

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

Departamento:

Artes

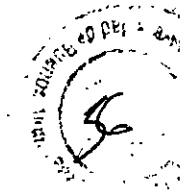
Profesor:

Telesca, Ana María

1º Cuatrimestre - 2006

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**

Marta De Palma
Jefa Depto. de Despacho

**Asignatura: TEORIA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA DE LAS ARTES
PLASTICAS**

PROFESOR: Lic. Ana María Telesca

1er. Cuatrimestre 2006

Programa N° 0646

Composición de la Cátedra:

Clases Teóricas: *Lic. Ana María Telesca*

Jefa de Trabajos Prácticos: *Dra. Gabriela Siracusano*

Ayudante de Trabajos Prácticos: *Lic. Diana Murad*

Objetivos :

- Que el alumno adquiera conciencia crítica de las diversas corrientes historiográficas aplicadas a los fenómenos de las artes plásticas.
- Que el alumno conozca y analice textos de los autores más importantes de esas corrientes.
- Que el alumno posea un panorama lo más amplio posible de los historiadores argentinos.
- Que el alumno sea capaz de vincular la historiografía artística con los campos más vastos de la historia económica y social, de las ideas y de las mentalidades.

TEMARIO :

1. La historiografía artística del siglo XVI a fines del XIX.

- Giorgio Vasari y el método biográfico.
- Winckelmann y el comienzo de una nueva metodología.
- El Positivismo de Taine y la historiografía artística.
- Burckhardt y la Historia de la Cultura.

2. La reacción antipositivista : el VISIBILISMO PURO.

- Los antecedentes de la teoría perceptual en el siglo XIX.
- Alois Riegl y la idea de la historia del arte como historia universal.
- Heinrich Wölfflin y la creación de los "conceptos fundamentales".

3. Los aportes de la PSICOLOGIA.

- El punto de vista psicoanalítico.
- Los arquetipos junguianos y la historia de los símbolos artísticos.
- .Psicología de la visión.
- Ernst Gombrich y la psicología de la percepción visual

EN

4. Los aportes de la ANTROPOLOGIA.

- El estructuralismo de Lévi- Strauss.
- Geertz y la antropología simbólica.
- Críticas al geertzismo : las tentaciones de la interpretación infundada.

5. La ICONOLOGIA.

- El Instituto Warburg.
- Las formas simbólicas y la historia del arte : Erwin Panofsky.
- Los historiadores del Instituto Warburg .

6. La HISTORIA SOCIAL DEL ARTE y la SOGIOLOGÍA DEL ARTE.

- La interpretación marxista de la historia de la cultura.
- El nacimiento de la historia social del arte : Klingender, Antal y Hauser.
- El desarrollo de la metodología en Baxandall y Timothy Clark
- Los aportes de Nicos Hadjinicolaou desde la estética de la recepción.
- Las artes plásticas como objeto de las investigaciones sociológicas.

7. La HISTORIA DE LAS MENTALIDADES.

- La escuela francesa entre Febvre y Vovelle.
- La escuela italiana y el paradigma indiciario.

8. La HISTORIA CULTURAL y los problemas de representación.

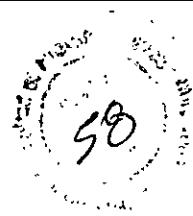
- Una aproximación a los planteos de la historia cultural.
- Las imágenes y las representaciones colectivas.

9. TENDENCIAS HISTORIOGRAFICAS ACTUALES.

- La perspectiva de género y la historia del arte.
- Nuevas perspectivas y enfoques críticos.

10. HISTORIOGRAFIA ARGENTINA.

- La protohistoriografía argentina. De Mauroner a la Sociedad Estímulo.
- Los primeros intentos de historiar el arte argentino: Schiaffino y Pagano.
- El lenguaje internacional de Julio Payró.
- Las diversas historias del arte: academia y antiacademia.
- La renovación historiográfica de las últimas décadas.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

BAUER, HERMANN, *Historiografía del arte*. Madrid, Taurus, 1980.

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

CHECA CREMADES, GARCIA FELGUERA Y MORAN TURINA, *Guía para el estudio de la historia del arte*. Madrid, Cátedra, 1982.

HYDE MINOR, VERNON, *Art History's History*. New York, Abrahams, 1994.

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

PÄCHT, OTTO, *Historia del arte y Metodología*. Madrid, Alianza, 1986.

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

VENTUURI, LIONELLO, *Historia de la crítica de arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1977.

BIBLIOGRAFIA POR UNIDADES TEMATICAS

1.

Obligatoria:

PLINIO EL VIEJO, *Textos de historia del arte*. Madrid, Visor, 1987; pp.78-109

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

VASARI, GIORGIO. *Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres*. Buenos Aires, El Ateneo, 1945. Lecturas seleccionadas : Proemios y Vida de Giotto y Vida de Leonardo da Vinci.

WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM, *Historia del arte en la antigüedad*, Buenos Aires, Hispamérica, 1985 Prólogo del autor.

