

Materia: Teoría e Historia de la Historiografía de las Artes Plásticas

Departamento:

Artes

Profesor:

Siracusano, Gabriela

1° Cuatrimestre - 2015

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

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO de Artes

Materia: Teoría e Historia de la Historiografía de las Artes Plásticas

PROFESOR Gabriela Siracusano

CUATRIMESTRE 1º cuatrimestre

AÑO 2015

PROGRAMA 0646

Aprobado por Resolución N° 01637/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
CÁTEDRA DE TEORÍA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS ARTES
PLÁSTICAS
PROFESOR ADJUNTO (a cargo). Dra. Gabriela Siracusano
PRIMER CUATRIMESTRE 2015

PROGRAMA: 0646

FUNDAMENTOS

El estudio acerca de las teorías y métodos que los historiadores del arte occidentales han desarrollado con la intención de comprender el hecho artístico y visual en sus múltiples dimensiones (histórica, social, cultural, material, formal, iconográfica, etc.) implica abordar el análisis de la escritura de la historia del arte en relación con las prácticas concretas de la disciplina y, a su vez, identificar las lecturas, los préstamos e intercambios que éstos han mantenido y mantienen con otras ciencias sociales y humanas. La reflexión historiográfica del arte permite, por un lado, reconocer diversos temas y problemas que han signado dicha escritura, a saber, ontología, funciones y usos de la imagen, el problema del estilo, la forma, el significado, el lugar del artista, la relación entre arte, política, cultura y sociedad, entre tanto otros. Por el otro, posibilita comprender cómo la disciplina se ha pensado a sí misma, qué criterios de verdad, de naturaleza o de pasado histórico ha sostenido para desarrollar sus argumentos y cuáles son los vasos comunicantes históricos y epistemológicos con aquellos provenientes de otros campos, así como explorar las especificidades de un oficio que ha pivotado entre la práctica del *connoisseur*, la definición de una *Kunstwissenschaft* y la defensa de la *Bildwissenschaft*. Con el objetivo de focalizar aquellas corrientes teóricas e historiográficas que han contribuido a la formación de la tradición historiográfica del arte en Argentina, el programa propone un recorte de contenidos, debido a lo extenso de este panorama. Asimismo, si bien se hará hincapié en la transversalidad, permanencia y contemporaneidad de ciertos problemas abordados, especialmente en las clases teóricas, se priorizará un orden cronológico de las principales corrientes, a los fines didácticos.

OBJETIVOS

- Proporcionar a los estudiantes herramientas conceptuales que les permitan alcanzar un conocimiento crítico de las diversas corrientes historiográficas del arte.
- Estimular la capacidad de análisis e interpretación de textos e ideas que están presentes en las prácticas de escritura de los autores de las corrientes seleccionadas.

CURSO, FORMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La materia tiene seis horas semanales de clase, dos de prácticos (obligatorias) y cuatro de teóricos (optativas).

Requisitos de cursado: 75% de asistencia a las clases prácticas, participación en clases prácticas (lectura) y dos exámenes parciales que deben ser aprobados con nota promedio mínima de 4 (cuatro) puntos. Estos últimos consistirán en un parcial convencional sobre los temas de los prácticos y en un parcial domiciliario que consistirá en un análisis crítico sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de un texto completo a elección entre un listado bibliográfico distribuido en prácticos al principio de la cursada (se espera que los alumnos busquen el material en las bibliotecas especializadas o biblioteca central de la

FFyL El parcial no deberá exceder las 5 páginas, Times New Roman 12, espaciado 1 ½, y se entregará impreso en fecha previamente acordada por la cátedra, sin excepción) El final es oral y será evaluado en base a lo dictado en clase y a la bibliografía obligatoria de prácticos y teóricos. Se requiere el armado y presentación de un fichero con fichas eruditas y de regesto sobre las fuentes trabajadas en la cursada.

TEMARIO:

UNIDAD 1: LA ANTESALA DE LA HISTORIOGRAFÍA ARTÍSTICA EUROPEA (clase 1)

Génesis de temas y problemas origen del arte, mimesis, mercado, técnicas, mitos y leyendas sobre los artistas en los registros de Plinio el Viejo en la *Historia Natural* Horacio y Plutarco: *ut pictura poesis* Filóstrato de Lemnos y sus *Eikones* vínculos entre palabra e imagen El estatuto de las imágenes y la polémica iconoclasta en la Edad Media: las fuentes religiosas. Ciudades y artistas: Dante Alighieri y Giovanni Villani. Los escritos de Ghiberti. La nobleza de la pintura factores históricos y económicos Del gremio al reconocimiento social del artista Giorgio Vasari y el nacimiento de la conciencia histórica Sus *Vidas* antecedentes y organización de una obra *moderna* Conceptos de *Rinascita*, *maniera*, *diseño*, y *grazia*. El género biográfico como argumento para la comprensión de la producción artística Un nuevo concepto de estilo. La valoración de la Antigüedad clásica

Bibliografía obligatoria

PLINIO EL VIEJO, *Textos de historia del arte*. Madrid, Visor, 1987, pp.78-109
VASARI, GIORGIO *Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres*. Buenos Aires, El Ateneo, 1945 Lecturas seleccionadas: Proemios y Vidas de Giotto, Uccello y Leonardo da Vinci.

