

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

Departamento:

Artes

Profesor:

Siracusano, Gabriela

1er. Cuatrimestre - 2016

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
B.A. Fac. F. y L. Dirección de Biblioteca

PROFESOR: Gabriela Siracusano

CUATRIMESTRE: 1º cuatrimestre

AÑO: 2016

PROGRAMA 0646

Aprobado por Resolución

Nº 0163e/16

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
Prof. F. y L. Dirección de Biblioteca
PROFESOR ADJUNTO (a cargo): Dra. Gabriela Siracusano
PRIMER CUATRIMESTRE 2016

PROGRAMA

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). El temario general se dictará en las clases teóricas (motivo por el cual se sugiere asistencia por parte de los alumnos), mientras que en las clases prácticas se analizarán lecturas concernientes a temas de historiografía argentina.

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). 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 GENERAL:

UNIDAD 1: LA ANTESALA DE LA HISTORIOGRAFÍA ARTÍSTICA EUROPEA

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*, *disegno*, 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 (provisoria):

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

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. 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 (provisoria):

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.

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>)

Bibliografía complementaria:

Wolfflin, Heinrich, *Reflexiones sobre la historia del arte*. Barcelona, Península, 1988. Cap. Jacob Burckhardt.

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 Winckelmann*. 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.

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)

UNIDAD 3: LA REACCION ANTIPOSITIVISTA: EL VISIBILISMO PURO

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.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

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).

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

Bibliografía complementaria:

Fiedler, Konrad, *Escritos sobre arte*. Madrid, Visor, 1991. Cap.1.

Hildebrandt, Adolf Von, *La problemática de la forma en el arte*. Madrid, Visor, 1988.

UNIDAD 4: EL ESTUDIO DEL SIGNIFICADO

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.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

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.

A) **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.

B) Los estudios iconográficos entre España y Latinoamérica.

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 (provisoria):

Gisbert, Teresa. *Iconografía y mitos indígenas en el Arte*. La paz, Gisbert, 1980. Introducción y pp. 51-73

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 Rodríguez 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.

C) 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*. Ernst Gombrich y la psicología de la representación pictórica. 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 (provisoria):

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"

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]

Complementaria:

Belting, Hans. *El Bosco. El jardín de las Delicias*. Madrid, Abada, 2009.

Gombrich, Ernst. *Tributos*. Mexico, FCE, 1991. Cap: Hegel

-----, *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, 1*. [1966]. Madrid, debate, 1999; cap: El mecenazgo de los primeros Medicis, pp. 35-57

-----, El espejo y el mapa. En *La imagen y el ojo*. [1982] Madrid, Alianza, 1987; pp. 163-201.
Schlosser, Julius, *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte* [1924]. Madrid, Cátedra, 1976.

UNIDAD 5. LA HISTORIA SOCIAL DEL ARTE y LA SOCIOLOGÍA DEL ARTE

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.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

- 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 Gili, 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".

Bibliografía complementaria:

- Alpers, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Madrid, Blume, 1987
- Alpers, Svetlana. Is Art History?. *Dedalus*. Vol. 106, nº3, discoveries and Interpretations: studies in Contemporary Scholarship, vol. I (Summer, 1977), p.1-13.

- 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.
- García Canclini, Nestor, "Introducción: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu." En: Bourdieu, Pierre, *Sociología y cultura*. México, Grijalbo, 1990.
- García 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"
- 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.
- 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 6. LAS IMÁGENES ENTRE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES Y LA HISTORIA CULTURAL

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.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

- Burke, Peter, *La revolución historiográfica francesa*. Barcelona, Gedisa, 1994.
- 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"
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"
Gruzinski, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade runner" (1492-2019)*. México, F.C.E., 1994. Cap. II; "La guerra"

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.
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.
Ginzburg, Carlo. *Ojazos de madera Nueve reflexiones sobre la distancia*. Barcelona, Ediciones Península, 2000. Capítulo III: "Representación. La palabra, la idea, la cosa."
Gruzinski, Serge, *La colonización de lo imaginario*. México, F.C.E., 1995.

UNIDAD 7. EL ENFOQUE DE LO PARTICULAR Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD

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 (provisoria):

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

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.

Semper, Gotfried. *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.

Bibliografía complementaria:

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

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

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

Riegl, Alois. *El culto moderno a los monumentos*. Madrid, Visor, 1988.

Ruskin, John. *Las siete lámparas de la arquitectura*. Buenos Aires, El Ateneo, 1956.

UNIDAD 8. LA ANTROPOLOGÍA Y/DE LAS IMÁGENES

Breve introducción sobre el estudio de las imágenes del "otro": del estructuralismo de Claude Levi-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 acheiropietas. 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. La historia del arte como *Bildwissenschaft*: Horst Bredekamp.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

- Bhabha, 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.
- Bredenkamp, 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>
- 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, *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
- 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.
- Geertz, Clifford. El salvaje cerebral. Sobre la obra de Claude Lévi-Strauss. En: *La interpretación de las culturas*.
- 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.

UNIDAD 9. HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL

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.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

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.

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 Writing of Art's Histories*. London-New Cork, Routledge, 1999. Traducido por Laura Malosetti 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*.

UNIDAD 10. TEMAS, PROBLEMAS Y ESCRITURAS "MÁS ALLÁ DE OCCIDENTE".

