



CULTURA VISUAL: UNA HISTORIA DEL ARTE ANAMÓRFICA DEBATES Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS

PRESENTACIÓN

Este seminario parte de la hipótesis de que existe lo que nos atreveríamos a llamar un *giro pictorial* (parafraseando a W.J.T. Mitchell) en la cultura contemporánea. Esto no sólo ha cambiado la forma en que la cultura visual se produce y se consume sino también ha planteado nuevas preguntas, y nuevas versiones de antiguas preguntas, sobre el lugar de la visión y la visualidad. Estas transformaciones, que afectan de modo directo e inmediato a las propias construcciones metodológicas y epistemológicas de las disciplinas académicas, inciden también en la propia *significación* de los objetos y las formas en que su recepción social puede cumplirse.

La institucionalización de los estudios visuales, la emergencia del concepto de *cultura visual* y la proyección de este campo desde los Estados Unidos a finales del siglo XX representan nuevas posibilidades para el estudio de la imagen y el arte, haciendo eje en la *visualidad*. En efecto, este campo plantea preguntas que no fueron formuladas por la historia del arte y pueden caracterizar una nueva historiografía de marca interdisciplinar; una multiplicidad de *historias de las imágenes*, y el consecuente reconocimiento de la apertura de un campo de objetos de estudio – de experiencia – enormemente vasto y adecuadamente descriptible en términos de *cultura visual*, del que las producciones *artísticas* apenas configuran una parte, constituye sin duda un acontecimiento crucial para el total de las prácticas que producen visualidad – y las *disciplinas* que se ocupan de su estudio.

El cuestionamiento de un concepto de *arte* autónomo, totalmente diferenciado de la constelación expandida de las prácticas de producción visual, se planteó como inmediata consecuencia. Son muchas las dimensiones comprometidas en este apasionante debate: desde las propiamente estéticas y críticas a las de la función antropológica de la imagen en las sociedades actuales. Entre ellas señalaremos: la renovación de las metodologías analíticas, las dimensiones formativas de la cultura visual y sus implicaciones sociales y políticas; la reflexión sobre el papel de la visualidad en la organización de los espacios de vigilancia y su función como creadora de riqueza en las estructuras productivas de las nuevas *sociedades del conocimiento*; la importancia de la visualidad en la construcción identitaria – en los procesos de individuación y socialización; el cambio de paradigma cultural y filosófico que podría



conllevar un *giro* que desplazase el centro de su ontología desde el *logos* hasta la imagen, en la aparición inquietante y sugestiva de un nuevo y pregnante *imagocentrismo*. La propuesta del seminário es abrir estas dimensiones de debate, investigando fundamentos y principios de este campo heteróclito y múltiple y de materiales que han marcado su emergencia en el contexto internacional.

OBJETIVO

El seminario explora repertorios teóricos vinculados al debate inaugural del campo interdisciplinario de los Estudios Visuales y reflexiona sobre sus implicaciones para los marcos teóricos contemporáneos. El rótulo de "Cultura Visual" será interrogado en términos de su validez en la búsqueda de nuevos criterios conceptuales y estéticos para hacer frente a los desafíos teóricos delineados en escenarios artísticos del presente y del pasado. La noción de visualidad se abordará no sólo desde el énfasis en la "conurrencia no-simultánea" de la proliferación de las imágenes en diferentes ambientes del sistema cultural atual sino también con el fin de reflexionar sobre la propia pérdida de algunas de sus marcas propias en el campo tradicional de la Historia del Arte.

La materia enfoca los presupuestos epistemológicos, ideológicos y/ o estéticos que sustentan concepciones plurales de la modernidad. Se propone comprender la *mirada* como elemento y proceso decisivo de la construcción imaginario-ideológica de la subjetividad moderna, y en la cual es central la función del arte y las concepciones estéticas, sobre todo desde el predominio de lo que Martin Jay (1988) ha denominado el ocularcentrismo moderno. Será discutido su potencial crítico, la capacidad explicativa de su marco conceptual, su agenda política y su expresión estética.

DESARROLLO

El programa del seminario será desarrollado durante tres clases el transcurso de doce a dieciséis horas reloj. La dinâmica del trabajo se estructurará a través de un corpus de imágenes a lo largo del cual se introducirán referencias puntuales a la bibliografía que aborda los problemas centrales a desarrollar. Serán agregadas bibliografias complementarias conforme el curso de los debates y al campo de interesse de los alumnos.



PROGRAMA

1. El debate de la Cultura Visual entre los años 1980 y 1990
El origen y el significado del campo interdisciplinario de la Cultura Visual;
Definición de su objeto de estudio: la visualidad
Las (dis)tenciones entre Cultura Visual y Historia del Arte: La *mirada* de la Historia del Arte, puesta en cuestión
2. Vision y Visualidad
Regímenes escópicos de la modernidad
El ocularcentrismo de la perspectiva renascentista
Ut pictura, ita visio: la arte descriptiva holandesa del siglo XVII
Visión y modernidad en siglo XIX
3. El giro de la imagen
Iconology: la retórica de las imágenes
Teoría de la imagen
Metaimágenes
La epistemología de la visualidad en la era de la globalización

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

- ALPERS, Svetlana (1987) *El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII*. Madrid: Hermann Blume.
- BRYSON, Norman. HOLLY, Michael Ann & MOXEY, Keith. Ed (1994) *Visual culture. Images and interpretations*. Hanover HN: Wesleyan University Press/The University Press of New England.
- CRARY, Jonathan (2008) *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: CEDEAC.
- EVANS, Jessica & HALL, Stuart Ed (1999) *Visual culture : the reader*. London: Sage.
- FOSTER, Hal (2008) *El Retorno del Real. La vanguardia a finales del siglo*. Madrid: Akal.
- _____. Ed (1988) *Vision and Visibility*. Seattle: Bay Press.
- JAY, Martin (2007). *Ojos abatidos: La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*. Madrid: Akal.
- JENKS, Chris Ed (1995) *Visual culture*. London: Routledge.
- KRAUSS, Rosalind & FOSTER, Hal Ed (1996). "Visual Culture Questionnaire", in *October* 77.
- MIRZOEFF, Nicholas (2003) *Una introducción a la cultura visual*. Buenos Aires: Paidós.
- MITCHELL, W.J.T. (2016) *Iconología. Imagen, texto, ideología*. Buenos Aires: Capital intelectual.
- _____. (2009) *Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*. Madrid: Akal.
- STUART Hall & EVANS, Jessica Ed (1999) *Visual Culture: the readers*. London: Sage.