*BELTING, HANS, *The End of the History of Art*. Chicago, University of Chicago Press, 1987. Lectura: "Vasari and his legacy. The story of art as a process? (Hay traducción de la cátedra).

GOMBRICH, ERNST. El estímulo de la crítica en el arte del Renacimiento. textos y episodios. En *El legado de Apeles*. Madrid, Alianza, 1982, pp 205-236 y 255-257

Bibliografía complementaria

BARASCH, MOSHE "El artista y el medio. algunos aspectos del Alto Renacimiento" En *Teorías del arte. de Platón a Winckelmann* Madrid, Alianza, 1995, pp 137-166

UNIDAD 2: LA HISTORIA DEL ARTE COMO DISCIPLINA. DE WINCKELMANN A BURCKHARDT (clase 2)

Johann J. Winckelmann y el nacimiento de una nueva escritura *La Historia del arte en la Antigüedad*. el ideal griego y el presente histórico El anticuario, las bibliotecas y las colecciones. vínculos entre Winckelmann y el cardenal Albani Original vs copia. Mengs y el gusto Surgimiento de las academias, la crítica de arte, los salones y la estética. La Ilustración, el inicio del Grand Tour y los debates: Diderot Los vínculos con la filosofía. *La crítica del juicio* kantiana y la Estética de Hegel Winckelmann revisado: los escritos de Goethe y Lessing. La filosofía positivista de Comte y el surgimiento de la sociología. Positivismo de Taine y la historiografía artística. la inclusión de los procesos sociales. El positivismo en el surgimiento de la historiografía artística argentina: Eduardo Schiaffino La historia del arte como historia de la cultura. Jacob Burckhardt El Estado como "obra de arte": Italia en el horizonte historiográfico Nuevas formas de escritura El uso y citado de fuentes primarias.

Bibliografía obligatoria:

***WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM, *Historia del arte en la antigüedad* [1764], Buenos Aires, Hispamérica, 1985. Prólogo del autor y Libro IV, cap. I, pp. 105-112.**

WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura* [1755]. Barcelona, Nexos, 1987, pp 17 a 60

BURCKHARDT, JACOB, *La cultura del Renacimiento en Italia*. Barcelona, Iberia, 1971. Cap 1, 3 y 5

***TAINE, HIPOLITO, *Filosofía del Arte*. [1865]Buenos Aires, El Ateneo, 1992. Cap.II "De la producción de la obra de arte"**

TAINE, HIPOLITO *Historia de la literatura inglesa* [1864] Buenos Aires, Americalee, 1945 Introducción

WOLFFLIN, HEINRICH, *Reflexiones sobre la historia del arte*. Barcelona, Península, 1988 Cap. Jacob Burckhardt.

FEVRE, FERMÍN. Orígenes periodísticos de la crítica de arte. Buenos Aires, Academia Nacional del Periodismo, 2001, pp. 11-24, 32-42. (<http://www.academiaperiodismo.org.ar/publicaciones/ANP%20Fevre.pdf>)

BURUCUA, JOSE EMILIO y TELESKA, ANA MARIA, *El arte y los historiadores*. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1997

***SCHIAFFINO, EDUARDO, *La pintura y la escultura en la Argentina*. Buenos Aires, ed. del autor, 1933. Prefacio y Prilidiano Pueyrredón, pp. 150-157.**

Bibliografía complementaria.

LESSING, G E *Laocoonte o sobre las fronteras de la poesía y la pintura*. [1766] Madrid, Editora Nacional, 1977; prólogo y cap 1 pp 37-56

BARASCH, MOSHE *Teorías del arte de Platón a Winckelman* Madrid, Alianza, 1995, pp. 245-266

----- *Modern theories of art, 1. From Winckelmann to Baudelaire*. New York, New York University Press, 1990, pp 97-145

PREZIOSI, DONALD (ed), *The art of art history: a critical anthology* Oxford, Oxford University Press, 1998, pp 21-30

BAUER, HERMANN. *Historiografía del arte*. Buenos Aires, Taurus, 1980, pp. 82-87

BURCKHARDT, JACOB, *Reflexiones sobre la historia universal*. México, F.C.E., 1996

----- *The architecture of the Italian Renaissance*. Chicago, Peter Murray, 1985 Cap 1 (Traducción de la cátedra)

SCHIAFFINO, EDUARDO, *La evolución del gusto artístico en Buenos Aires*.

Recopilación de Godofredo Canale, Buenos Aires, F. Colombo, 1982.

