

Módulo V – Agosto-Octubre, 2011

Antropología de la Representación: Tecnología, Ciencia y Estilo

Objetivo.

Este curso presenta una mirada calidoscópica (en el sentido Benjaminiano) al problema de la *representación* desde varios horizontes académicos en donde se entrelazan la antropología, los estudios culturales, los estudios visuales, e ideas sobre tecno-cultura. Simultáneamente, se privilegia el pensar a la representación como un agente constitutivo de la sociedad. Esta postura obliga a tratar temas necesariamente relacionados con la *representación* como son la identidad (cultural), la construcción de género y raza y los discursos que afianzan poderes hegemónicos.

Los estudiantes de este curso comprenderán:

- Cómo las *representación* es parte de un sistema de construcción y reproducción cultural.
- Las teorías que estudian cómo la *representación* crea sentidos en los sujetos y es un elemento constituyente de la experiencia humana, partiendo de una noción: mimética, del lenguaje y la construcción de discursos
- Los modos de construcción y operación dentro de sistemas sociales que giran alrededor de la tecnología, ciencia y el estilo.
- El rol de la etnografía en la interpretación de la representación
- El carácter interdisciplinario del estudio de los sistemas de *representación*.

Forma de Calificación

Participación en clase: 10%

Ensayo 1: 20%

Trabajo final de investigación –componente escrito: 40%

Trabajo final de investigación –componente producción audio/visual: 20%

Reflexión sobre el trabajo de producción audio/visual 10%

Calendario

Agosto 9

Introducción: La *representación* como generador de sentidos dentro de la cultura. La identidad y poder a través de los sistemas de representación. Cruces epistemológicos entre antropología, estudios culturales y estudios visuales.

Lectura 1: Hall, S. Introduction. (Introducción). En Hall, S. (Ed.). 2001. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage Publications: London, pp. 1-9.

Lectura 2: Hall, S. 2003. Introducción: Quién necesita identidad? En S. Hall y P. du Gay (Eds.), *Cuestiones de Identidad Cultural*. Amorrortu editores: Buenos Aires, pp. 13-39.

Lectura 3: Stanton, G. 1996. Etnografía, antropología y estudios culturales: vínculos y conexiones. En J. Curran, D. Morley, V. Walkerdine (Eds.) *Estudios Culturales y*

Comunicación. Barcelona: Paidós, pp. 497-530.

Lectura 4: Representación. En O`Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M., Fiske, J. (Eds.). *Conceptos clave en comunicación y estudios culturales*, pp. 307-309.

Lectura 5: Rodríguez, M. ¿Qué es la representación y cuál es su importancia para los estudios sociales? En C. Mora (Ed.). *De mujeres, hombres y otras ficciones....: género y sexualidad en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 39 -47.

Agosto 11

Representación y Etnografía: el poder de la interpretación en la representación. El problema de quien habla, quien observa, quien escribe.

Lectura 1: Clifford, J. 1996. On Ethnographic Authority. En *The Predicament of Culture*, Cambridge: Harvard University Press, pp. 21-54.

Lectura 2: Fabianne, J. Summer, 1990. Presence and Representation: The Other and Anthropological Writing. *Critical Inquiry*, Vol. 16, No. 4., pp, 753-772.

Lectura 3: Marcus, G. E., & Fischer, M. M. J. La Antropología Como Crítica Cultural. Capítulo 2. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Lectura 4: Dominy, M. Aug. ,1993. Photojournalism, Anthropology and Ethnographic Authority, *Cultural Anthropology*, Vol. 8, No. 3, pp. 317-337.

Lectura 5: Kirshenblatt-Gimblett, B. 1987. Authenticity and Authority in the Representation of Culture. En *Kulturkontakt. Kulturkonflikt.*, pp. 59-70.

Agosto 16

Ideas sobre *Representación*.

Representación como Mímesis. Cómo pensar una antropología de las imágenes.

De Platón a YouTube: Breve historia de las tecnologías de medios. Los interfaces como mediadores de representación.

Lectura 1: Platón. *La República* libros VII y X. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., pp. 205-230, 277-303.

Lectura 2: Belting, H. 2002. *Antropología de la Imagen*, Buenos Aires: Katz Editores, pp. 13-107.

Lectura 3: Manovich, L. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. pp, 45-62, 111-168.

Lectura 4: Mitchell, W. J. T. What Do Pictures Want? Chicago: The University of Chicago Press, pp. 28-56, 188-200, 309-335.

Agosto 18

Ideas sobre *Representación*.

La *representación* a través del lenguaje. La relación lenguaje – cultura y la creación y representación del mundo a través de los mitos.

Durkheim y el totemismo: lenguaje y signo de pertenencia.

