

Materia: Antropología de la cultura visual

Departamento:
Ciencias Antropológicas

Profesor:
Guarini, Carmen

2º Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS**

**DEPARTAMENTO: Carrera de Ciencias
Antropológicas**

**ASIGNATURA OPTATIVA: Antropología de la cultura
visual**

PROFESORA: Carmen Guarini

CUATRIMESTRE: 2º

Aprobado por Resolución

AÑO: 2015

Nº 013730/15

PROGRAMA Nº: O 0006

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS**

Antropología de la Cultura Visual.

Docentes a cargo: Carmen Guarini - Marina Gutiérrez De Angelis

Equipo de Cátedra: Gorka López de Munain - Ander Gondra Aguirre

Año: 2015

2° Cuatrimestre

Fundamentación y Objetivos

Los estudios sobre la imagen vienen generando a lo largo de estas últimas décadas extensas bibliografías en el contexto de un proceso de revisión crítico de gran interés. Este crecimiento ha motivado el aumento de propuestas e hibridaciones interdisciplinarias que hacen necesaria la búsqueda de conceptualizaciones que constituyan un marco teórico sistemático. Mientras que la pregunta por la imagen ha comenzado a ocupar cada vez un lugar más importante dentro del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, la disciplina antropológica se ha mantenido en buena medida al margen de los debates recientes, continuando anclada en fundamentos poco actualizados e ineficaces.

La imagen como objeto de estudio de la Antropología y su definición desde un modelo específico, cuenta con una historia singular. Desde su nacimiento, la Antropología hizo uso de la imagen tanto como medio de indagación como objeto de reflexión. Pero sea por la fascinación propia del medio técnico (pictórico o fílmico), por la falta de una teoría propia o por la aplicación de modelos lingüísticos o criterios estéticos tomados de otras disciplinas, la imagen fue reducida a una mera manifestación material evaluada en términos de exhibición. La aplicación de parámetros estéticos escasamente definidos o la simplificación de su uso como mero elemento de registro de lo real, redujeron el valor de la imagen como mero elemento secundario. Limitada al terreno del arte o la simbólica y asociada a criterios universales estéticos, el campo de lo visual muchas veces se concretó en la expresión de "arte primitivo".

La antropología del arte no fue la única perspectiva desde la que la imagen fue construida como objeto de interés disciplinar. La antropología visual planteó una nueva forma de comprender y utilizar las imágenes, explorando no sólo desde el terreno de lo cinematográfico sino también dialogando con el campo del arte y otras disciplinas. Transformó al cine y la fotografía en métodos de investigación y representación frente a las vías tradicionales de la palabra. Si bien después de las primeras experiencias a comienzos

del siglo, la utilización de la imagen continuó siendo un medio de reflexión teórica y de producción de films etnográficos, la antropología dominante siguió siendo una disciplina dominada por la palabra. La historia de la antropología visual está marcada por lo tecnológico pero también por lo epistemológico. Es un terreno específico en donde muchas de las discusiones que se produjeron en las décadas de los años ochenta y noventa, en torno a la “crisis de la representación” de los textos etnográficos, ya habían sido introducidas por los trabajos de Jean Rouch en los años cincuenta. Produjo el aporte de nuevas perspectivas y miradas sobre el modo de construcción y producción del conocimiento científico, al proponerse un diálogo entre la palabra, la imagen y los demás sentidos. En términos generales, la Antropología como disciplina se ha preocupado por analizar, clasificar o describir los procesos de producción de imágenes pero en raras ocasiones se ha preocupado por abordar la imagen y su relación con la mirada y con el campo de la visualidad desde un enfoque antropológico propio.

Todo esto hace necesario comenzar a avanzar sobre un ámbito –el de la imagen y el de Cultura visual– que deviene ineludible. Una definición antropológica de las imágenes nos propone recuperar la condición existencial de éstas, explorándolas como formas de presentación y no de representación. Pero también constituyen una ampliación y renovación de un objeto de estudio que va más allá de objetos, artefactos o medios específicos. Un campo que supone no solamente la comprensión de las lógicas de la(s) imagen(es) sino de la construcción del campo visual, de los modos en que se instituye un orden visual a partir de los dispositivos del mirar. La imagen es un fenómeno antropológico antes que estético o histórico. No puede ser definida a partir de parámetros lingüísticos porque la imagen presenta una lógica propia. La imagen se realiza en la mirada y no el habla. La antropología de la cultura visual se perfila así como un abordaje desde la propia disciplina, en el que se superen las limitaciones propias del concepto de arte y estética.

