los surrealistas, la búsqueda de una nueva ontología de la visión de mano de Merleau Ponty y Sartre; la crítica de lo visual con el panóptico de Foucault y la sociedad del espectáculo de Debord; concluyendo su estudio con diversos análisis sobre la obra de Barthes, Derridá y Lyotard, entre otros.

Jean Baudrillard

Sociólogo que desarrolla conceptos como la simulación, la virtualidad, la seducción, la hiperrealidad, el sistema de los objetos, entre otros. Predijo que en el futuro se perdería el concepto de lo "humano" para pasar a lo infrahumano, a la genética. La ciencia entenderá al hombre según su fórmula, no según su forma.

Creador de aforismos, Baudrillard
llena de una especie de lógica falsa
sus frases, de una polisemia y un
embellecimiento estético y poético
de las palabras que hacen dudosa
una interpretación única.

Gilles Lipovetsky

Francia (1944)

Analiza a la llamada sociedad a partir de claves como el hedonismo, lo instantáneo, el consumismo, el ocio, la moda o la cultura de masas. La posmodernidad ya no es suficiente y funda el término de lo hipermoderno, como un tiempo marcado por el narcisismo, el vacío y la falta de regulaciones.

Según el sociólogo, el desarrollo de la cultura contiene un factor psicológico intrínseco que desestabiliza emocionalmente a los sujetos. El llamado “acceso democrático al lujo, y el “hiper-consumo” hacen cada vez más narcicistas a las personas. Llama “cultura mundo” a una alejada de la comunidad y que presenta consecuencias globales graves tales como la ecología, la inmigración, la crisis económica, el terrorismo, entre otros.

Zygmunt Bauman

Polonia (1925)

Su trabajo versa sobre las clases sociales, la nueva pobreza, el consumismo y la modernidad. Acuña en término de lo líquido, aplicado al amor, la modernidad o el arte. Afirma que las estrategias de convivencia con el otro en el mundo occidental son: invisibilizarlo, excluirlo o despojarlo de su otredad.

Bauman tiene una postura muy interesante con respecto a la identidad y esta es que en el pasado se le consideraba una cuestión vital, mientras que ahora se desvanece y se reinventa todo el tiempo, es decir está en perpetua deconstrucción y cambio.

Amor líquido

Amor líquido continúa el certero análisis acerca de la sociedad en el mundo globalizado y los cambios radicales que impone a la condición humana. En esta ocasión, se concentra en el amor. El miedo a establecer relaciones duraderas, más allá de las meras conexiones. Los lazos de la solidaridad, que parecen depender de los beneficios que generan. El amor al prójimo, uno de los fundamentos de la vida civilizada y de la moral, distorsionado hasta el temor a los extraños. Los derechos humanos de los extranjeros y los diversos proyectos para "deshumanizar" a los refugiados, a los marginados, a los pobres.