UNIDAD 3: LA REACCION ANTIPOSITIVISTA: EL VISIBILISMO PURO (clase 3)

Los antecedentes de la teoría perceptual en el siglo XIX. La primera generación de Viena Wickhoff y Alois Riegl Alois Riegl y la idea de la historia del arte como historia universal La herencia de Karl Schnasse y su lectura hegeliana de la historia del arte El concepto de *Kunstwollen* y el problema de los estilos de períodos y objetos "olvidados" El arte de su tiempo y los debates. Klimt. Una teoría de la recepción *avant la lettre*. *El retrato de grupo holandés*. Heinrich Wölfflin y la creación de los "conceptos fundamentales" La construcción de la idea del Barroco El análisis formal como identificación del estilo Éxito metodológico y difusión de sus escritos Angel Guido y la apropiación argentina para una producción artística "sin nombres" La historiografía argentina y la apropiación de Croce José León Pagano

Bibliografía obligatoria.

*RIEGL, ALOIS, *El arte industrial tardorromano*. Madrid, Visor, 1992. Introducción y Capítulo 5: "Los rasgos fundamentales de la voluntad artística".

RIEGL, ALOIS, *Problemas del estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. Introducción

KEMP, WOLFGANG, Introducción a RIEGL, ALOIS, *The group portraiture of Holland*. Los Angeles, The Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999.

*WOLFFLIN, HEINRICH, *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid, Espasa Calpe, 1945. Introducción y Conclusión: pp.1-25, 305-323.

-----, *Reflexiones sobre la historia del arte*. Barcelona, Península, 1988. Artículos "Algunas particularidades" (1920) y "Principios fundamentales. una revisión" (1933)

*GUIDO, ANGEL. *Arquitectura Hispanoamericana a través de Wölfflin*. Rosario, 1927, pp. 1-27.

*PAGANO, JOSE LEON, *El arte de los argentinos*. Buenos Aires, ed. del autor, 1937-40, 3 vol. Prefacio, XII-XIX y cap. Prilidiano Pueyrredón, pp. 191-219, vol. 1.

PODRO, MICAEL *Los historiadores del arte críticos*, Madrid, Machado, 2001. Segunda Parte, pp. 99-192

Bibliografía complementaria

CROCE, Benedetto. *ESTÉTICA*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1973.

-----, *La historia de Europa del siglo XIX*, Barcelona, Ariel, 1996, Cap. I y epílogo

FIEDLER, KONRAD, *Escritos sobre arte*. Madrid, Visor, 1991. Cap.1

HILDEBRANDT, ADOLF VON, *La problemática de la forma en el arte*. Madrid, Visor, 1988.

GUIDO, ANGEL, *El redescubrimiento de América*, Buenos Aires, El Ateneo, 1944, Prólogo de la 2ª edición, y cap. 1 América frente a Europa en el arte, pp. 29 a 42

DEVOTO, FERNANDO, *Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. Cap. 2: El momento del Centenario.

UNIDAD 4: EL ESTUDIO DEL SIGNIFICADO (clase 4, 5, 6)

A) La relación palabra-imagen en el significado de las imágenes: la iconología de Cesare Ripa y la emblemática de Alciato. La historia del arte y la pervivencia de la tradición clásica: la propuesta de Aby Warburg. La impronta de Justi, Usener, Lamprecht, Schmarsow y Vignoli. *El Renacimiento del Paganismo antiguo*: nuevas miradas sobre la modernidad temprana y la Antigüedad clásica. Los conceptos de *Denkraum* y *Pathosformeln*. Warburg, Benjamin y la *Kulturwissenschaft*. Memoria e imagen, el proyecto Mnemosyne. El método warburgiano. El Instituto Warburg y sus seguidores. Fritz Saxl, Edgar Wind, Frances Yates. Relecturas de Didi-Huberman. El ingreso de los estudios warburgianos en Argentina: Héctor Ciocchini y José Emilio Burucúa

Bibliografía obligatoria.

*WARBURG, ABY: "Arte italiana y astrología internacional en el Palacio Schifanoia de Ferrara". En; BURUCUA, JOSE EMILIO (comp.) *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

*BURUCUA, JOSE EMILIO, *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires, FCE, 2002. Cap. 1 y 3.

GINZBURG, CARLO, *Mitos, Emblemas, Indicios*. Barcelona, Gedisa, 1989. Cap. "De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre un problema de método"

GOMBRICH, ERNST, "La ambivalencia de la tradición clásica de Aby Warburg (1866-1929)" En: BURUCUA, JOSE EMILIO (comp.) *Historia de las imágenes e historia de las ideas La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992

SAXL, FRITZ, *La vida de las imágenes* Madrid, Alianza, 1989. Capítulos. "Holbein y la reforma" y "Continuidad y variación en el significado de las imágenes".