¿Otras geografías, otros objetos, otras miradas? Puentes entre Occidente y Oriente en los debates contemporáneos: intercambios culturales. La propuesta de Th. Dacosta Kaufamnn: la geografía del

arte. Temas y problemas de las historiografías del continente africano y asiático. Estudios visuales y globalización en el estudio de los intercambios. La categoría de "lo africano", entre lo tribal y lo contemporáneo y la teoría semióptica de Moyo Okediji. La diáspora africana de la historia del arte. Estudios Pan-Africanos y Black Power. Nuevos desafíos curatoriales: entre Africa y América Latina. La Historiografía del arte china: los literati y la reflexión estética. Construcción del canon chino. Imagen y caligrafía. Categorías occidentales para una escritura sobre el arte chino contemporáneo (Wang, Fong). Canon, poder político y coleccionismo en la construcción de la historiografía japonesa. Globalización, crítica de arte y ensayos curatoriales a partir de los '50. El problema de la "japonidad" en los trabajos de los '90.

Bibliografía obligatoria (provisoria):

Nelson, Robert. The Map of Art History. En *The Art Bulletin*. Vol.19, n°1 (Mar. 1997), pp. 28-40.

AAVV. Roundtable: The global before globalization. En *October* 133, summer 2010, pp. 3-19.

DaCosta Kaufmann, Thomas y Elizabeth Pilliod (eds.). *Time and space. essays in the geohistory of art*. Burlington, VT : Ashgate, 2005.

Udechukwu, Obiora et al. Notes from the field: Tradition. En *The Art Bulletin*, 95:4, pp. 518-543, 2014.

Freschi, Federico. Other views: art history in (South) Africa and the Global South. En *Diogenes*, 58(3), pp. 93-101, ICPHS, 2012.

Fong, Wen. *Reflections on Chinese art history*. En Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 142, n°1, Mar. 1998, pp. 47-59.

Bibliografía complementaria:

Onians, John (ed.). *Atlas mundial del arte*. Barcelona, Blume, 2005.

Pena Buján, Carlos. Reseña de "ATLAS MUNDIAL DEL ARTE" de John Onians (ed.). *Quintana. Revista de Estudos do Departamento de Historia da Arte* [en línea] 2006, Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65323971020>> ISSN 1579-7414

Johnson, Pearlie M. Re-accessing the power of art in the discipline of Pan-African Studies. En *The Journal of Pan African Studies*, vol. 7, n°1, Junio 2014.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (PROVISORIA) A TRABAJAR EN PRÁCTICOS:

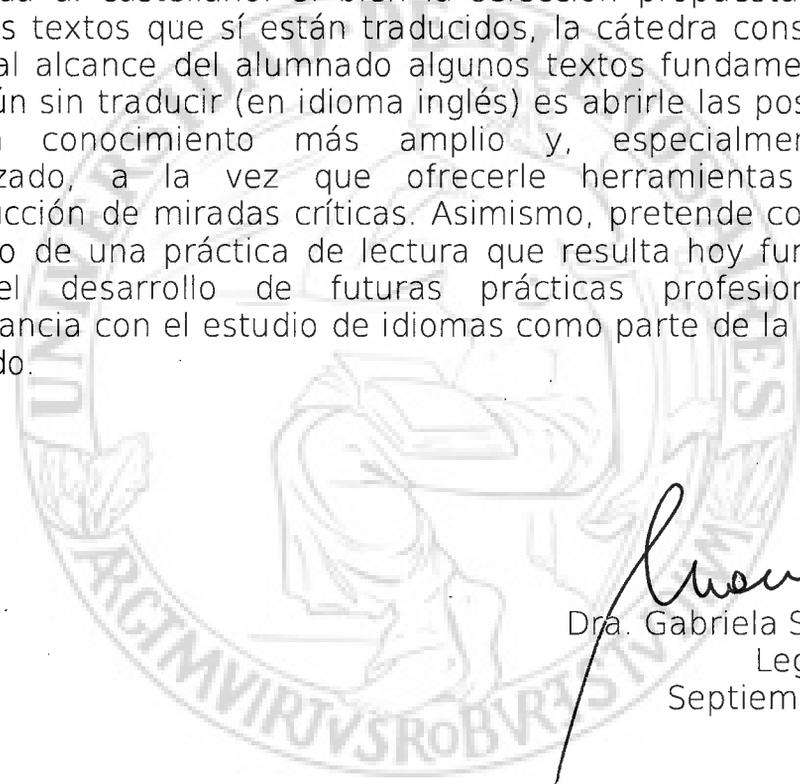
- BURUCUA, JOSE EMILIO y TELESCA, ANA MARIA, El arte y los historiadores. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1997.
- SCHIAFFINO, EDUARDO, La evolución del gusto artístico en Buenos Aires. Recopilación de Godofredo Canale, Buenos Aires, F. Colombo, 1982.
- SCHIAFFINO, EDUARDO, La pintura y la escultura en la Argentina. Buenos Aires, ed. del autor, 1933. Prefacio y Prilidiano Pueyrredón, pp. 150-157.
- 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.
- 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.
- SCHENONE, HÉCTOR. Iconografía del arte colonial. Santa María. Buenos Aires, UCA, 2008; pp. 9-37
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Sobre la bibliografía:

Toda la bibliografía consignada es obligatoria, salvo la indicada como complementaria. La cátedra cuenta con una página en el Campus Virtual, en la que se encontrará gran parte del material online.

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

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.

Gabriela Siracusano
Dra. Gabriela Siracusano
Leg. 133.918
Septiembre, 2015

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