El estudio de mitos: Claude Lévi Strauss y Roland Barthes.

La imagen como lenguaje: una aproximación desde los estudios visuales.

Lectura 1: Durkheim, E. 1993. *Las Formas Elementales de la Vida Religiosa*. Madrid: Alianza Editorial, pp. 179-220.

Lectura 2: Lévi-Strauss, C. 1987. *Mito y Significado*. Madrid: Alianza.

Lectura 3: Barthes, R. 1999. El Mito, Hoy. En *Mitologías*. México: Siglo Veintiuno Editores, pp. 199-257.

Lectura 4: Mitchell, W.J.T. Spring, 1984. What is an Image? *New Literary History*, Vol. 15, No. 3, Image/Imago/Imagination, pp. 503-537.

Agosto 23

La *representación* a través del discurso. El carácter constitutivo del discurso: Poder y conocimiento de los Otros. El carácter discursivo del sexo y sus anomalías. El "horror" del barbarismo slavaje.

Lectura 1: Foucault, M. 1993. *Historia de la Sexualidad I: La Voluntad de Saber*. México: Siglo XXI, pp. 25-64.

Lectura 2: Foucault, M. 2000. *Los Anormales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 61-83.

Lectura 3: Kromm, J. Autumn, 1994. The Feminization of Madness in Visual Representation. En *Feminist Studies*, Vol. 20, No. 3, pp. 507-535.

Lectura 4: Conklin, B. April, 1997. Consuming Images: Representation of Cannibalism on the Amazon Frontier. *Anthropological Quarterly*, Vol. 70, No. 2, pp. 53-105.

Agosto 25

La *representación* a través del discurso. El carácter constitutivo del discurso: Poder y conocimiento de los Otros. Resistiendo el género: estrategias queer. Crítica a las imágenes de mujeres en la publicidad.

Lectura 1: Butler, J. 2002. "Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del 'sexo'". México: Paidós, pp. 313-340.

Lectura 2: Butler, J. 2001. "El Género en Disputa: El feminismo y la subversión de la identidad". México: Paidós, pp. 9-67.

Video: Kilbourne, J. 2000. *Killing Us Softly 3: Advertising's Image of Women*. Media Education Foundation.

Agosto 30

Políticas de *representación*. El problema de la *mirada* y la construcción del Otro en la pintura de desnudos, el cine y la televisión.

Lectura 1: Berger, J. 2001. *Modos de Ver*. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 53-74.

Lectura 2: Mulvey, L. 1986. Visual Pleasure and Narrative Cinema. *Visual and Other Pleasures*. Indianapolis: Indiana UP, pp. 14-26.

Lectura 3: Hitlon-Morrow, W., Battles, K. 2002. "Gay Characters in Conventional Spaces: Will & Grace and the Situation Comedy Genre? *Critical Studies in Media Communication*, pp. 87-105.

Video: Tarnation de Jonathan Caouette

Explicación del Trabajo de Investigación Final

Septiembre 1

Cyborgs y feminismo: la búsqueda identidad de género más allá del discurso tecnocientífico masculino.

Lectura 1: Haraway, D. Autumn, 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, Vol. 14, No. 3., pp. 575-599.

Lectura 2: Haraway, D. 1991. Manifiesto para *cyborgs*: ciencia, tecnología y feminismo socialista a fines del siglo XX. En *Ciencia, Cyborgs y Mujeres*. Madrid: Ediciones Cátedra, pp. 251-311.

Lectura 3: Haraway, D. 2004. [Testigo Modesto@Segundo Milenio. HombreHembra©_Conoce_Oncoración®](#). Barcelona: Editorial UOC, pp. 245-307, 337-342

Lectura 4: Haraway, D. 2003. Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technoscience. En D. Ihde, E. Selinger. *Chasing Technoscience*. Bloomington: Indiana UP, pp. 58-82.

Septiembre 6

La polisemia del cuerpo como locación de representaciones.

Las modificaciones del cuerpo: la piel como lienzo.

El cuerpo como memoria.

La etnografía de la danza.

Lectura 1: Andrade, X. *Edema del Capitalismo Tardío*. En http://www.flacsoandes.org/antropologia_visual/index.php?option=com_content&view=article&id=52:edema-del-capitalismo-tardio&catid=47:ensayos-y-articulos&Itemid=57.

Accesado Julio 13, 2009.

Lectura 2: Turner, B. 1991. Recent Developments in the Theory of the Body. En M. Featherstone, M. Hepworth, B. Turner. *The Body: Social Process and Cultural Theory*. London: Sage, pp. 1-35.

Lectura 3: Pitts-Taylor, V. (Ed.). *Cultural Encyclopedia of the Body, Vol. 1 & 2*. Westport: Greenwood Press, pp. xvii-xxxvii, 446-489.