SIRACUSANO, GABRIELA. Representaciones Energías, fuerzas y poderes. En CAIA *Epílogos y prólogos para un fin de siglo. VIII Jornadas de teoría e historia de las artes*. Buenos Aires. CAIA, 1999, pp. 375-384

WIND, EDGARD, *La elocuencia de los símbolos*. Madrid, Alianza, 1993. Capítulo 2 "El concepto de Kulturwissenschaft en Warburg y su importancia para la estética"

Bibliografía complementaria.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *La imagen superviviente*. Madrid, Abada, 2009

GOMBRICH, ERNST, *Aby Warburg una biografía intelectual*, Madrid, Alianza, 1992

WARBURG, Aby. *Atlas Mnemosyne* Madrid, Akal, 2010

YATES, FRANCES *El arte de la memoria* Madrid, Taurus, 1974 [1966]: pp 13-41, 157-189.

B) Las formas simbólicas y la historia del arte: Erwin Panofsky Signo y símbolo en la discusión acerca de las imágenes. La relación palabra-imagen Iconografía e iconología La imagen como base para la reconstrucción del pasado histórico Críticas.

Bibliografía obligatoria:

*PANOFSKY, ERWIN, *Arquitectura gótica y escolástica*. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1959.

*-----, *El significado de las artes visuales*. Madrid, Alianza, 1977. Introducción y Capítulo VII "Et in arcadia ego : Poussin y la tradición elegíaca"

HOLLY, MICHAEL ANN *Panofsky and the Foundations of art history*. Ithaca-London, Cornell University Press, 1985 Prefacio e introducción: pp 9-45, notas: pp 195-201

*HADJINICOLAOU, NICOS, *La producción artística frente a sus significados*. México, Siglo XXI, 1979. Capítulo. "Grandeza y miseria de la iconografía".

Bibliografía complementaria

HOLLY, MICHAEL ANN Panofsky and Cassirer. En *Panofsky and the Foundations of art history* Ithaca-London, Cornell University Press, 1985; pp 114-157, notas. pp 220-232

PANOFSKY, EWIN, *La perspectiva como forma simbólica* Barcelona, Tusquets, 1991

C) Los estudios iconográficos en España, Latinoamérica y Argentina.

El método iconográfico para la interpretación del arte colonial sudamericano. Santiago Sebastián, Teresa Gisbert y Héctor Schenone. Valoración del objeto artístico en la historiografía el problema de la copia. Categorías vernáculas de análisis estilísticos el estilo mestizo Discusión acerca de la categoría de "escuela" en las atribuciones del arte hispanoamericano. Iconografía, iconología y la historia cultural: estudios valencianos Historia y significado de las imágenes en la obra de Jaime Cuadriello

Bibliografía obligatoria.

*GISBERT, TERESA. *Iconografía y mitos indígenas en el Arte*. La Paz, Gisbert, 1980. Introducción y pp. 51-73

*SCHENONE, HÉCTOR. *Iconografía del arte colonial. Santa María*. Buenos Aires, UCA, 2008; pp. 9-37

*CUADRIELLO, JAIME. *Las glorias de la República de Tlaxcala o la conciencia como imagen sublime*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. Prefacio y agradecimientos.

CUADRIELLO, JAIME. El obrador trinitario o María de Guadalupe creada en idea, imagen y materia. En AAVV. *El divino pintor. la creación de María de Guadalupe en el taller celestial*. México, Museo de la Basílica de Guadalupe, 2001 Pp 141-206

GARCÍA-MAHIQUES, RAFAEL. Reflexiones en torno a conceptos centrales en la estrategia iconológica. En *Iconografía e Iconología. Vol. 2. Cuestiones de Método*. Madrid, Encuentro, 2009. Pp 23-171

SIRACUSANO, Gabriela y Agustina RODRIGUEZ ROMERO, "El pintor, el cura, el grabador, el cardenal, el rey y la muerte. Los rumbos de una imagen del Juicio Final en el siglo XVII", en *Eadem Utraque Europa*, n° 10/11, pp 9-29

Complementaria:

GUTIERREZ HACES, Juana. La pintura barroca novohispana como un proceso de nivelación. Avances de una investigación en ciernes. En AAVV. *Memoria del I Encuentro Internacional Barroco Andino*. La Paz, Viceministerio de Cultura-Unión Latina, 2003 pp 49-60

SEBASTIÁN, SANTIAGO. *Contrarreforma y barroco*. Madrid, Alianza, 1989.
STASNY, Francisco. *Síntomas medievales en el "Barroco Americano"*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1994.

Los aportes de Ernst Gombrich al estudio del Renacimiento y el Barroco.

La historia del arte en la entreguerra. La segunda generación de Viena: Julius Von Schlosser y Max Dvorak. Ernst Gombrich: el defensor del canon. Su formación y escritura de textos fundamentales. El arte y la historia: *The story of art* (1950) y otros trabajos. Reflexiones historiográficas: *Tributos*.