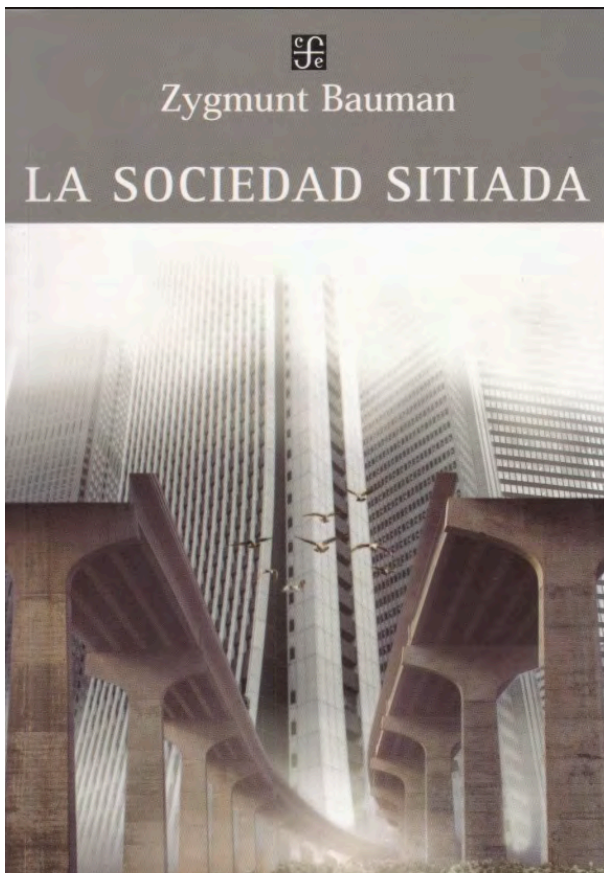
El arte de la vida

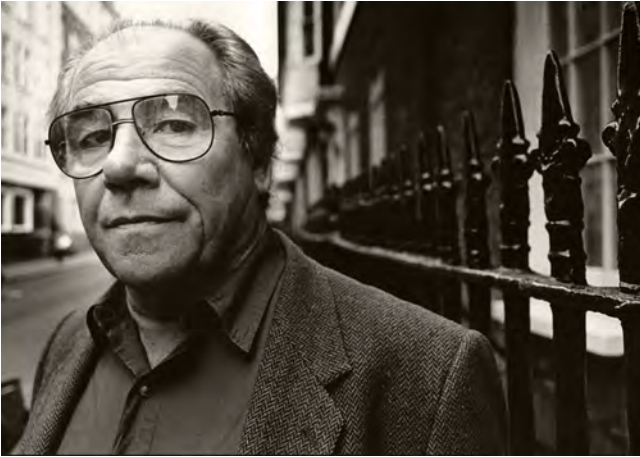
En nuestra sociedad individualizada todos somos artistas de la vida, ya sea por propia elección o por imperativo social. Y esto es así lo creamos o no, nos guste o no. Esta sociedad espera de nosotros que dediquemos nuestros recursos y capacidades a dar sentido y dirección a nuestras vidas, aunque para ello no tengamos las herramientas y materiales de los que sí disponen los artistas en sus estudios para concebir y ejecutar su obra. Y somos alabados o censurados en función de los resultados que obtenemos, por lo que hemos conseguido o no, por aquello que alcanzamos y perdimos. En esta nueva obra, Zygmunt Bauman realiza una brillante descripción de las condiciones en las que elegimos cómo queremos vivir y de las limitaciones que pueden imponerse a dicha elección. Por último, pero no por eso menos importante, nos ofrece un estudio sobre las maneras en que nuestra sociedad, la sociedad líquida e individualizada de consumidores, influye (aunque no determina) la manera en que construimos y narramos nuestras trayectorias vitales.

Sociedad sitiada

La modernidad se propuso eliminar lo accidental y lo contingente. Por su parte, la sociología, ella misma una ciencia moderna, se propuso descubrir cómo el ejercicio de la voluntad individual daba lugar a la creación de regularidades, normas y patrones comunes. Empeñados en develar el enigma del "efecto de la realidad social", los sociólogos no pudieron sino descubrir en el poder legítimo y soberano del estado-nación la condición necesaria y suficiente, el locus de la integración social y de su reproducción. Hoy la sociedad está sitiada, el estado-nación sufre un doble acoso: el de la globalización y el de la biodiversidad; ambas corroen las fronteras que la modernidad había considerado sólidas e infranqueables. Las instituciones políticas, confinadas territorialmente y ligadas al suelo, son incapaces de hacer frente a la extraterritorialidad y al libre flujo de las finanzas, el capital y el comercio. La velocidad reduce las distancias hasta tornarlas insignificantes y ya no es posible levantar muros tras los cuales sentirse a salvo.

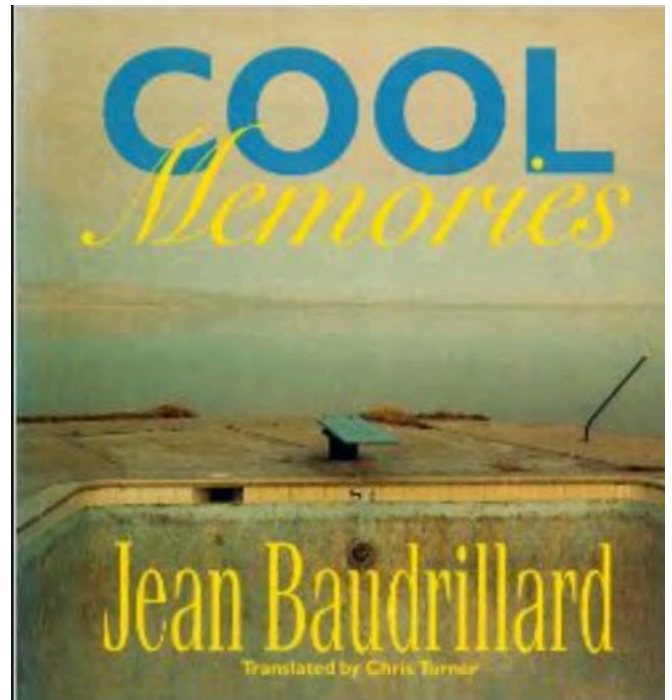
Jean Baudrillard

Si Lacan fue el filósofo del deseo, convirtiendo su obra y su práctica en una perfecta máquina de captura del deseo del Otro, Jean Baudrillard fue el filósofo de la seducción, el simulacro y la simulación. Con Baudrillard uno nunca está seguro del verdadero estatus de lo que está leyendo, y menos de su intención.