Esta propuesta busca acercar a las/os alumnas/os de la carrera de Cs. Antropológicas a un marco teórico-metodológico renovado en un escenario en el que la imagen no puede seguir siendo pensada simplemente desde los parámetros estéticos o meramente tecnológicos. Esta perspectiva se propone como un nuevo espacio dentro de la disciplina, en el que las prácticas y fenómenos visuales actuales y pasados, así como las conductas y prácticas provocadas por las imágenes, puedan ser contemplados y abordados por las/os alumnas/os como un objeto de estudio específico que requiere de una teoría y una metodología propias.

UNIDAD 1 : La imagen como objeto de estudio de la Antropología.

- El lugar de las imágenes en las ciencias sociales. Posibilidades y límites. El debate teórico-metodológico en torno a lo visual.
- Confusiones e imprecisiones para definir el campo de la visualidad.
- Aproximaciones y dificultades para definir la imagen. ¿Qué es una imagen? ¿Qué no es una imagen? La imagen como objeto de estudio en las ciencias sociales. Un estado de la cuestión.
- Modelos lingüísticos: la imagen y el lenguaje, los límites de una perspectiva.
- La lógica de las imágenes. Imagen y pensamiento visual.
- Los enfoques clásicos:
 - Antropología del arte. Problemas y dificultades en torno al concepto de arte y estética. El valor cultural y el valor de exhibición. Imágenes, objetos y artefactos.
 - Antropología visual. La imagen como método de investigación. Lo visual y lo visivo.
 - La Arqueología y la imagen como problema. Imagen, tiempo y sentido.
- Las lógicas propias de la imagen. La imagen más allá del lenguaje.

Bibliografía Obligatoria:

- Boehm, Gottfried. “¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes” en: *Filosofía de la imagen*, Ana García Varas (Ed.), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pp. 87-106
- Cabello, Gabriel, “Malestar en la historia del arte: sobre la antropología de las imágenes de Hans Belting y Georges Didi-Huberman,” *Imago Crítica* 2 (2010): 29–52.
- Gell, Alfred. *Art and Agency: An Anthropological Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- Gondra Aguirre, Ander y Gorka López de Munain (Eds.), *Estudios de la imagen: experiencia, percepción, sentido(s)*, Shangrila, Santander, 2014.
- G. De Angelis, Marina (Ed.). *Antropología e historia del arte. Abismos y perspectivas disciplinares*, Sans Soleil Ediciones, España, 2014.
- Mitchell, W. J. T., “¿Qué es una imagen?” En: Ana García Varas (Ed.), *Filosofía de la imagen*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pp. 107-154.
- Novaes, Silvia. “Images and social Sciences: The trajectory of a Difficult Relationship”, *Visual Anthropology*, 23; 2010:278-298.

Bibliografía complementaria:

- Cabello, Gabriel. «Figura. Para acercar la historia del arte a la antropología». *Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen*, n.º 1 (2013): 6-17.
- Faeta, Francesco. *Le ragioni dello sguardo*, Bollati Boringhieri, Turin, 2011.
- García Varas, Ana. “Lógica(s) de la imagen”, En: Ana García Varas (Ed.), *Filosofía de la imagen*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.
- Grimshaw, Anna. *The Ethnographer's Eye: Ways of Seeing in Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
- Peacock, Konz and James. “Art, history and anthropology”, En: *Viewpoints*, University of Texas Press, 2009.

Filmografía complementaria:

- Chris Marker y Alain resnais – “Les statues meurent aussi” (1953)
- Lucien Taylor – “In and Out of Africa” (1992)

UNIDAD 2 : Antropología visual: perspectivas y abismos.

- Fundamentos históricos y teórico-metodológicos de la Antropología Visual.
- Las primeras experiencias en el contexto de surgimiento de las técnicas de registro fotográfica y cinematográfica.
- La antropología visual y los modos de construcción de la mirada.
- Etnografía visual, cine etnográfico, antropología visual y cine documental. Definición y diferencias.
- Nuevos conceptos: Profilmia e impregnación. Cine trance y cine verdad.
- Etno-ficción, improvisación. La imagen pensamiento.
- Las imágenes y los sujetos.
- Imagen y experimentación. Pensar con imágenes.
- Cómo se construye y circula el conocimiento antropológico. Recepción, miradas y espectadores.
- La reflexividad en antropología y la investigación etnográfica.
- Método, campo y reflexividad.
- Montaje y tópico. Des-montar las imágenes.
- Antropología visual de la ausencia. Imagen y memoria.