Bibliografía obligatoria

GOMBRICH, ERNST, *Temas de nuestro tiempo. Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte* [1991]. Madrid, Debate, 1997, pp. 11-24

*-----, *Imágenes simbólicas. Estudio sobre el arte del Renacimiento II* [1972]. Madrid, Alianza, 1983. "Introducción: Objetivos y límites de la iconología"

*-----, *El legado de Apeles*. [1976] Madrid, Alianza, 1982. Cap. "El Jardín de las Delicias del Bosco"

-----, *Historia del arte* [1950] Madrid, Alianza, 1987, pp. 9-29

-----, *Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento, I* [1966]. Madrid, debate, 1999, cap. El mecenazgo de los primeros Medici, pp 35-57

Complementaria.

BELTING, HANS. *El Bosco. El jardín de las Delicias*. Madrid, Abada, 2009

GOMBRICH, ERNST. *Tributos*. México, FCE, 1991. Cap. Hegel

SCHLOSSER, JULIUS. *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte* [1924]. Madrid, Cátedra, 1976.

UNIDAD 5. LOS ESTUDIOS SOBRE PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA (clase 6-7)

Psicología de la visión y los aportes de la Gestalt en la primera mitad del siglo XX. Vínculos con las formulaciones estéticas vanguardistas. Ernst Gombrich y la psicología de la representación pictórica. Antecedentes. Fundamentos teóricos y epistemológicos. la influencia de la obra de Karl Popper. El falsacionismo aplicado al estudio del arte. Imagen y función. Concepto de *mental set*. Imagen y función. Arte y ciencia. Arte e historia.

Bibliografía obligatoria

*GOMBRICH, ERNST, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Introducción. Los enigmas del estilo.

*GOMBRICH, Ernst. *Meditations on a hobby horse and other essays on the theory of art* (4a ed.). Oxford, Phaidon Press, 1985; pp. 1-11. [hay ediciones en castellano]

GOMBRICH, E. El espejo y el mapa. En *La imagen y el ojo* [1982] Madrid, Alianza, 1987; pp. 163-201.

UNIDAD 6. LA HISTORIA SOCIAL DEL ARTE Y LA SOCIOLOGÍA DEL ARTE (clase 8)

La interpretación marxista de la historia de la cultura. El nacimiento de la historia social del arte. Klingender, Antal y Hauser. Michael Baxandall y el "ojo de la época". Debates norteamericanos: Timothy Clark y Tom Crow. Concepto de público. Los aportes de Nicos Hadjinicolaou: el estilo como ideología en imágenes. La historia social del arte y la sociología en la producción historiográfica argentina. Un abordaje a la obra de Julio E. Payró.

Bibliografía obligatoria

CASTELNUOVO, ENRICO, *Arte, Industria y Revolución. Temas de Historia Social del Arte*. Barcelona, Nexos, 1988. Cap. 1 y 2.

BOURDIEU, PIERRE, *Las reglas del arte*. Barcelona, Anagrama, 1995. Cap. 2, 3ª Parte "La génesis social de la mirada".

FRANCASTEL, PIERRE, *Sociología del arte*. Buenos Aires, Emecé, 1970. Introducción.

*BAXANDALL, MICHEL, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Cap. 2 "El ojo de la época".

*CLARK, T.J., *Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la revolución de 1848*. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981. "Sobre la historia social del arte", pp. 9-21.

CLARK, TIMOTHY J., *The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and his Followers*. Londres, Times and Hudson, 1985. (Hay traducción de la Cátedra).

*CROW, THOMAS E., *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea, 1989. Introducción y Cap. I "La gestación de un espacio público".

*HADJINICOLAOU, Nicos. *Historia del arte y lucha de clases*. Madrid, Siglo XXI, 1976. Cap. 8 "El estilo como ideología en imágenes" y Cap. 9 "Ideología en imágenes y clases sociales".

HADJINICOLAOU, NICOS, *La producción artística frente a sus significados*. Madrid, Siglo XXI, 1981.

HADJINICOLAOU, Nicos. "Frederick Antal as Art Critic of eighteenth/century painting". En *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century - Transactions of the Seventh International Congress on the Enlightenment*, The Voltaire Foundation, At the Taylor Institution, Oxford, 1989, Vol. III.

*MALOSETTI COSTA, Laura, *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. México, F.C.E., 2001. Introducción

MARX, y ENGELS, F., *Escritos sobre arte*. Barcelona, Península, 1969 (Selección)

*WECHSLER, DIANA. *Papeles en conflicto*. Buenos Aires, Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio Payró, 2003. Serie monográfica n° 8; pp. 11-42, 165-172.

Bibliografía complementaria:

ALPERS, SVETLANA, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII* Madrid, Blume, 1987

ANTAL, FREDERICK, *El mundo florentino y su ambiente social* Madrid, Alianza, 1989 [1947]

BOURDIEU, PIERRE, *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus, 1988

BOZAL, Valeriano. "Estética y marxismo" en: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* Madrid, Visor, 1999, vol. 2, pp. 161-177.