Toda su obra está plagada de sentencias con aires de aforismos y vocación de enigma zen. Frases tales como: “El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero”, no resultan tranquilizadoras en ningún sentido. Baudrillard jugaba con eso; simulaba explicar, provocaba continuamente el sentido, y dejaba a su auditorio pivoteando sobre una suerte de lógica falsa saturada de polisemia.

Cool memories

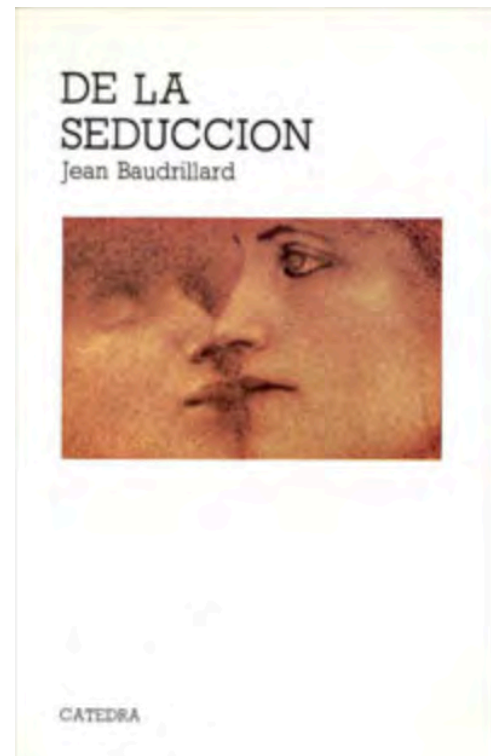
Encontramos en *Cool Memories*, reflexiones surgidas en los lugares y momentos, más diversos, memorias que van quedando del paso por el mundo, memorias arrancadas a los escasos momentos que dejan las condiciones actuales de relación social. Los temas: las mujeres orientales, lujo y sueño de los occidentales; el amor, «deslizarse en un porsche negro sobre la carretera a lo largo de la costa es como penetrar lentamente en el interior de tu cuerpo»; el lenguaje, «tan inarticulado que ha habido que inventar una doble articulación para volverlo inofensivo»; lo social; el hombre; la filosofía; el arte; la ciudad; los sueños, «claro que hay que soñar con todas las mujeres. No existe ninguna que no se sintiera herida si un hombre no soñara con todas a través de ella»; la política; la moda, «lo que pasa de moda entra a formar parte de las costumbres. Lo que desaparece de las costumbres resucita en la moda»; la ciencia y su lenguaje mezclado de manera irónica con otras esferas.

De la seducción

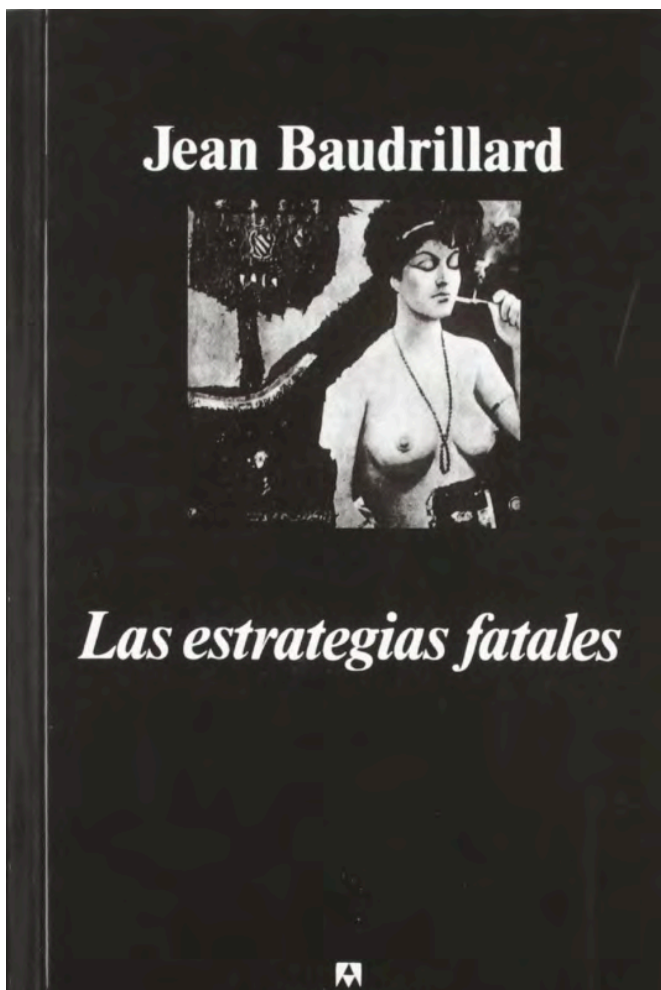
Un destino indeleble recae sobre la seducción. Para la religión fue una estrategia del diablo, ya fuese bruja o amante. La seducción es siempre la del mal. O la del mundo. Es el artificio del mundo. Esta maldición ha permanecido a través de la moral y la filosofía, hoy a través del psicoanálisis y la "liberación del deseo". Puede parecer paradójico que, proporcionado los valores del sexo, del mal y de la perversión, festejando hoy todo lo que ha sido maldito, su resurrección a menudo programada, la seducción, sin embargo, haya quedado en la sombra –donde incluso ha entrado definitivamente.

