

Programa del Curso-Iconografías del siglo XXI

Lengua de docencia: Español

Profesor/a: Ivan Pintor

Horas de visita:

Horas de contacto: 30 h

Créditos recomendados: 4 ECTS

Prerrequisitos del curso: Ninguno

Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o equivalente.

Semanas: 2

Tipología: Seminario

Clasificación: Introductorio o avanzado

Descripción del curso:

La pandemia de SARS-CoV-2 y las prácticas de distanciamiento social para prevenir el contagio mostraron la dificultad de representar una tragedia colectiva sin la imagen fotográfica de una Piedad y sin el gesto del abrazo íntimo capaz de condensar y hacer transmisible el dolor de la comunidad. Los motivos visuales a través de los que se articula la esfera pública, desde las formas de exposición política hasta la construcción de intimidad se articulan en torno a iconografías que arraigan en la pintura, la estatuaría, el cine o la fotografía, que a su vez han ido transformando de manera cada vez más intensa nuestros modos de autorrepresentación a lo largo del siglo XX y XXI.

La profunda “desrealización” provocada por el 11-S en 2001, y la aceleración de los modos de interacción social provocada por las redes ha transformado tanto los códigos visuales con los que se expresa el poder como la esfera pública en general. La autorrepresentación de líderes y ciudadanos en TikTok, Instagram o Twitter coexiste hoy en día con ceremonias tan arraigadas como la entronización o las exequias en las monarquías europeas. A partir de una metodología transversal (iconología, iconografía, media studies, cultural studies, estudios de género, semiótica social), el presente curso se acerca a las formas visuales contemporáneas y a los procesos que las gestan. ¿En qué piensan las imágenes y motivos visuales que articulan la esfera pública? ¿Cómo nos piensan las imágenes y qué diagnosis cultural hacen de nuestro presente?

Objetivos de aprendizaje:

1. Proveer a las estudiantes con herramientas teórico-críticas que le permitan realizar una diagnosis cultural a partir de los motivos visuales y analizar las formas de autorrepresentación política, civil y afectiva.

2. Desarrollar una capacidad de análisis transversal (iconográfico, estético, social, crítico) comparado y pluridisciplinar atenta a lineamientos representativos como los de género, sostenibilidad e inclusión.
3. Desarrollo de la capacidad de establecer un análisis ponderado de la correlación entre formas visuales y contextos socio-culturales globales y específicos.

Trabajo requerido:

El curso incluye lecturas, visionados, discusiones y participación, así como el desarrollo de un proyecto propio, que puede tener formatos diferentes: escrito, en forma de ensayo visual, online o performativo.

Método de instrucción:

El curso incluye lecturas, visionados, discusiones y participación en clase, pero sobre todo un trabajo individual de articulación y montaje entre imágenes que irá avanzando a lo largo del curso.

De acuerdo con la estructura de la asignatura y los objetivos que se persiguen, la metodología se centra en construir los discursos teóricos partiendo siempre de ejemplos concretos. El desarrollo de una capacidad interpretativa en relación con las materias abordadas y encaminada hacia una discusión filosófico-estética siempre parte de una dimensión práctica y, de manera necesaria, comparatista.

Es la dialéctica de las imágenes la que deviene origen de toda reflexión, indagando en los métodos iconológicos de Warburg y en la disciplina postheideggeriana de Giorgio Agamben, entre otros referentes teóricos.

Método de evaluación:

Especificar aquí todos los criterios de evaluación y el porcentaje que les corresponde. Ejemplo

Participación en clase: 20 %

Trabajos parciales: 20 %

Entrega final de trabajo de curso: 60 %

Política de asistencia:

Asistir a clase es obligatorio y la asistencia será controlada diariamente por los profesores. El impacto de las ausencias en la nota final es como sigue:

Ausencias	Penalización
Dos (2) ausencias	No hay penalización
Tres (3) ausencias	1 punto menos en la nota final (sobre 10)
Cuatro (4) ausencias o más	El estudiante recibe un NO PRESENTADO por el curso

La política de asistencia de la Barcelona International Summer School no distingue entre ausencias justificadas o injustificadas. El estudiant es responsable de gestionar sus ausencias.

Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas caso por caso por la Directora Académica de la Barcelona International Summer School.

Normas de clase:

- No está permitido comer o beber en clase.
- Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase.
- Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados.

