

Seminario: Usos y funciones de la imagen plástica

Departamento:

Artes

Profesor:

Penhos, Marta. Bovisio, María Alba

2° 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

SEMINARIO: Usos y funciones de la imagen plástica

PROFESOR: Marta Penhos y María Alba Bovisio

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2015

PROGRAMA:

Aprobado por Resolución

N° 60.7280/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: Usos y funciones de la imagen plástica

Profesor: Martha penhos y María Alba Bovisio

Fundamentación:

Tradicionalmente, la historia del arte ha privilegiado los aspectos iconográficos, semióticos y simbólicos de las imágenes, dejando en sombras ciertos usos y funciones que les fueron y les son otorgados en determinados contextos culturales y epocales. Ernst Gombrich insinuó, en algunos de sus textos, que las imágenes, además de tener una historia, tienen un poder que en ciertas circunstancias puede ser instrumentalizado. En *Meditaciones sobre un caballito de juguete* (1963) plantea una noción de imagen en términos de sustitución: el sustituto entabla una relación afectiva con quienes lo confeccionan y usan.

Pero hay que esperar a fines de los años 80 para que David Freedberg, en *El poder de las imágenes*, abra el fuego, preguntándose por "lo que los hombres hacen con las imágenes y lo que las imágenes hacen con los hombres". Su intención fue delinear una "teoría de la respuesta" humana a las imágenes, un objetivo que él mismo aceptó no haber alcanzado cabalmente. Sin embargo, el texto contiene una ineludible apelación a la historia del arte, que se ve confrontada, a partir del panorama propuesto por este autor, con el lado opaco de las imágenes, aquel vinculado con las reacciones emocionales, alejadas de las elaboraciones intelectuales sobre las mismas o del goce estético que nos proporcionan. Nos proponemos en este seminario avanzar sobre el tema, sumando la cuestión de cómo los hombres instrumentan las imágenes, teniendo en cuenta no solo el aspecto empático o afectivo que interesó a Gombrich y Freedberg, sino también el papel de la imagen en sistemas de pensamiento y lógicas diferentes a los que rigen en la modernidad occidental.

Con el aporte de autores como Alfred Gell y su concepto de *agency*, y de Philippe Descola y su indagación en la articulación de sistemas de representación y ontologías, este seminario propone atender a las relaciones que los hombres han establecido con algunas imágenes y objetos, explorando el modo en que éstos fueron utilizados en virtud de sus agencias, poderes y capacidades de intervención en la vida y en la muerte.

El recorrido por algunos de estos usos y funciones se hará a partir del examen de casos particulares, en especial del ámbito latinoamericano y argentino.

Objetivos:

1-Analizar las definiciones de "imagen visual" propuestas desde la semiótica, la psicología del arte, la historia del arte y la antropología del arte en relación a la funcionalidad de la misma.

2-Discutir los usos de la imagen en aras de replantear los abordajes centrados en la dimensión iconográfica y semiótica de la imagen.

3-Analizar la diversidad de usos a través de casos, fundamentalmente del ámbito argentino y latinoamericano, que se inscriben en cuatro contextos: las prácticas de magia, la devoción religiosa, el retrato asociado al poder político-religioso, los ritos funerarios.

CONTENIDOS

Unidad 1: El/los conceptos de “imagen”

¿Qué es una imagen? Definiciones desde la psicología del arte, la semiótica, la antropología y la historia del arte. Ícono, símbolo, objeto plástico. Signo, materialidad y agencia. Mímesis e ilusionismo en relación con la función y eficacia de la imagen en la pintura, la escultura y la fotografía. Presencia y representación. Imagen perceptual e imagen conceptual. El modelo de Descola: la imagen en las sociedades animistas, totemistas, analogistas, y la imagen en la sociedad moderna occidental

Unidad 2: La imagen en la magia y rituales propiciatorios

Brujería: daño a través de las imágenes. Prácticas en ámbitos rurales en Latinoamérica desde el período colonial hasta nuestros días. Ritos afro-americanos. Arte rupestre y magia simpática: el caso de las Cuevas de las Manos (Santa Cruz, Argentina). Las miniaturas en el ámbito andino: de las ofrendas de Capacocha a la fiesta de Alasitas.

Unidad 3: La imagen devocional

El debate sobre las imágenes en el cristianismo: los concilios de Nicea y Trento y el problema de la iconoclasia, de Bizancio a la Reforma. Imagen didáctica e imagen taumatúrgica. La *aqueropoiesis*. El culto a las reliquias y el cuerpo santo.