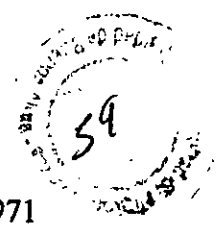
Ampliatoria:

BARASCH, MOSHE, *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid, Alianza, 1996.

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

BLUNT, ANTHONY, *La teoría de las artes en Italia. 1450-1600*. Madrid, Cátedra, 1980.

EN

BURCKHARDT, JACOB, *El Ciceronè*. Barcelona, Iberia, 1966.

-----*La cultura del Renacimiento en Italia*. Barcelona, Iberia, 1971

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

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

DANTO, ARTHUR C., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde la historia*. Buenos Aires, Paidós, 2003. Capítulo 1.

HASKELL, FRANCIS, *La historia y sus imágenes*. Madrid, Alianza, 1994.

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

WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*. Barcelona, Nexos, 1987.

2.

Obligatoria:

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

WOLFFLIN, HEINRICH, *Conceptos fundamentales de la historia de la historia del arte*. Madrid, Espasa Calpe, 1956. Introducción.

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

Ampliatoria:

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

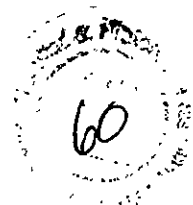
HILDEBRANDT, ADOLF VON, *La problemática de la forma en el arte*. Madrid, Visor, 1988.

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. .

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

SALVINI, ROBERTO, *La critica d'arte della pura visibilità e del formalismo*. Milán, Garzanti, 1977.

3.

Obligatoria:

FREUD, SIGMUND, *Psicoanálisis del arte*. Madrid, Alianza, 1990. Capítulo: "El "Moisés" de Miguel Angel".

GOMBRICH, ERNST, *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid, Alianza, 1987. Capítulo seleccionado: "El espejo y el mapa. Teorías de la representación pictórica"

Ampliatoria:

ARNHEIM, RUDOLF, *Ensayos para rescatar el arte*. Madrid, Cátedra, 1992

GOMBRICH, ERNST, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

-----, *Freud e la psicología dell'arte*. Turín, Einaudi, 1967.

KRIS, ERNST, *Psicoanálisis del arte y del artista*. Buenos Aires, Paidós, 1964.

KRIS, ERNST y KURZ, OTTO, *La leyenda del artista*. Madrid, Cátedra, 1995.

Colección Ensayos.

KUSPIT, DONALD, *Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno*. Madrid, Akal, 2003.

JUNG, CARL, *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Buenos Aires, Paidós, 1984. Cap. I.

HABER, ABRAHAM, *Un símbolo vivo: arquetipos, historia y sociedad*. Buenos Aires, Paidós, 1969.

4.

Obligatoria:

ESCOBAR, TICIO, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*. Asunción, RP Ediciones, 1993. Introducción y Cap. I "El arte otro"

GEERTZ, CLIFFORD, *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1990.

Lectura: "El salvaje cerebral: sobre la obra de Claude Lévi-Strauss"

Ampliatoria:

BOAS, FRANZ, *El arte primitivo*. México, F.C.E., 1947.

CLIFFORD, JAMES., *El surgimiento de la antropología posmoderna*. México, Gedisa, 1991.

DARNTON, ROBERT, *La gran matanza de gatos y otros episodios de la cultura francesa*. México, F.C.E., 1987 .

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

LEVI- STRAUSS, CLAUDE, *Tristes trópicos*. Buenos Aires, Eudeba, 1968.

-----, *El pensamiento salvaje*. México, F.C.E., 1964

5.

Obligatoria:

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

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

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

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

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

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"

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.

Ampliatoria:

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

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

-----, "La ambivalencia de la tradición clásica 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.

HOLLY, MICHAEL ANN "Mourning and Method". En : *Art Bulletin* Vol. LXXXIV N° 4 December 2002.

PANOFSKY, ERWIN, *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1991.

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".

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

6.

Obligatoria:

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

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

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

CLARK, T.J., *Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la revolución de 1848*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Cap. 1 "Sobre la historia social del arte"

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".

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

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

-----, "La historia social del arte, una coartada". Comunicación del Coloquio Teorías y Aplicaciones de la Historia Social del Arte, Museo de Bellas Artes de Chartres, 10-11 de diciembre de 1983. (Traducción de la Cátedra)

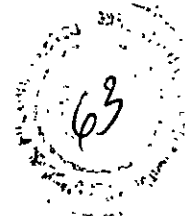
-----, "Frederic Antal as Art Critic of eighteenth/century painting". En: *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century- Transactions of the Seventh International Congress on the Enlightenment*, The Voltaire Foundation, At the Taylor Institution, Oxford, 1989, Vol. III.

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

Ampliatoria:

ANTAL, FREDERICK, *El mundo florentino y su ambiente social*. Madrid, Alianza, 1989.

BOIME, ALBERT, *Historia social del arte moderno*. Madrid, Alianza, 1991. Vol. I

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

-----, *Sociología y cultura*. México, Grijalbo, 1990.