Lectura 4: Connerton, P. 1992. *How Societies Remember*. Cambridge: Cambridge UP, pp. 72-104, 113-115.

Lectura 5: Martin, R. 1992. Dance Ethnography and the Limits of Representation. En *Social Text*, No. 3, pp. 103-123.

Septiembre 8

La socio-antropología de la moda: Identidad y Diferencia en la era moderna.

El *flaneur*, un etnógrafo de la modernidad?

Lo mod(a)ernidad quiteña a inicios del siglo XX.

Lectura 1: Simmel, G. 1999. La Moda (1905) en *Cultura Femenina* y otros ensayos Georg Simmel. Alba Editorial: Barcelona, pp. 35-72.

Lectura 2: Benjamin, W. 2007. *Libro de los Pasajes*. Akal: Madrid, pp. 91-108, 421-458.

Lectura 3: Cifuentes, M. 1999. *El Placer de la Representación: La imagen femenina ante la moda y el retrato (Quito, 1880-1920)*. Abya-Yala: Quito, pp. 15-85.

Septiembre 13

La moda, lenguaje estructuralista o postestructuralista?

Tela, ropa y moda: diacronía del vestirse.

La construcción de género, raza y nación en las pasarelas de moda internacional.

Lectura 1: Entwistle, J. 2002. *El Cuerpo y la Moda*. Barcelona: Paidós, pp. 59-102, 141-172.

Lectura 2: Lurie, A. 1994. *El Lenguaje de la Moda*. Paidós: Barcelona, pp. 21-54.

Lectura 3: Nevadomsky, J. y Aisien, E. The Clothing of Political Identity. (Winter, 1995). *African Arts*, Vol. 28, No. 1, pp. 62-73, 100.

Lectura 4: Scheider, J. The Anthropology of Cloth. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 16, pp. 409-448.

Lectura 5: Kondo, D. 1997. *About Face*. New York: Routledge, pp. 157-186.

Septiembre 15

La *representación* de la diferencia a través del estilo – Kill all hippies!: la espectacularidad de la subcultura punk y el metal (hardcore).

Lectura 1: Hebdige, D. 2004. Subcultura. Paidós: Barcelona, pp. 103-191, 205-222.

Lectura 2: Gallegos, K. 2004. Al estilo de vida metalero: resistencia cultural urbana en Quito. En *ICONOS* No. 18, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 24-32.

Lectura 3 sugerida: Willis, S. (Winter 1995). Hardcore: Subculture American Style. *Critical Inquiry*, Vol. 19, No. 2, pp. 365-383.

Lectura 4: Atkinson, M. September 2002. Pretty in Ink: Conformity, Resistance, and Negotiation in Women's Tattooing. *Sex Roles*, Vol. 47, No. 5/6, pp. 219-235.

Septiembre 20

Los "paisajes étnicos" de la globalización: identidades globales y *representaciones* locales. Metáforas para representar la globalización: entre el arte contemporáneo y los medios masivos. Cultura visual en la era de la globalización. Un caso de estudio de industrias de medios e identidades transnacionales.

Lectura 1: Appadurai, A. (2001). La Modernidad Desbordada. Buenos Aires: Ed. Trilce S.A, pp. 41-79.

Lectura 2: Canclini, N. G. (2001). La Globalización Imaginada. Buenos Aires: Paidós, pp. 21-61.

Lectura 3: Moxey, K. Estética de la cultura visual en el momento de la globalización. En J. Brea (Ed.), *Estudios Visuales*. Madrid: AKAL, pp. 27-37.

Septiembre 22

La nación como comunidad imaginada. La identidad nacional como re-presentación de imaginarios. Casos de la construcción de la diferencia social en Ecuador.

Lectura 1: Anderson, B. 2000. *Comunidades Imaginadas*. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 17-62.

Lectura 2: Pérez, B. Diciembre, 2006. Turismo y representación de la cultura: identidad cultural y resistencia en las comunidades del Cusco. *Antropológica*, Año XXIV, No. 24, pp. 29-49.

Lectura 3: Crain, M. The Social Construction of National Identity in Highland Ecuador. *Anthropological Quarterly*, Vol. 63, No. 1, pp. 43-59.

Lectura 4: X. Andrade. 2002. "Culture as Stereotype: Public Uses in Ecuador". En R. Fox, and B. King. *Anthropology Beyond Culture*. Berg Publishers, pp. 235-257.

Lectura 5: Colloredo-Mansfeld, R. May 1998. 'Dirty Indians', Radical Indigenas, and the Political Economy of Social Difference in Modern Ecuador. *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 17, No. 2, pp. 185-205.

Septiembre 27 y 29

Consultas individuales con el profesor para trabajos finales.

Octubre 4 y 6

Presentación de trabajos finales y exhibición de trabajos audio/visuales

Sobre el Trabajo Final de Investigación

El trabajo final del curso abarcará un tema de su interés relacionado al material presentado en clase. Necesariamente deberá incluir una investigación de campo (etnográfica) que utilice recursos visuales de documentación. La idea es que la investigación etnográfica sea la que genere el material para el "paper" que van a escribir.

La presentación del trabajo tendrá dos componentes:

- Componente escrito.
  - Mínimo 12 hojas.
  - Formato MLA o APA, el que usen.
- Componente audio/visual
  - Si es video, duración mínima 10 minutos.
    - Entregar en formato DVD
  - Si es audio, duración máxima 25 minutos.
  - Si es fotografía u otro soporte, acordar con profesor extensión.

Sobre los ensayos – Modo de calificación.

El ensayo es un género de escritura que combina la voz del autor con la teoría existente sobre el tema planteado; aborda un problema/ejemplo/caso puntual en su desarrollo.

Se calificará el ensayo sobre 100 puntos

Escritura-lineamientos (1 pto menos por cada 2 faltas)10%

Idea central 30%

Argumentos y ejemplos – incluyen teoría (citada) y ejemplos 30%

Conclusión 30%

NOTA	LINEAMIENTOS	IDEA CENTRAL	DESARROLLO DE ARGUMENTOS Y EJEMPLOS	VISION PERSONAL Y CONCLUSIÓN
A	Cumple todo	Concisa, bien planteada, con toque personal	Argumentos claros, concisos que se relacionan con la idea central. Existe referencia a teoría. y uso de ejemplos .	La voz del autor es la que emite la conclusión.
B	Errores de ortografía y tipográficos.	Planteada, pero no es muy concisa.	Argumentos no muy conectados a la idea central. Referencias a autores es casual. Existen ejemplos	Existe voz de autor, pero la conclusión no cierra el tema completamente. O existe conclusion, pero no hay punto de vista del autor.
C	Errores de ortografía y tipográficos.	Planteada, no es muy clara, no refleja la voz del autor y tiende a generalizar	Argumentos no desarrollan ideas. No hay, o no es evidente citas a autores –o su uso es incorrecto. Ejemplos son muy generales, o escasos.	Hay voz de autor pero quedan elementos sueltos por concluir. La conclusion es muy general
D	Errores impiden comprender la lectura. Las oraciones están mal estructuradas.	Idea obvia que no refleja la voz del autor.	Argumentos muy vagos, dispersos, o inexistentes. Referencias a autores no es evidente –o uso incorrecto de teoría. Ejemplos son generalidades, o no están relacionados al tema.	Conclusión vaga y no tiene que ver con la idea central y no refleja la voz del autor.
F	NO CUMPLE LINEAMIENTOS	NO HAY IDEA CENTRAL	NO EXISTEN ARGUMENTOS NI EJEMPLOS. NO HAY REFERENCIA A AUTORES	NO EXISTE CONCLUSION

Sobre el Profesor

Hugo Burgos, Ph.D.

Ph.D. en Media Studies, The University of Iowa, EE.UU.

M.A. en Televisión-Film-Radio, S.I. Newhouse School of Public Communication, Syracuse University, EE.UU.

Ingeniero, Electrónica, Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador.

Experiencia

Decano Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas USFQ, 2004 – presente.

Consultor Comunicación Proyecto PAMAFRO - Organismo Andino de Salud, 2007.

Consultor de multimedia en The Information Arcade, The University of Iowa, EE.UU.

Instructor de comunicación y video, The University of Iowa, 2000-2004.

Profesor de cine y video USFQ, 1995-1999.

Artista de nuevos medios 1995 – presente.

Reseteando la memoria – Performance intermedial – USFQ, Enero 2011

Zeitgeist – Performance intermdial – 20 Años Caída Muro de Berlín, Noviembre 2009

Electro Rumori –Concierto Música Experimental: 100 Años Manifiesto Futurista, Octubre, 2009

Separata – Instalación de video, Casa de las Artes, La Ronda, Quito, Junio, 2009.

Hermes 2008 d.c. –Exhibición Individual, Galería Arte Actual – Flacso, Quito, Octubre, 2008.

Premios

Director/Productor/Animador History Lesson.Primer Premio Memefest 2002,

Slovenia; Segundo Premio categoría Video Digital Catalyst Awards, California, EE.UU.

Director/Productor Futurecom, Primer Premio categoría Video Digital Catalyst Awards 2000, California, EE.UU.

Premio Douglas Ehninger a Mejor Profesor Asistente 2002, The University of Iowa, EE.UU.