FRANCASTEL, Pierre. *Pintura y sociedad*. Madrid, Cátedra, 1984 [1951]

FURIO, VICENÇ, *Sociología del arte*. Madrid, Cátedra, 2000

GARCIA CANCLINI, NESTOR, "Introducción. La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu." En: Bourdieu, Pierre, *Sociología y cultura*. México, Grijalbo, 1990

GARCIA CANCLINI, NESTOR, *La producción simbólica. Teoría y método de sociología del arte* México, Siglo XXI, 1979

GOMBRICH, ERNST, *Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y en el arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981. Capítulo: "Historia del arte y ciencias sociales"

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid, Guadarrama, 1968 [1951]

KLINGENDER, FRANCIS, *Arte y Revolución Industrial*. Madrid, Ensayos Arte-Cátedra, 1983

UNIDAD 7. LAS IMÁGENES ENTRE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES Y LA HISTORIA CULTURAL (clase 9)

Marc Bloch y la escuela de *Annales*. El uso de la imagen en la historiografía francesa. Febvre y Vovelle. El concepto de mentalidad. La historia cultural y la relación texto-imagen. Roger Chartier. Los aportes de Louis Marin al estudio de las imágenes. El concepto de representación. La doble dimensión de la imagen. Transparencia y opacidad en la investigación sobre imagen y poder. Serge Gruzinski y sus aportes para una historia cultural americana. La historia cultural en la historiografía del arte en Argentina. José Emilio Burucúa. Entre la risa y la masacre. La renovación historiográfica argentina a partir de los años 80

Bibliografía obligatoria.

BURKE, PETER, *La revolución historiográfica francesa*. Barcelona, Gedisa, 1994

LE *FEBVRE, L., *Combates por la historia*. Barcelona, Ariel, 1974.

Capítulos: "Vivir la historia" y "Pensar la historia del arte".

GOFF, JACQUES: "Las mentalidades, una historia ambigua" En Le Goff y Nora *Hacer la Historia*. Barcelona, Laia, 1978. Vol. 1

*VOVELLE, MICHEL, *Ideología y Mentalidades*. Barcelona, Ariel, 1984. Introducción y Cap. 3. "Iconografía e historia de las mentalidades"

DUBY, GEORGES "Historia social e ideología de las sociedades" En LE GOFF, J., y NORA, P. (comps) *Hacer la Historia* Barcelona, Laia, 1978 Vol 1.

*MARIN, LOUIS, *Des pouvoirs de l'Image*. París, Editions du Seuil,

1993. Introducción.

MARIN, Louis *Le portrait du roi* Paris, Editions du Minuit, 1981, pp. 7-21.

***CHARTIER, ROGER, *Escribir las prácticas: Foucault, de Certeau, Marin*. Buenos Aires, Manantial, 1996. Capítulo: " Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen"**

GRUZINSKY, SERGE, *La guerra de las imágenes De Cristóbal Colón a "Blade runner" (1492-2019)*. México, F C E , 1994 Cap II; "La guerra"

***BURUCUA, JOSE EMILIO, *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la modernidad clásica - siglos XV a XVII-*. Madrid, Miño y Dávila Editores, 2001. Introducción.**

GINZBURG, Carlo *Ojazos de madera Nueve reflexiones sobre la distancia* Barcelona, Ediciones Península, 2000. Capítulo III: "Representación. La palabra, la idea, la cosa "

WECHSLER, DIANA (ed) *Desde la otra vereda Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*. Buenos Aires, CAIA, 1998 Introducción, pp 11-16

Bibliografía complementaria.

BURKE, PETER, *Formas de Historia Cultural* Madrid, Alianza Editorial, 2000

CHARTIER, ROGER, *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Barcelona, Gedisa, 1994

GRUZINSKI, SERGE, *La colonización de lo imaginario*. México, F.C.E., 1995

VV AA Jornadas del CAIA y línea editorial

VV AA Fundación Espigas

Burucúa, José Emilio *El mito de Ulises en el mundo moderno* Buenos Aires, Eudeba, 2013

UNIDAD 8. EL ENFOQUE DE LO PARTICULAR Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD (clase 10)

Las imágenes bajo la lupa de la microhistoria. El paradigma indiciario de Carlo Ginzburg Giovanni Morelli y el método para las atribuciones. Bernard Berenson. La historiografía sobre la dimensión material de las imágenes Breve reseña sobre tratadística y manuales de pintura. Reglas, fórmulas y secretos: la construcción de conceptos y la ausencia del artista en la literatura artística medieval Cennino Cennini y su tratado técnico *El libro del arte* La literatura artística del Renacimiento tardío y el Barroco: tratados y conceptos De Semper a la "arqueología del hacer" Las fuentes extra-artísticas para la historia material del arte Interdisciplinarietà historia del arte, conservación y ciencias aplicadas. Memoria, imágenes, conservación y patrimonio: Alois Riegl, John Ruskin, y Cesare Brandi