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)

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

GAMBONI, DARIO, "Reception, Diffusin". En: *Histoire de l'Art* N° 35/36, octubre 1996.

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

Introducción.

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.

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

HAUSER, ARNOLD, *Teorías del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna*. Madrid, Guadarrama, 1975.

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

7.

Obligatoria:

FEBVRE, L., *Combates por la historia*. Barcelona, Ariel, 1974. Capítulos: "Vivir la historia" y "Pensar la historia del arte".

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.

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

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

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

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

Ampliatoria:

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

IGGERS, GEORG G., *La ciencia histórica en el siglo XX*. Barcelona Idea Books, 1998.

8.

Obligatoria:

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"

MARIN, LOUIS, *Des pouvoirs de l'image*. París, Editions du Seuil, 1993.

Introducción.

Ampliatoria:

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

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.

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.

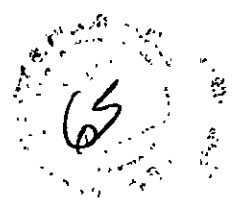
MARIN, LOUIS, "En el laboratorio de la escritura/figura". En : *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne* nº 38, invierno de 1991. París, Centro Pompidou (Traducción de la cátedra)

-----, *Estudios semiológicos*. Madrid, Comunicación, 1978. Cap.IV.

9.

BAL, MIEKE, "Her Majesty's Masters". En: ZIMMERMANN, MICHAEL (ed.), *The Art Historian: National Traditions and Institutional Practices*. Williamstown., Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003, pp. 81-109.

BREDEKAMP, HORST "A Neglected tradición? Art History as Bildwissenschaft? En: ZIMMERMANN, MICHAEL (Ed.) *The Art Historian: National Traditions and Institutional Practices*. Williamston, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003, pp. 147-159.

DIDI-HUBERMAN, GEROGES. "History and Image : Has the "Epistemological Transformation" Taken Place? En: ZIMMERMANN, MICHAEL (ed.) *The Art Historian: Traditions and Institutional Practices*. Williamstown, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003, pp. 147-159.

GINZBURG, CARLO "Battling over Vasari: : A Tale of Three Countries" En : ZIMMERMANN, MICHAEL (ed.) *The Art Historian: Tradition and Institucional Practices*. Williamston, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003; pp. 41-56.

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*. Madrid, Akal, 2005.

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 Malosetti en Revista Mora N° 8, diciembre 2002.

10.

Selección de los siguientes textos:

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

GUIDO, ANGEL, *El redescubrimiento de América en el arte*. Rosario, Universidad Nacional del Litoral, 1941.

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

NOEL, MARTIN, *Fundamentos para una estética nacional. Contribución a la historia de la arquitectura hispanoamericana*. Buenos Aires, ed. del autor, 1926.

PAGANO, JOSE LEON, *El arte de los argentinos*. Buenos Aires, ed. del autor, 1937-40, 3 vol.

PAYRO, JULIO, *Pallière*. Buenos Aires, Serie Argentina N° 2 de la Biblioteca de Historia del Arte de la FFyL de la UBA, 1961.

PELLEGRINI, ALDO, *Nuevas tendencias en la pintura*. Buenos Aires, Muchnik, 1967.

RIBERA, ADOLFO LUIS ; SCHENONE, HECTOR, *El arte de la imaginería en el Río de la Plata*. Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1948.

ROJAS, RICARDO, *Eurindia. Ensayo sobre una estética de las culturas americanas*. Buenos Aires, Losada, 1951.

EN

-----, *La restauración nacionalista*. Buenos Aires, Peña Lillo, 1971.
SCHIAFFINO, EDUARDO, *La pintura y la escultura en la Argentina*. Buenos Aires,
ed. del autor, 1933.

VV. AA. *Historia General del Arte en la Argentina*. Buenos Aires, Academia Nacional
de Bellas Artes, 11 vol.

VV.AA. Pintores, escultores, dibujantes y grabadores del siglo XX. Buenos Aires,
monografías del CEDAL.

VV.AA. Boletines del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio Payró y línea
editorial

VV. AA. Jornadas del CAIA.

VV.AA. Fundación Espigas

Nota: Durante el desarrollo del curso, y de acuerdo con los debates que se susciten se
podrán proporcionar otras referencias bibliográficas.

TEORICOS Y PRACTICOS:

El presente programa será desarrollado en las clases teóricas (cuatro horas semanales).
Los Trabajos Prácticos (dos horas semanales) consistirán en la lectura, fichado y
comentarios de las lecturas obligatorias del programa.

EVALUACION Y PROMOCION

Los Trabajos Prácticos se aprobarán por medio de dos parciales presenciales – uno
escrito y otro oral- y la presentación en tiempo y forma del fichaje de textos,
Recordamos que los alumnos deberán contar con el 75% de asistencia a las clases
prácticas para conseguir la regularidad en la materia.

Lic. Ana María Telesca