Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Maestría en Estudios Visuales

Crítica de la visualidad contemporánea

Ilya Kabakov y la instalación total

Guión explicativo

elaborado por: Angélica Marengla León Alvarez

fecha de elaboración: abril de 2013

Título del material: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen.

Autor: Leonardo Rodríguez Torres

Espacio académico: Facultad de Artes

Nombre de la UA: Estudios Visuales

Objetivos de la UA: Clasificar las estrategias de discurso alrededor de la creación visual fija, en movimiento o temporal, a partir de la emergencia de los estudios visuales que se ocupan del fenómeno de la visualidad en la cultura contemporánea. Para el planteamiento de discursos sobre proyectos propios y ajenos, de creación visual.

Objetivo de este material audiovisual:

Analizar las relaciones y diferencias epistemológicas de la imagen materia, la imagen-film y la e-imagen

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD I.-

Los Estudios Visuales

Destinatarios: Estudiantes del 7º semestre, grupo único, estudiantes de 5o semestre. Cursos obligatorio.

Sugerencias de utilización:

Revisor el texto: Las tres eras de la imagen, de José Luis Brea, España, Akal, 2010

Fecha de elaboración: 18 Marzo 2015

Guión explicativo: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen.

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital			
UA	Estudios Visuales	Unidad	1			

diapositiva(s) 1

Notas: José Luis Brea (sombra) era un teórico y crítico de la cultura, profesor de la universidad carlos iii de Madrid y de la facultad de bellas artes de cuenca. Fue un tipo adelantados a su tiempo, hacía de todo, tenía la dinámica de su pluma, siempre estaba de un lado a otro, conectando textos, notas, ensayos, dirigiendo la revista de estudios visuales, la colección de los mismos estudios editada por Akal, diseñando portales, páginas web donde subía sus propios archivos, software libre, conocimiento libre.

diapositiva(s) 2

Jose luis dirigió Dirigió el "I Congreso Internacional de Estudios Visuales" celebrado en Madrid durante ARCO'04 y del "Encuentro Internacional de Estudios Visuales" celebrado bajo el título de "Geopolíticas de la imagen en las sociedades del conocimiento" en ARCO 2006

Los estudios visuales atiendes a las variadas e incongruentes familias a las que pertenece la cultura visual, así como a la naturaleza cambiante de la visualidad y la percepción (Marchell, 2002). ³

Para James Elkius, otro teórico distacade de los estudios visuales, las maigraes provilegiadas por la descriptiva etiqueta "arte" constituyes sido mas poqueta parte del mar del inauginario en el que las culturas del mando se amerora. No ve inseguan nazón por la que la disciplina debe continuar dedicando su atención a esa poqueta isla cuando está nodeada por un vasto ociano de micros visual.

Argumentari que las imágenes no artísticas pueden ser tan convincentes, elocuentes, expresivas, históricamente pertinentes y, tobricamente comprometidas como el objeto tradicional de la historia del arte y que no

diapositiva(s) 3

Notas: fragmentos de citas para contextualizar los estudios visuales y su diferencia con la historia del arte Guión explicativo: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen.

UAEM Facultad de Artes		Plan	Licenciatura en Arte Digital			
UA	Estudios Visuales	Unidad	I			

diapositiva(s) 4

Notas: Jose Luis Brea es el autor de este libro, en el cual trata hacer ver cómo distintas formas técnicas propician distintos niveles de producción, distribución y circulación lo que podríamos llamar de epistemes escópicas, regímenes de creencias a partir del pensamiento otorgado por las dinámica de la imagen.

diapositiva(s) 5

Notas: se comienza a explicar las distintas partes que componen la imagen materia

diapositiva(s) 6

Notas: Promesas de eternidad, promesas de duración, de permanencia, contra el pasaje del tiempo. He aquí lo que nos ofrecen las imágenes, lo que buscamos en ellas. La fuerza de la imagen materia...su marca, su rasgo tan potente impulsado por algo tan común, algo tan humano como el deseo de ser, como deseo de estar, deseo de permanecer, de ser partícipe de algo, de una familia, de unos amigos, de una ideología.

Guión explicativo:Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen UAEM Facultad de Artes Plan Licenciatura en Arte Digital UAEM Facultad de Artes Unidad I

Para ellas, en efecto, no hay tiempo, o el tiempo ha dejado de pasar. Ellas nunca atlenden al presente, vienen siempre del pasado, Inare memoria. La memoria de un tiempo otro, siempre hay una coordenada espacio temporal concreta, que fija la asignatura de origen.

Para las imágenes producidas bajo este régimen técnico, el tiempo se ha deterido

diapositiva(s) 7

Notas: citas de José Luis Brea sobre la imagen materia.

diapositiva(s) 8

Notas: La memoria como promesa de eternidad, un gesto humano, a través de un fragmento de película.

Actuando como memorial del ser, la imagen oficia entonces de disco duro del mundo, ese lugar en el que todo puede ser conflado en la esperanza de su recuperación inmodificada. La imagen materia es una memoria ACM, de archivo rescatable, de disco duro que pone toda su potencia mnémica al servicio de una promesa-garantía: la del --eterno quizás--retorno de los mismo.

diapositiva(s) 9

Notas: citas del libro sobre Imagen Materia

Guión explicativo: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digitak			
UA	Estudios Visuales	Unidad	1			

diapositiva(s) 10

Notas: muestras de propuestas artísticas como imagen materia. Boltansky: "Lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas filosóficas, no por historias a través de palabras sino por historias a través de imágenes visuales. Hablo de cosas efectivamente muy simples, comunes a todos. No hablo de cosas complicadas. Lo que intento hacer es que la gente se olvide que es arte y piense que es vida. Para dar esta impresión de vida me sirvo de medios artificiales, del arte; hago teatro; trato de que el espectador en ese momento olvide que está en un museo."

diapositiva(s) 11

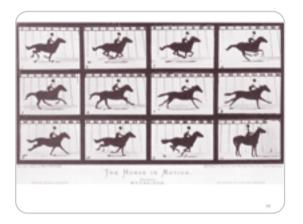
Notas: la importancia del espacio en las relaciones de la imagen materia, lugar de exhibición

diapositiva(s) 12

Notas: imagen-film

Guión explicativo: Las tres eras	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
de la imagen: imagen materia,				
imagen film, e-imagen	UA	Estudios Visuales	Unidad	1

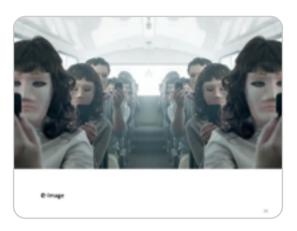
diapositiva(s) 13

Notas: La imagen film, su tipo de memoria, de realidad. Postulados de José Luis sobre este tipo de imagen

diapositiva(s) 14

Notas: el cine como aparato generador de conciencias. La idea de caja negra, el sentido del espectador

diapositiva(s) 15 Notas: e-imagen

Guión explicativo: Las tres eras	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
de la imagen: imagen materia,				
imagen film, e-imagen	UA	Estudios Visuales	Unidad	

diapositiva(s) 16 Notas: el poder de las imágenes y su masificación. Video de Joan fontcu-

berta

diapositiva(s) 17

Notas: Diferencias con respecto a la imagen materia: el cuerpo y la desaparición de lo matérico en la imagen

En ouanto a las imágenes — acaso como rosas, como imágenes de cosas—, es preciso todaria pensarias come habitames obsesivos de todos los lugares, potencialmente. Ellas siempre están en todas partes, siempre han tendo ese don —el de la ubicuidad — Incluso me guataria advertir que allí donde está una, no se excluye el estar la otra; al contrairo, ellas siempre están excumuladas, superpuestas, plegadas, amontonadas febrilmente: puede incluso que estén todas a la vez (ellas nunca mueren siempre esbotan y rebotan) en cada lugar— si uno pudies tomarare el tiempo suficiente para des plegadas, milarios de luz—

diapositiva(s) 18

Notas: Cita de Brea con imagen que ilustra y va comentando los modos de ser de este régimen técnico

En cuanto a las imágenes —acaso como cosas, como imágenes de cosas—, es preciso todavía pensarlas como habitantes obsesivos de todos los lugares, potencialmente. Ellas siempre están en todas partes, siempre han tenido ese don —el de la ubicuidad—

Guión explicativo: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen UAEM Facultad de Artes Plan Licenciatura en Arte Digital UAEM Facultad de Artes Plan Licenciatura en Arte Digital Unidad I

Como las imágenes mentales— las imágenes de nuestro pensamiento— las efectrónicas sólo están en el mundo yéndose, desapareciendo. Por momentos están, pero siempre dejan de hacerlo. Como lo espectral, su ser es el de las apariciones y como ellas se apresuran rápido a abandonar la escena en que comparecen son, al mismo tiempo (des) apariciones.

diapositiva(s) 19

Notas: Citas de Brea sobre la e-imagen.

diapositiva(s) 20
Notas: Video de "memoria líquida" de Oscar Muñoz

diapositiva(s) 21

Notas: Esta es otra de las diferencias de la imagen electrónica, La idea de memoria archivo, lo que llama Brea de memoria Rom de disco duro, se ha transformado en una memoria Ram, de proceso, una memoria entonces que ya no es de objeto sino de red, que es efímera y no tiene permanencia, que se borra y se vuelve a crear de manera dinámica, una memoria que ya no es de almacen sino de fábrica.

Guión explicativo: Las tres eras	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
de la imagen: imagen materia,				
imagen film, e-imagen	UA	Estudios Visuales	Unidad	1

diapositiva(s) 22

Notas: Cuestionar la idea de construcción de realidad a través de la eimagen La economía de estas imágenes está vinculada a su poder de generación de efectos de socialidad, a su eficacia de cara a la formación de comunidades — de nuevas formas de comunidad, dínia. En tanto generadora de efectos de identificación y reconocimiento, la imagen de hecho ha desbordado al relato en su potencia simbólica de inducción de formaciones de comunidad. Las nuevas comunidades ya no se constituyen tanto en la adhesión fidelizada a una nametiva específica, que hacen objeto de su te compartida, sino sobre todo en la relación puntal y dinámica con una constitución de integenes en circulación con las que se produce una relación de identificación y reconocimiento que poco a poco las va sedimentando como memoria compartida, imaginario colectivo.

diapositiva(s) 23

Notas: citas de Brea sobre la e-imagen.

diapositiva(s) 24

Notas: Ejemplos de formas de comunidad por la e-imagen .

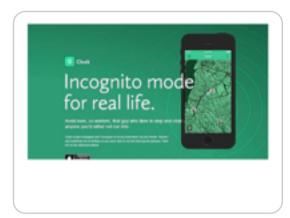
Guión explicativo: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
UA	Estudios Visuales	Unidad	1

diapositiva(s) 25

Notas: Ejemplos de formas de comunidad por la e-imagen

diapositiva(s) 26

Notas: Ejemplos de formas de comunidad por la e-imagen.

diapositiva(s) 27

Notas: Ejemplos de formas de comunidad por la e-imagen

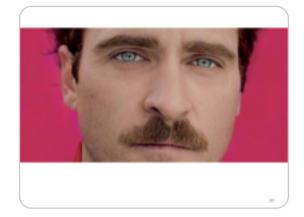
Guión explicativo: Las tres eras de la imagen: imagen materia, imagen film, e-imagen

UAEM Facultad de Artes
Plan Licenciatura en Arte Digital
Unidad | Licencia

diapositiva(s) 28

Notas: el poder discursivo de la imagen electrónica. los memes como fenómeno

diapositiva(s) 29-31

Notas: la visualidad contemporánea en el cine

diapositiva(s) 32

Notas: los modos de pensamiento provocados por la la emergencia en arte digital

Guión explicativo: Las tres eras		Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
de la imagen: imagen materia,				
imagen film, e-imagen	UA	Estudios Visuales	Unidad	I

Fuentes de consulta:

Brea, José Luis; Jaua, María Virginia (ed.), (2014). El cristal se venga. México: Fundación Jumex arte contemoporáneo.

Jay, Martin (2007). Ojos Abatidos. España: Akal.

Brea, José Luis (2010). Las tres eras de la imagen. España: Akal.

Didi-Huberman, Georges (2012). Arde la imagen. México: Serieve.

Giménez Gatto, Fabián (ed) (2013) Retrato y visualidad, Querétaro: Fontamara.

Mitchell, W. J. T. (2009) Teoría de la imagen. Madrid: Akal.