Bibliografía obligatoria

***GINZBURG, CARLO, "Indicios. Raíces de un paradigma indiciario". En: *Mitos, Emblemas, Indicios*. Barcelona, Gedisa, 1989.**

WIND, EDGAR *Arte y anarquía* Cap 3: crítica del "ser un entendido en arte", pp 47-63

***CALVO SERRALLER, FRANCISCO. *Teoría de la Pintura del Siglo de oro*. Madrid, Cátedra, 1981; introducción: pp. 15-33 y selección de textos de Francisco Pacheco: pp.375-393.**

CENNINI, CENNINO *El libro del arte* [c. 1437] Buenos Aires, Argos, 1947; pp 7-26, 73-79

SEMPER, GOTTFRIED *Style in the technical and tectonic arts; or Practical Aesthetics* [1863] Los Angeles, Getty Research institute, 2004; pp 71-107.

***SIRACUSANO, GABRIELA. *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas*. Buenos Aires, FCE, 2005. Introducción.**

BRANDI, CESARE Teoría de la restauración Madrid, Alianza, 2002. Capítulo a designar

*RIEGL, ALOIS. *El culto moderno a los monumentos*. Madrid, Visor, 1988.

RUSKIN, JOHN *Las siete lámparas de la arquitectura* Buenos Aires, El Ateneo, 1956

Bibliografía complementaria.

GINZBURG, CARLO, *Pesquisa sobre Piero*. Barcelona, Muchnik, 1984.

KIRBY, JO Towards a new discipline? En KROUSTALIS, STEFANOS ET AL. *Art Technology. Sources and methods*. London, Archetype, 2008, pp. 7-15

UNIDAD 9. LA ANTROPOLOGÍA Y/DE LAS IMÁGENES (clase 11, 12)

Breve introducción sobre el estudio de las imágenes del "otro". del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss a la antropología simbólica de Clifford Geertz Tzvetan Todorov y la mirada del otro. *La Belleza de los otros* de Ticio Escobar antropología, crítica, y relatos curatoriales en Paraguay. Los estudios postcoloniales entre Homi K. Bhabha y Walter Dignolo. Carlo Severi y la antropología de la memoria. La antropología de las imágenes: Hans Belting y nuevos estudios sobre el estatuto de la imagen Las imágenes "fuera" del arte: estudios sobre el ícono y las imágenes acheiropoietas La mirada de Gerhard Wolf. Stoichita Simulacros y materia La política de las imágenes en la obra de Felipe Pereda Imágenes y tiempo Georges Didi-Huberman

Bibliografía obligatoria

BABBHA, HOMI. El lugar de la cultura [1994]. Buenos Aires, Manantial, 2002, introducción pp 17-38 y Lo poscolonial y lo posmoderno. la cuestión de la agencia. pp 211-216

BELTING, HANS. *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Madrid, Akal, 2009; pp.9-23, 62-81

*------. *La antropología de la imagen*. Buenos Aires, Katz, 2007. Caps. 1.

*DIDI-HUBERMAN, GEORGES. "Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica" en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

*ESCOBAR, TICIO. Introducción y Cap. I, El arte otro. En: *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*. Asunción, Centro de Artes Visuales - Museo Del Barro, 1993.

GEERTZ, Clifford El salvaje cerebral. Sobre la obra de Claude Lévi-Strauss En *La interpretación de las culturas*.

GEERTZ, CLIFFORD, *Conocimiento local*. Barcelona, Paidós, 1994 Cap 5: "El arte como sistema cultural"

PEREDA, FELIPE. *Las imágenes de la discordia Política y poética de la imagen sagrada en la España del 400*. Madrid, Marcial Pons, 2007 18-41, 127-144

SEVERI, CARLO. *El sendero y la voz. Una antropología de la memoria*. [2004]Buenos Aires, Sb, 2009, pp 41-108

SIRACUSANO, GABRIELA "Entre ciencia y devoción. Reflexiones teóricas e históricas sobre la conservación de imágenes devocionales" En IV Congreso Geiic (Grupo Español del International Institute for Conservation) "La restauración en el siglo XXI Función, estética e imagen". Madrid, Geiic, 2009.

*STOICHITA, VICTOR. *Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock*. Madrid, Siruela, 2006; pp. 11-46.

*TODOROV, TZVETAN. *La conquista de América: el problema del otro*. [1982] México, Siglo XXI, 2003; cap. 1. Descubrir : pp. 13-23, cap. 3. Amar: pp.137-157

WOLF, GERHARD "Los orígenes de la pintura" en Gabriela Siracusano (ed) *Las tretas de lo visible*. Buenos Aires, CAIA, 2007, pp. 77-108.