El siglo XVIII aun hablaba de ello. Incluso era, con el duelo y el honor, la gran preocupación de las esferas aristocráticas. La Revolución burguesa le ha puesto fin (y las otras, las revoluciones ulteriores, le han puesto fin sin apelación –cada revolución pone fin ante todo a la seducción de las apariencias).

Estrategias fatales

"Las estrategias fatales", que podría subtitularse Confesiones de un intelectual del fin de siglo, es uno de los más sagaces libros de Jean Baudrillard, un autor al que se ha calificado como el sociólogo por antonomasia de la era posmarxista, como un profeta de la posmodernidad. En este libro, Baudrillard retoma, sistematizándolo y llevándolo al límite, su análisis de la sociedad en términos de simulacros: toda la realidad social ha llegado hoy día a su punto de «éxtasis», un vanishing point donde las cosas, privadas de su finalidad y de su referencia, «sobreactúan», por así decir, hasta convertirse en formas vacías, puros objetos fascinantes. Baudrillard nos propone una «apuesta»: puesto que la posición del sujeto productor de sentido es ya imposible de mantener, ¿por qué no aceptar el placer de la seducción muda del objeto, su ironía y su fatalidad?

Bibliografía

- Arent, H. (2006). Los orígenes del totalitarismo. España. Alianza editorial.
- Arent, H. (2012). Política, Violencia, Memoria. Colombia. Universidad de los Andes
- Baudrillard, J. (2006). El complot del arte: ilusión y desilusión estéticas. Buenos Aires. Amorrortu
- Bauman, Z. (2000). Modernidad Líquida. España. Fondo de Cultura Económica
- Brea, J. (2005). Estudios visuales. la epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid: Akal
- Critchley, S. (2014). Tragedia y modernidad. Madrid: Trotta Editorial
- Cruz, P. (2013). Cuerpo, Ingravidez y Enfermedad. Barcelona. Ediciones Balleterra.
- Elkins, J. (2003). Visual studies: A skeptical introduction. U.S.A. Psychology Press
- Fernández P, A., Aznar A, Y. (2014). Prácticas artísticas contemporáneas. España. editorial Universitaria Ramón Areces
- García C, N. (2010) La sociedad sin relato: Antropología y estética de la inminencia. Argentina. Katz.
- Guash, A. (2012). La crítica discrepante. Madrid. Ediciones cátedra
- Hernández, M. (2007). El Archivo escotómico de la modernidad. España Ayuntamiento de Alcobendas
- Holly, M., Smith, M. (ed.) (2008). What is Research in the visual arts. U.S. Sterling and Francine Clark Art Institute. Williamstown.
- Jay, M. (2007). Ojos Abatidos: La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. Madrid: Akal
- Lipovetsky, G. (2006). El crepúsculo del deber. Barcelona. Anagrama
- Marchan, S. (1990). Del arte objeto al arte conceptual. Madrid: Akal
- Mieke, B. (2016). Tiempos trastornados, Análisis historias y políticas de la mirada. Madrid: Akal
- Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. México. Akal.
- Moxey, K. (2015). El tiempo de lo visual: la imagen en la historia. Barcelona: Sans Soliei
- Ranciere, J. (2011). El espectador emancipado. Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Smith, M. (2005). The Prosthetic Impulse. U.S. MIT Press.
- Van Alphen, E. (2005). Art in Mind The Contribution of Contemporary Images to Thought. U.S. Chicago: University of Chicago Press.