Unidad 4: Imagen, poder y muerte

El cuerpo poderoso: los “reyes taumaturgos” y la función del retrato del rey en la modernidad occidental. Virreyes, obispos y caciques: retratos del poder en la colonia.

La muerte en el origen de las imágenes: lo ausente presente. La imagen en los cultos funerarios: presencia o representación del difunto. El “doble”. El cuerpo muerto: cadáver o antepasado. La construcción de cuerpos para la muerte: máscaras, figuras de cera, fardos funerarios, estatuillas. Ritos y mitos funerarios: las presentificaciones de la muerte y los muertos. Las fotografías de difuntos.

BIBLIOGRAFÍA*

Unidad 1

ARHEIM, Rudolf (1985) *El pensamiento visual*. Buenos Aires, EUDEBA [1ª edición en inglés 1969], cap VIII: representaciones, símbolos y signos.

* * La bibliografía por unidad corresponde a las lecturas obligatorias que se analizarán durante el dictado del seminario. El programa incluye también bibliografía complementaria que se sugiere para los diferentes temas.

DESCOLA, Philippe (2011) *Le fabrique des images*. Paris, Galimard, Introduction; presentation Un mond animé; presentation Un mond obectif; presentation un mond subdivisé, presentation un mond enchevertré.

DUBOIS, Philippe, *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona, Paidós, 1986, caps. 1: De la verosimilitud al index.

FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra. Introducción y cap. 1.

FRANCASTEL, Pierre (1970) *La realidad figurativa*, Buenos Aires, EMECE. Introducción.

GELL, Alfred (1997) *Art and agency*, Oxford, Clarendon Press, caps. 2.

GOMBRICH, Ernst (1982) *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid, Alianza. "La imagen visual: su lugar en la comunicación".

KUBLER, George (1988) *La configuración del tiempo* [1ª edición en inglés 1962], Madrid, Nerea. Cap. 1: La historia de las cosas.

MITCHELL, W. J. T. (1997) *Iconology: Image, text, ideology*, Chicago and London, The University of Chicago Press. "What is an image".

PANOFSKY, Erwin (1970) *El significado de las artes visuales*. Buenos Aires, Infinito, [1ª edición en inglés 1955]. Introducción.

PEIRCE, Charles (1986) *La Ciencia de la Semiótica*, Buenos Aires, Nueva Visión [Selección de textos de *Collected Papers* y *Selected Writings*]. "Ícono, índice y símbolo".

Unidad 2

AUGUSTINE, J.M. et alt. (2006) "The social ontology of cultural objects: or what things are and what things do", Department of Anthropology, University of Chigado. (www.vandewrbildt.edu)

BOVISIO, María Alba (2011) "Ser o representar: acerca del estatuto de la imagen ritual prehispánica", Baldasarre, María Isabel y Dolinko, Silvia (eds.), *Travesías de la imagen. Historias de las artes visuales en la Argentina*. Buenos Aires CAIA/UNTREF, Vol. 1.

LOPEZ, Mariel (2012) "Miniaturas andinas como imágenes materiales del bienestar, la fertilidad y la abundancia en Jujuy", *Estudios Avanzados*, N° 18, dic. 2012, pp. 47-74.

QUEZADA, Noemí (1989) *Enfermedad y maleficio*. México, UNAM. "El que usa muñecos para dañar"; "El que pinta figuras en el cuerpo para curar".

QUIROGA, Adán (1994 [1929]) *Folklore calchaquí*. Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación. Selección de artículos: "Amuletos", "Hachas para conjurar la piedra y el granizo", "Fetiches", "Las Illas".

SEJOURNÉ, Laurette (1985) *Supervivencias de un mundo mágico*. México, F.C.E. "Muerte y brujería".

VIVANTE, A. y PALMA, N. (1971) *Magia y daño por imágenes en la sociedad argentina*. Buenos Aires, Ediciones Cabargon. 3ª parte: Historia del daño mediante imágenes; 4ª parte: Los antecedentes más antiguos de esta técnica; 6ª parte: Investigaciones sobre el mecanismo maléfico.

Unidad 3

BELTING, Hans (2009) *Imagen y culto. Una historia de las imágenes anterior a la era del arte*, Madrid, Akal. Caps. 1, 8 y 14.

FREEDBERG, David (1989), *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra. Cap. 14.

GINZBURG, Carlo (2000), *Ojazos de madera. Nueve ensayos sobre la distancia* Barcelona, Península. "Representación. La palabra, la idea, la cosa", "Ecce. Sobre las ideas escriturales de la imagen del culto cristiana" e "Ídolos e imágenes. Un pasaje de Orígenes y su fortuna".