Bibliografía complementaria

GELL, ALFRED, *Art and agency. An anthropological theory*. Oxford, Clarendon Press, 1998

UNIDAD 10. HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL (clase 13, 14)

Surgimiento y principales propuestas de los estudios de cultural visual Los enfoques de la academia americana Mirzoeff, Bal, Holly y Mitchell. El "*pictorial turn*". La respuesta de Hadjinicolaou Cultura visual y cultura letrada en la obra de Tom Cummins. de los keros a los manuscritos americanos. Cultura visual y género. Linda Nochlin y Griselda Pollock La historia del arte como *Bildwissenschaft*. Horst Bredekamp. La cultura visual en la historiografía del arte argentina

Bibliografía obligatoria

BAL, MIEKE, "El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales". En: Revista Estudios Visuales No 2, diciembre 2004.

*MIRZOEFF, NICHOLAS, *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós, 2003. "Introducción ¿Qué es la cultura visual?"

RAMPLEY, Matthey La amenaza fantasma ¿la Cultura Visual como fin de la Historia del Arte? En: BREA, José Luis (ed) *Estudios Visuales La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005

*BREDEKAMP, HORST . A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft. En *Critical Inquiry*. Vol. 29, No. 3 (Spring 2003), pp. 418-428. The University of Chicago Press. Artículo en web: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/376303>

* GENE, MARCELA. Impresos bajo fuego. Caricaturas e ilustraciones en la prensa antifascista porteña (1940-1941)." En MALOSETTI, LAURA y MARCELA GENE (comps.). *Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires*. Buenos Aires, Edhasa, 2009.

HADJINICOLAOU, NICOS. Interdisciplinariedad sin disciplinas Ponencia presentada en el *XXXI International Congress of Art History*, Montreal, 26 de agosto de 2004. Traducción de la cátedra.

NOCHLIN, Linda, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? En: Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comps.) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte* México, Universidad Iberoamericana, 2007, pp 17-43.

*POLLOCK, GRISELDA, "Disparar sobre el canon". En: *Differencing the canon Feminist Desire and the Writting of Art's Histories*. London-New Cork, Routledge, 1999. Traducido por Laura Maiosetti en Revista Mora N° 8, diciembre 2002.

*RAPPAPORT, Joan y Tom CUMMINS. Between Images and writing: the ritual of the King's Quillca. *Colonial Latin American Review*, vol. 7, nº 1, 1998, pp. 7-32.

Bibliografía complementaria.

BENJAMIN, WALTER, *Discursos Interrumpidos I*. Madrid, Taurus, 1979, cap "La obra de arte en la era de la reproducción técnica"

BREA, JOSE LUIS (ed.) *Estudios visuales La epistemología de la visualidad en la era de la globalización* Madrid, Akal, 2005

MITCHELL, W J.T., "No existen medios visuales" En BREA, JOSE LUIS (ed) *Estudios visuales La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE CONSULTA:

BARASCH, MOSHE *Teorías del arte: de Platón a Winckelmann* Madrid, Alianza, 1995

----- *Modern theories of art, 1. From Winckelmann to Baudelaire.*
New York, New York University Press, 1990.

----- *Modern theories of art, 2. From Impressionism to
Kandinsky* New York, New York University Press, 1998.

BAUER, HERMANN *Historiografía del arte.* Buenos Aires, Taurus, 1980

BOZAL, VALERIANO (ed) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas
contemporáneas.* Madrid, Visor, 1996, 2 volúmenes

KULTERMANN, UDO, *Historia de la historia del Arte. El camino de una ciencia.*
Madrid, Akal, 1996.

PODRO, MICHAEL, *Los historiadores del arte críticos.* Madrid, Antonio Machado
Libros, 2001

PREZIOSI, DONALD (ed), *The art of art history. a critical anthology* Oxford,
Oxford University Press, 1998.

Sobre la bibliografía:

Toda la bibliografía consignada es obligatoria, salvo la indicada como complementaria

Aquellos textos señalados con un asterisco (*) forman parte de las lecturas obligatorias a analizar en los trabajos prácticos.

Consideraciones sobre la bibliografía en otros idiomas seleccionada para las clases teóricas y prácticas:

El estudio de las teorías historiográficas, en especial las más actuales, impone hoy el manejo de bibliografía todavía no traducida al castellano. Si bien la selección propuesta privilegia aquellos textos que sí están traducidos, la cátedra considera que poner al alcance del alumnado algunos textos fundamentales del área aún sin traducir (en idioma inglés) es abrirle las posibilidades de un conocimiento más amplio y, especialmente, más actualizado, a la vez que ofrecerle herramientas para la construcción de miradas críticas. Asimismo, pretende contribuir al ejercicio de una práctica de lectura que resulta hoy fundamental para el desarrollo de futuras prácticas profesionales, en consonancia con el estudio de idiomas como parte de la formación de grado

Dra. Gabriela Siracusano

Leg. 133 918

Noviembre, 2013

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes