

El Arte como juego de rol. La represión de la figuración y la invención del Arte

MÓDULO	MATERIA ASIGNATURA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	CARÁCTER
3º-.Pensamiento y discurso crítico del Arte	El Arte como juego de rol. La represión de la figuración y la invención del Arte	2018-2019	1º	3	OPTATIVO
PROFESOR(ES)		DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)			
Dr. D. Juan J. Cabrera Contreras		Dpto. Pintura Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Avenida de Andalucía s/n. 18014 – Granada jcabrera@ugr.es 958 242958 Despacho DP6			
		HORARIO DE TUTORÍAS			
		La información relativa a horario de tutorías puede consultarse en el directorio de la Universidad de Granada directorio.ugr.es			
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE		OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR			
Producción e Investigación en Arte					
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)					
Conocimientos de la titulaciones de acceso					
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)					

La fascinación por las imágenes y su cuestionamiento constituyen una constante a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Tanto en el origen de su tradición religiosa, que nos remite a Moisés, como el de su tradición filosófica, que nos remite a Platón, nos encontramos con la ansiedad suscitada por las imágenes. Esta ansiedad perdura en nuestros días. Por eso el discurso sobre las imágenes cuenta con una tradición muy larga y activa toda una serie de asociaciones entre nociones políticas, religiosas,

ugr

Universidad
de Granada

estéticas, epistemológicas, semióticas, etc., derivadas, por una parte, de la capacidad para “actuar como” o “estar en lugar de”, de algunas imágenes —que a menudo se toman, *pars pro toto*, como epítome de las imágenes en general—, y relacionadas, por otra parte, con la voluntad de exorcizar esta capacidad. Una de las consecuencias más notables de la pretensión que intenta conjurar el “poder de las imágenes” fue la invención del Arte, es decir, la promoción y la institucionalización de un modo *legítimo* de comprender y usar las imágenes. Pensado no como una esfera autónoma aislada de la realidad, sino como una práctica social más, el Arte puede explicarse describiéndolo como un juego de rol orientado a la ejercitación social y socializada de una cierta comprensión de las imágenes y de un modo apropiado (o no inconveniente) de tratar con ellas.

Partiendo de estas premisas, este curso aborda básicamente las siguientes cuestiones: el análisis de las dos teorías de las imágenes actualmente más relevantes (representadas por W. J. T. Mitchell y por E. H. Gombrich), la naturaleza iconofóbica del discurso erudito sobre las imágenes, y la relación de lo anterior con esa modalidad especial de práctica social y socializante que es el Arte

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO

Indicar las CG (competencias Generales) y CE (competencias Específicas) propias del módulo en el que se sitúa (ver Capítulo 5 de la Memoria de Verificación del Máster "Producción e Investigación en Arte" aprobada por la ANECA).

CG3-CE1-CE4-CE5-CE6-CE8-CE9-CE11-CEM5-CEM6

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

El alumno sabrá/comprenderá:

- en qué consisten la investigación y el conocimiento científicos, y cómo se aplican al desarrollo y la mejora del conocimiento del Arte
- qué es el Arte cuando es explicado y descrito como una práctica social (y socializadora), es decir, como una modalidad de juego de rol
- cuál es la naturaleza es la relación del Arte con las imágenes, y con el uso y la producción de las mismas
- cuál es la relación del Arte con la figuración
competencias relacionadas: CG3, CE1, CE4, CE5, CE8, CEM5, CEM6

El alumno será capaz de:

- Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales
- Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos de cada materia
- Preparar, exponer y presentar los trabajos propuestos
- Trabajar de manera autónoma, en el aula y/o taller o fuera de él
- Investigar en las fuentes bibliográficas y auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta
- Redactar y elaborar trabajos y reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia
Competencias asociadas: CG3, CE4, CE6, CE9, CE11, CEM5, CEM6

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

ugr | Universidad
de Granada

1. LA TEORÍA DE LAS IMÁGENES

- a. Del interés actual por la Teoría de las imágenes. La “era de la imagen”, el *Iconic Turn* y la *Visual Culture* (“Estudios Visuales”)
- b. ¿Cómo imaginamos las imágenes? ¿Cómo se responde a la cuestión “qué es una «imagen»”? ¿Por qué el modo en que solemos imaginar las imágenes nos impide verlas?
 - i. Lo que se dice de las imágenes y lo que se hace decir a las imágenes; lo que no se cuenta de las imágenes y lo que no se tiene en cuenta de las imágenes. La teoría de las imágenes representada por W. J. T. Mitchell
 - ii. Problemas y limitaciones de concepción semiótica de las imágenes. La teoría de las imágenes como *punto ciego*
 - iii. Los usos de las imágenes. Empleos no semióticos de las imágenes. La teoría de las imágenes representada por E. H. Gombrich
 - iv. Mimesis vs. diégesis. De la mimesis, los juguetes, las prótesis y los simulacros

2. LA INVENCION DE LA ESTÉTICA Y EL ARTE

- a. Imagen-*image* e imagen-*picture*. Sobre el descrédito de la escultura, la desmaterialización de las imágenes, la Pintura como sinécdoque del Arte y la “obra de Arte” como paradigma de la imagen por antonomasia
- b. Del origen del Arte o el fundamento ocultado del prestigio del Arte
- c. De la regulación del buen gusto y la invención de la Estética y el Arte

3. EL ARTE COMO MODALIDAD ICÓNICA DE LITERATURA

4. EL ARTE COMO JUEGO DE ROL

BIBLIOGRAFÍA

BAUDRILLARD, J.; *El otro por sí mismo*. Trad. de *L'autre par lui-même* (1987). Anagrama, Barcelona México 1998. (Capítulo “Los rituales de la transparencia”)

BORDIEU, P. y Darbel, A.; *El amor al arte. Los museos europeos y su público*. Trad. de *L'amour de l'art*, (1969) de B. Moreno Carrillo, Paidós, Barcelona, 2003

BOURDIEU, P.; *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Trad. de *La distinction: critique sociale du jugement* (París, 1979) de M^a. C. Ruiz de Elvira de, Taurus, Madrid, 1998 (último capítulo)

BOZAL, V.; *Mimesis: las imágenes y las cosas*. Visor, Madrid 1987

BREA, J. L. (edición a cargo de); *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Akal, Madrid, 2005

CABRERA-CONTRERAS, J.; “El descrédito de la reproducción y la necesidad de una erótica del arte”, en *Ensayos sobre reproductibilidad / Ensaaios sobre reprodutibilidade*, Universidad de Granada, 2009

COLLINGWOOD, R. G.; Los principios del arte, traducción de H. Flores Sánchez de *The principles of Art* (Londres 1938). Fondo de cultura económica, México D. F. 1960 (1985)

DEBRAY, R.; *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Trad. de *Vie et mort de l'image. Une histoire du regard en Occident* (1992) de R. Hervás. Paidós Comunicación, Barcelona 1994

DE LA CALLE, R.; *Gusto, belleza y arte: doce ensayos de historia de la estética y teoría de las artes*.

Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2006

FREEDBERG, D.; *El poder de las imágenes*. Traducción de *The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response* (1989), realizada por Purificación Jiménez y Jerónima G^a. Bonafé, Cátedra, Madrid, 1992

DANTO, A. C.; *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Trad. de *After the End of Art* (1997) de E. Neerman, edición revisada por R. Molina. Paidós, Barcelona 2001 (1999)

ECO, U.; *Signo*. Milán 1973. Traducción de *Segno* (1973) de Francisco Serra Cantarel, Labor. Barcelona, 1988

Eco, U.; *Kant y el ornitorrinco*. Traducción de realizada por Helena Lozano Miralles. Lumen, Barcelona 1999

FLYNN, T.; *El cuerpo en la escultura*. Traducción de *The Body in sculpture* (1988) realizada por Isabel Balsinde, Akal, Madrid, 2002

GOMBRICH, E.H.; *Mediaciones sobre un caballo de juguete. Y otros ensayos sobre la teoría del arte*, Traducción al español de *Mediations on a Hobby Horse* (1963) realizada por José María Valverde, Debate, Madrid, 1998

GOMBRICH, E. H.; *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Traducción al español de Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation* (1958) realizada por Gabriel Ferrater, Debate, Madrid, 1997