Bibliografía Obligatoria:

- Ardevol, Elisenda. *La mirada antropológica o la antropología de la mirada*. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Diciembre. 1994.

-Grimshaw, Anna. *The Ethnographer's Eye: Ways of Seeing in Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

-Guarini, Carmen. "Cine antropológico: algunas reflexiones metodológicas", En: *Cine, Antropología y Colonialismo*, Adolfo Colombres Comp, Ediciones del Sol, CLACSO, Bs As, 1991.

-G. De Angelis, Marina. "Jean Rouch, comme si: Antropología, surrealismo y cine trance", *e-imagen Revista 2.0*, Editorial Sans Soleil, España-Argentina, 2014.

-Henley, Paul. "Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica", *Saberes y Razones*, Invierno de 2001, pp.17-36.

-MacDougall, David. *Transcultural Cinema*. Princeton University Press, New Jersey, 1998, p. 245 a 278.

-Nichols, Bill. *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 1997

-Stoller, Paul. "Jean Rouch and the power of the between", En: *Three documentary film makers: Errol Morris, Ross McElwee; Jean Rouch*, State University of New York, 2009.

Bibliografía complementaria:

-Bnakus, Mark; Morphy, Howard (Eds.) *Rethinking Visual Anthropology*, Yale University Press, 1997.

-Deger Jenifer. "Seeing the Invisible: Yolngu Video as Revelatory Ritual", *Visual Anthropology*, 20, 2007, pp.103-121.

-Jorgensen, Anne Mette. "Filmmaking as Ethnographic Dialogues: Rouch's Family of "Scoundrels" in Niger", *Visual Anthropology*, 20, 2007, pp.57-73.

-Martines, Wilton. "Who constructs anthropological knowledge? Toward a theory of ethnographic film spectatorship. En: *Film as ethnography*, Peter Crawford and David Turton (eds.), Manchester University Press, 131-161, 1992.

-Mead, Margaret. *Anthropologie visuelle dans une discipline verbale*. In: *Pour une anthropologie visuelle*, France, C. (org). Paris, Mouton. 1979.

-Ricci, Antonello. "L'occhio di Malinowski", En: *Malinowski e la fotografia*, Roma: Aracne, 2004. pp.7-27.

-Ruby, Jay. "Franz Boas and the early camera study of Behaviour", *Kinesics Report*. 1980

Filmografía:

David Mac Dougall - "Goodbye old man" (1977) / "Familiar Places" (1980) / "Under the men's tree" (1980)

Jean Rouch - "Moi, un noir" (1958) / "Cronique d'un été" (1960) / "Petit a Petit" (1971)

Raymond Depardon - "Delits flagrants" (1994)

Vincent Monnikendam- "Mother Dao The turtle like" (1995)

Stephan Breton "Eux et moi" / "Le ciel dans le jardin"

Dennis O'Rourke - "Cannibal Tours" (1988)

- Agnes Varda - "Les glaneurs et la glaneuse" (2000)
David MacDougall - "Doon School Chronicles" (1997)
Philip Gröning - "El gran silencio" (2005)
Frederick Wiseman - "Le danse. Le ballet de l'opera de Paris" (2009)

UNIDAD 3: Antropología de la imagen.

- Hacia una teoría antropológica de la imagen: Medio, imagen y cuerpo.
- El cuerpo como lugar de las imágenes.
- La producción de imágenes. Imágenes internas y externas. Imagen e imaginación.
- Experiencia de la imagen, experiencia del cuerpo.
- Diferencia entre imagen y técnica.
- Cuerpo y cultura. Experiencia medial con las imágenes.
- Imágenes y formas de la presencia. La condición existencial de las imágenes. Aura, presencia, experiencia.
- Del cuerpo conceptual al cuerpo biológico: el aporte de las neurociencias

Bibliografía Obligatoria:

- Belting, Hans. *Antropología de la imagen*, Katz Editores, Madrid, 2007.
- Belting, Hans, *La imagen y sus historias: ensayos*, Universidad Iberoamericana, México D.F., 2011.
- Didi-Huberman, Georges. *Exvoto: imagen, órgano, tiempo*, Sans Soleil Ediciones, Barcelona, 2013.
- Didi-Huberman, Georges. *Lo que vemos, lo que nos mira*, Manantial, Buenos Aires, 2010.
- Freedberg, David, "Memory in Art: History and the Neuroscience of Response", in: S. Nalbantian, P.M. Matthews and J.L. McClelland eds., *The Memory Process: Neuroscientific and Humanistic Perspectives*, MIT Press, Cambridge, 2011, pp. 337-358.
- López de Munain, Gorka. "La máscara mortuoria como imagen aurática", en: *Imagen y Muerte*, Sans Soleil Ediciones, Barcelona, 2013.

Bibliografía complementaria:

- Bueno, Sonia, Peirano, Marta. *El rival de Prometeo: Vidas de Autómatas Ilustres*, Editorial Impedimenta, Madrid, 2009.
- Belting, Hans, "Cruce de miradas con las imágenes. La pregunta por la imagen como pregunta por el cuerpo", En: *Filosofía de la imagen*, Ana García Varas (ed), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pp. 179-210.
- G. De Angelis, Marina. "Inmortalidad medial: Imagen y muerte en la era digital", *e-imagen, Revista 2.0*, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina, 2014.

Filmografía:

Luigi di Gianni – “Uomini e Spiriti” (rec. 2013)

UNIDAD 4: Nuevos horizontes metodológicos: hacia la antropología de la cultura visual.

- Estudios visuales y cultura visual.
- Del arte a la Cultura visual como concepto extendido.
- Abismos y perspectivas de la interdisciplinariedad.
- Cultura Visual y observación etnográfica.
- Imágenes visibles e imágenes invisibles.
- La mirada como una práctica social.
- Nuevas corrientes renovadoras: Bildanthropologie, Bildwissenschaft, Visual Studies. Diferencias, puntos de encuentro y perspectivas.
- Perspectivas para una arqueología de la cultura visual

Bibliografía Obligatoria:

- Boehm, Gottfried. “El giro icónico. Una carta. Correspondencia entre Gottfried Boehm y WJT Mitchell”, en: *Filosofía de la imagen*, Ana García Varas (Ed.), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pp. 57-70.
- Brea, José Luis (Ed.), *Estudios visuales*, Ediciones AKAL, Madrid, 2005.
- Didi-Huberman, Georges, *Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte*, Cendeac, Murcia, 2010.
- Elkins, James, *Visual Studies. A skeptical introduction*, Routledge, Nueva York, 2003.
- Farocki, Harum, *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja Negra, 2013
- Mitchell, W.J.T., “Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual.” *Estudios Visuales* 1 (Diciembre 2003): 17-40.
- Mitchell, W.J.T., *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. University of Chicago Press, Chicago, 1994.
- Francesco Faeta, “Crear un objeto nuevo, que no pertenezca a nadie’ Campo artístico, antropología, neurociencias,” *Revista Sans Soleil – Estudios de la Imagen* 5, n°. 1 (2013): 18-29.
- David Freedberg, “Antropología e Historia del Arte: ¿El Fin de las Disciplinas?,” *Revista Sans Soleil – Estudios de la Imagen* 5, no. 1 (2013): 30-47.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2003.
- Rampley, Matthew. “La Cultura Visual en la era poscolonial: El desafío de la antropología”, *Estudios Visuales*,

Bibliografía Complementaria:

- Didi-Huberman, Georges, *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Abada Editores, Madrid, 2009.
- Didi-Huberman, Georges, *Ante el tiempo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2011
- Farocki, Harun, *Crítica de la mirada*, Buenos Aires, Altamira, 2003.
- Freedberg, David, *Las máscaras de Aby Warburg*, Sans Soleil Ediciones, Barcelona, 2013.
- Horst Bredekamp, "A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft," *Critical Inquiry* 29, no. 3 (March 2003): 418-428.
- Marin, Louis, "Poder, representación, imagen," *Prismas, Revista de historia intelectual*, no. 13 (2009): 135-153.
- R. de la Flor, Fernando, *Giro visual: primacía de la imagen y de la lecto-escritura en la cultura postmoderna*, Delirio, Salamanca, 2009.
- Warburg, Aby, *El ritual de la serpiente*, Sexto Piso, Madrid, 2008.

Filmografía:

- Harun Farocki – "Gefaengnisbilder aka Prison Images" (2000)
- Harun Farocki - "Workers Leaving the Factory" (1995)
- Harun Farocki- "War at a Distance" (2003)

UNIDAD 5: Metodologías de investigación con imágenes.

- La investigación audiovisual. Problemáticas, desarrollos teóricos y elaboración de proyectos
- Del concepto a la imagen. Elaboración de hipótesis y objetivos en una investigación fílmica. Su rol en la construcción de un relato fílmico.
- La construcción del "objeto" y del "otro filmado".
- El lugar de la teoría en el proceso de investigación filmada. Cómo intervienen los marcos teóricos y metodológicos cuando se investiga desde el campo específico de las imágenes.
- Teoría y práctica en el trabajo de campo. Su articulación, su relación y sus posibilidades.
- Cómo mostrar lo que las imágenes muestran.
- Más allá del film: Medios digitales, etnografías en línea y soportes multimedia.
- Pensar con imágenes: Nuevos objetos de estudio.
- Más allá de los medios visuales. Los medios mixtos. Lo háptico, lo óptico, lo auditivo.

- El poder de las imágenes. Las personas y las imágenes. Conductas y respuestas.
- Estudios visuales y Cultura visual. Enfoques, perspectivas y problemáticas de análisis.

Bibliografía Obligatoria:

- Freedberg, David, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Cátedra, Madrid, 2009.
- G. De Angelis, Marina. "No lineales, interactivas y reflexivas: Nuevas perspectivas y experiencias metodológicas en antropología visual", En: *Reflexiones sobre el oficio antropológico*, Elena Nava Morales y Frida Calderón Bony (Coord.), México, ABYA YALA, 2013, pp. 53-74.
- Guarini, Carmen, "Nuevas formas de etnografías fílmicas", *e-imagen. Revista 2.0*, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina, 2014.
- Marcus, George E., "Contemporary Fieldwork Aesthetics in Art and Anthropology: Experiments in Collaboration and Intervention", *Visual Anthropology*, 23: 4, 2010, 263 - 277.
- Pink, Sara. *The future of visual Anthropology*, 2010.
- Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. "Una vida en imágenes: los daily photo projects y la retórica del instante," *IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual* 1 (October 25, 2011): 7-26.

Bibliografía complementaria:

- Biella, Peter. "Elementary forms of the digital media: Tools for applied action collaboration and research in visual anthropology", En: *Viewpoints*, University of Texas Press. 2009.
- G. De Angelis, Marina; Gondra, Ander. "Tocar, besar, fotografiar. La imagen milagrosa en la cultura visual 2.0", *e-imagen. Revista 2.0*, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina, 2014.
- Gondra, Ander; G. De Angelis, Marina; López de Munain, Gorka, Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. *Cuando despertó el elefante todavía estaba ahí. La imagen del rey en la cultura visual 2.0*, Sans Soleil Ediciones, España, 2014.
- Ricci, Antonello, *Antropologia dell'ascolto*, Edizioni Nuova Cultura, Roma. 2010
- Fontcuberta, Joan. *La cámara de Pandora. La fotografi@ después de la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
- Gunthert, André. «L'image conversationnelle». *Études photographiques*, n.º 31 (marzo 11, 2014). <http://etudesphotographiques.revues.org/3387>.

Filmografía:

Farocki, Harun – “Transmission” (2007)

Groys, Boris – “Thinking in Loop: Three videos on iconoclasm, ritual and immortality” (2008)

Contacto

Página web de la cátedra: www.antropologiavisual.com.ar

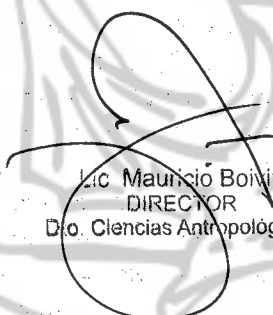
Aula Virtual: www.antropologiavisual.com.ar/estudiosvisuales/wp-login.php

Correo electrónico: contacto2@antropologiavisual.com.ar

Buenos Aires, 21 de abril de 2015

Carmen Guarini

Marina G. De Angelis

Lic. Mauricio Boivin
DIRECTOR
Dpto. Ciencias Antropológicas