Contenidos del curso:

1. Análisis iconológico de las formas del poder: Aby Warburg, el análisis de los dispositivos de Michel Foucault y Giorgio Agamben y los estudios sobre la imagen fotográfica de Ariella Azoulay. De la pietà en el fotorreporterismo internacional al derribo de la estatua como figuración del derrocamiento de un régimen.
2. Turbulencias de la imagen y caos sistémico. Reescrituras de los afectos en la era del flujo de datos, la economía de la atención y el scroll infinito.
3. Emoción de estado vs. estética forense. Videovigilancia de masas y externalización de la mirada. TikTok y la disciplina de los cuerpos.
4. Los motivos emocionales del poder político en la era de los hechos alternativos. El cine como vehículo de análisis.
5. Occupy Instagram: iconografías, autorrepresentaciones y desactivaciones de la protesta civil. Impotencia política, populismos y lenguajes parareligiosos.
6. Rearticulación figurativa de las identidades de género. #metoo, transfeminismo, xenofeminismo y espacio público.
7. Cuidados y sostenibilidad. Trabajo y labor en la sociedad, de las representaciones medievales a la infrarrepresentación contemporánea.
8. Invisibilidades: fronteras, naufragios, migración, subalternidad e iconografía del conflicto racial.

9. Emergencia climática, colapso y realismo capitalista. Del séptimo continente al rostro de la protesta
10. War got weird. De las imágenes operacionales en la Guerra del Golfo a la producción de presencia en las guerras TikTok.
11. No leas, retwittea: iconografías de la shitpost diplomacy y servidumbre lingüística. Memes.
12. Variaciones sobre el fin del mundo. “Si creen que este mundo es malo, deberían ver alguno de los otros”. Hackear el hipercódigo. Futurabilidades. Lo posible y lo real.

Lecturas obligatorias:

En el Aula Global se facilitarán los textos y materiales obligatorios.

Bibliografía recomendada:

- Agamben, G. (1998). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos.
- AGAMBEN, Giorgio. El uso de los cuerpos, Homo Sacer IV, II. Valencia: Pre-Textos, 2018.
- AGAMBEN, Giorgio, La epidemia como política. Adriana Hidalgo, 2021.
- AGAMBEN, Giorgio, et al., Sopa de Wuhan. ASPO, 2020.
- AGAMBEN, Giorgio, Què vol dir ser contemporani. Barcelona: Arcàdia Editorial, 2008.
- AHMED, Sara, La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Buenos Aires: Caja Negra.
- ALTER, Nora. The Essay Film. After Fact and Fiction. Columbia University Press, 2018.
- ARENDT, Hannah. ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós, 2019.
- ARENDT, Hannah. Sobre la revolución. Madrid: Alianza, 2013.
- ARENDT, Hannah. Sobre la violencia. Madrid: Alianza, 2013.
- ARENDT, Hannah. Eichmann en Jerusalén. DeBolsillo, 2006.
- AZOULAY, Ariella, Civil Imagination. A Political Ontology of Photography. New York: Verso, 2012.
- AZOULAY, Ariella, The Civil Contract of Photography. Zone Books, 2008.
- AZOULAY, Ariella, Potential History: Unlearning Imperialism. Verso Books, 2019.
- AVANESSIAN, A., REIS, M. Aceleracionismo. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
- BALLÓ Jordi, SALVADÓ, Alan, et al. (2023), El poder en escena, Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- BALLÓ, J., y PINTOR, Ivan. (2019). Iconographies in the public sphere. Comparative Cinema, 7(12), 5-6.

<https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/article/view/354637>

BALLÓ, J. y BERGALA, A. (eds.), *Motivos visuales del cine*. Barcelona: Galaxia

BALLÓ, J., y PINTOR, Ivan. (2021). Visual motifs and representations of power in the public sphere. *Communication & Society*, 34(2), 211-213.
<https://doi.org/10.15581/003.34.2.211-213>

Gutenberg, 2016.

BENAVENTE, Fran, y SALVADÓ, Glòria (Ed.), *Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo*. Barcelona: Intermedio, 2013.

BENJAMIN, Walter. *Tesis de filosofía de la historia en Discursos Interrumpidos I*. Taurus. Madrid, 1992.

BERARDI, Franco Bifo, *Fenomenología del fin*. Buenos Aires: Caja Negra, 2017

BERARDI, Franco Bifo, *Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de posibilidad*. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.

BERGER, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

BRAIDOTTI, Rosi. *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Madrid: Gedisa, 2015.

BREDEKAMP, Horst. *Teoría del acto icónico*. Madrid: Akal, 2017.

BRENEZ, Nicole. *De la figure en general et de corps particuliere*. Ed. De

BUTLER, Judith. *Cuerpos que importan*. Buenos Aires: Paidós, 2018.

DE LAURETIS, T. (1987). *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. Indiana University Press.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada, 2009.

FAROCKI, H. *Desconfiar de las imágenes. La caja negra*, 2013.