GOMBRICH, E.H.; *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Traducción al español *The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation* (1982) realizada por Alfonso López Lago y Remigio Gómez Díaz, Alianza, Madrid, 1987

Gombrich, E. H.; *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Traducción al español de *The Uses of Images: Studies in the Social Function of Art and Visual Communication* (Phaidon Press, Londres, 2003) realizada por Ricardo García Pérez y Fabián Chueca. Debate, Barcelona 2003

Groupe µ; *Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen*, traducción de 1992) realizada por Manuel Talens Carmona, Cátedra, Madrid, 1993

Gubern, R.; *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Gustavo Gili, Barcelona, 1987

GUBERN, R.; *Patologías de la imagen*, Anagrama, Barcelona, 2004

KANT, I.; *Crítica del juicio*. Traducción al español de *Kritik der Urteilskraft* (1790) realizada por M. García Morente. Espasa Calpe, Madrid 1991 (1977)

MÁSMELA, Carlos; *Dialéctica de la imagen. Una interpretación del Sofista de Platón*. Anthropos, Barcelona, 2006

MIRZOEFF, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*, traducción de *An introduction to visual culture* (Londres, 1999), realizada por Paula García Segura, Paidós, Barcelona, 2003

MITCHELL, W. J. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*, traducción de *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation* (Chicago, 1994), realizada por Yaiza

ugr | Universidad
de Granada

Hernández Velázquez, Akal, Madrid, 2009

MITCHELL, W. J. T. *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. The University of Chicago Press, Chicago, 2006

ORTEGA Y GASSET, J.; "La deshumanización del arte" (1924), en *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Alianza, Madrid 1987 ("La deshumanización del arte")

SHINER, L.; *La invención del arte. Una historia cultural* Paidós, Barcelona 2004

Zamora Águila, Fernando; *Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación*; ENAP Colección Espiral, Primera edición México DF; México 2007

ENLACES RECOMENDADOS

http://www.arts.cornell.edu/histart/DOCS/WJTMitchell_whatisanimage.pdf

<http://www.akal.com/libros/Teoria-de-la-imagen/9788446025719#>

METODOLOGÍA DOCENTE

El curso es de naturaleza teórica

Se articulará en cuatro fases

1ª (Previa al inicio físico del curso). Análisis de fuentes documentales. Se efectuarán tres lecturas que servirán de referencia para el curso, y se realizará una recensión de las mismas. El formato de la recensión se anunciará con antelación. Las lecturas son las siguientes:

1. Prefacio, Introducción y cap. 1 "El poder de las imágenes" de Freedberg, D.; *El poder de las imágenes*.
2. Prefacios, Introducción y cap. 3 "El poderío de Pígalion" de Gombrich, E. H.; *Arte e ilusión*.
3. Introducción y cap. 10 "Mirar como miran los animales" de Mitchell, W. J. T.; *Teoría de la imagen*

3ª. Exposición y análisis crítico de los contenidos incluidos en el temario de la asignatura. Exposición magistral del tema + discusión dirigida de la misma

4ª. Investigación a partir de los contenidos de la asignatura. Se propondrá la realización de un trabajo académico de investigación tutelada que verse sobre uno de los contenidos de la asignatura (a realizar en equipo, una vez concluido el curso)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Planificación Temas del temario	Actividades presenciales (NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta en el módulo) Total 25h					Actividades no presenciales (NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta en el módulo) Total 50h			
	Sesio	Sesion	Exposicio		Tutoría	Revisión	Tutoría	Estudio y	Revisión en

	nes teóric as (horas)	es práctica s (horas)	nes y seminario s (horas)	Trab a- jos de guro	s colectiv as (horas)	bibliográf ica/lectur as compren sivas	s individu ales (horas)	trabajo individual del alumno (horas)	común de los trabajos
1ª Semana (mayor presenci alidad)	20				5		6	5	
2ª – 4ª Semana							18	45	
Total horas	20				5		24	50	

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Actividad en el aula:

- Criterios: Asistencia y participación productiva en los debates en el aula
Porcentaje: 20%

Trabajo de investigación realizado en equipo

- Criterios: Corrección académica del trabajo
Porcentaje: 80%

INFORMACIÓN ADICIONAL

ugr

Universidad
de Granada