FISHER, Marc. *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja Negra, 2016.

EISENMAN, Stephen, *El efecto Abu Ghraib*. Barcelona: Sans Soleil, 2014.

FLECKNER, Uwe, WARNKE, Martin and ZIEGLER, Hendrik (2011), *Handbuch der politischen Ikonographie*, Munich: C. H. Beck.

FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad. IV vol*. Madrid: Siglo XXI, 1977-2019.

GALIBERT Laine, Chloe, Página web:
<HTTPS://WWW.CHLOEGALIBERTLAINE.COM/>

GINZBURG, Carlo. *Paura, reverenza, terrore*. Milán: Adelphi, 2015.

GODARD, Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*. París: Gallimard, 1998.

HAN, Byung-Chul. (2012): *La sociedad del cansancio*. Barcelona, Herder.

HAN, Byung-Chul. (2013): *La sociedad de la transparencia*. Barcelona, Herder.

HAN, Byung-Chul. (2014). *Psicopolítica*. Herder Editorial.

HESTER, Helen, *Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción*. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.

IRIGARAY, Luce. *Ética de la diferencia sexual*. Eliago Ediciones, 2010.

- KOSELLECK, Reinhardt, Zur politischen Ikonographie des gewaltsamen Todes. Ein deutsch-französischer Vergleich, Basel: Schwabe & Co. Ag., 1998.
- LATOURE, Bruno, *After Lockdown, a Metamorphosis*. Wiley, 2021.
- LATOURE, B. *Cara a cara con el planeta: Una nueva mirada sobre el cambio climático*. Siglo XXI, 2019.
- LATOURE, B. *After Lockdown, a Metamorphosis*. Wiley, 2021.
- MALABOU, Catherine, Los nuevos heridos. Buenos Aires: Paradiso, 2019.
- MITCHELL, W. J. T., Cloning Terror. The War of Images. 9/11 into the present. The University of Chicago Press, 2011
- MITCHELL, W. J. T., La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual, estética de los medios. Madrid: Akal, 2019.
- NUSSBAUM, Martha. Political Emotions. Harvard University Press, 2015.
- PINTOR IRANZO, Ivan. (2024). Escuchar el cuerpo: una aproximación iconográfica a la representación del cuidado, de la tradición pictórica cristiana al cine y la esfera pública contemporáneos. *Millars. Espai I Història*, 2(55), 105–132. <https://doi.org/10.6035/Millars.2023.55-5>
- PINTOR IRANZO, Ivan. Formas del Atlas y el Ensayo Visual a Partir de Aby Warburg: el Montaje, la Emoción y el Gesto. *Barcelona, Research, Art, Creation*, 5(2), 156-188. doi: 10.17583/brac.2017.2684, 2017.
- PINTOR IRANZO, Ivan. (2020, abril 28). Iconographies of the Pandemic. CCCBLab. <https://lab.cccb.org/en/iconographies-of-the-pandemic>
- PINTOR IRANZO, Ivan. (2021, junio 30), Tik Tok: The update that never ends. CCCBLab. <https://lab.cccb.org/en/the-update-that-never-ends/>
- PINTOR IRANZO, Ivan. Capital de la emoción, emociones del capital. Continuidad y supervivencia iconográfica de los gestos de sumisión y privación de libertad en Black Mirror. *Millars. Espai I història*, 2018; 45(2): 115-146. <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/millars/article/view/3468/3004>
- QUIGNARD, Pascal. La imagen que nos falta. A & C Black, 2016.
- RASCAROLI, Laura. How the Essay Film Thinks. Oxford University Press, 2016.
- SERVIGNE, Pablo, y STEVENS, Raphaël, Colapsología, Barcelona: Arpa, 2020.
- STEYERL, Hito. Los condenados de la pantalla. Madrid: Caja Negra, 2016.
- WARBURG, Aby, Atlas Mnemosyne. Edició de Fernando Checa. Akal, 2010.
- WARBURG, Aby. El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- WARNKE, Martin. Politische Ikonographie. In A. Beyer (Ed.), Die Lesbarkeit der Kunst. Zur Geistes-Gegenwart der Ikonologie (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek, 37) (23-28). Berlin: Wagenbach, 1992.
- ZAFRA, Remedios, El entusiasmo. Barcelona: Anagrama, 2017.

ZAFRA, Remedios, Ciberfeminismo. De vns matrix a laboria cuboniks.
Holobionte
Ediciones, 2019.
ZIZEK, Slavoj. Pandemic! COVID-19 shakes the world. O/R Books, 2020.
ZIZEK, S. *La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror*. Anagrama,
2016.

Última revisión: Enero 2024