GRUZINSKI, Serge (1990) *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019)*, México, FCE. Cap. III pp.74-86 y cap. IV pp.102-114 y 121-133.

MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma (1990), *Ídolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI español*, Valladolid, Universidad de Valladolid/Caja de Ahorros de Salamanca. Introducción.

STOICHITA, Victor (2000) *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura moderna*, Barcelona, Ediciones del Serbal. Cap. V.

Unidad 4

BELTING, Hans (2007) *Antropología de la imagen*. KATZ Conocimiento, Buenos Aires. Cap. 5 Imagen y muerte: la representación corporales culturas tempranas.

BLOCH, Marc (2006) *Los reyes taumaturgos. Estudios sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real*, Buenos Aires, FCE. Introducción.

BOVISIO, María Alba (2010) "Muertos y muerte en el mundo andino prehispánico", en *Anais do IV Congresso Latino-americano de Ciências Sociais e Humanidades "Imagens das Morte"*, Niteroi, Brasil.

BOVISIO, María Alba y Marta PENHOS (2011) "Los cuerpos del poder en los Andes. La momia y el retrato", en *Memoria del VI Encuentro sobre Barroco Andino*, Santa Cruz de la Sierra.

DUVIOLS, Pierre (1976) "Un symbolisme andine du double: le litomorphose de l'ancestre", en *Actas del XLII Congreso de Americanistas*, París: vol. IV.

GUERRA, Diego (2014) "Entre el álbum-cementerio y la morgue de papel. La imagen póstuma y la masificación del retrato fotográfico en la Argentina", en *VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades "Imágenes de la muerte"*. Salta, UNSa-UNIRIO.

PÉREZ GOLLÁN, José Antonio (2000) "Los suplicantes: una cartografía social", en *Arte prehispánico: creación, desarrollo y persistencia*. Temas de La Academia, Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Unidad 1

ALVAREZ, Lluís X. (1986) *Signos estéticos y teoría. Crítica de las ciencias del arte*. Barcelona, Anthropos.

BARTHES, Roland (1989) *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía* [1ª edición en francés 1980], Barcelona, Paidós, Parte II

CHARTIER, Roger (1996) *El mundo como representación*, Barcelona, Gedisa.

DANTO, Arthur C. (2002) *La Transfiguración del Lugar Común*. Editorial Paidós. Barcelona. Cap.6: Obras de arte y meras representaciones [1ª edición 1981]

DIDI-HUBERMAN, Georges (1997) *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires, Manantial

ECO, Humberto (1985) *Tratado de Semiótica General*, Barcelona, Lumen [1ªed. en italiano 1975].

ELKINS, James (2009) "Un seminario sobre teoría de la imagen" en *Estudios Visuales* n° 7, Murcia, CENDEAC.

GINZBURG, Carlo (2000) "Representación. La palabra, la idea, la cosa", en *Ojazos de madera. Nueve ensayos sobre la distancia* [1ª edición en italiano 1998], Barcelona, Península.

GOMBRICH, Ernst (1999) "Meditaciones sobre un caballo de juguete", en *Meditaciones sobre un caballito de juguete*, Madrid, Debate.

GROUPE U (1992) *Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen*, Madrid, Cátedra, cap IV: El signo icónico; cap. V: El signo plástico.

MAGARIÑOS DE MORENTÍN, Juan (2004) *La (s) semiótica (s) de la imagen visual*.

MARIN, Louis (1978). *Estudios semiológicos (La lectura de la imagen)* Madrid, Comunicación, editor [1ª edición en francés 1971].

MORRIS, Charles (1985) *Fundamentos de la teoría de los signos*. Paidós, Buenos Aires [1ª parte de *Writings on the general Theory of Signs* publicado en inglés 1971].

SCHAEFFER, Jean Marie (1990) *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*. Madrid, Cátedra, cap. 2: "El icono indicial".

TAGG, John (2005) *El peso de la representación* [1ª edición en inglés 1988], Barcelona, Gustavo Gili,

WARBURG, Aby y otros (1992) *Historia de las imágenes e historia de las ideas* (comp. José Emilio Burucúa), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Unidad 2

ARRIAGA, Pablo José de (1984 [1621]) *Extirpación de la idolatría en el Perú*. Edición de María Isabel Balducci, Buenos Aires: CONICET.

ASCHERO 1997 "El arte Arqueología y Arte en la Patagonia Central: El Proyecto de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino". *Jornadas Internacionales de arte rupestre: "El rastro más antiguo de la espiritualidad humana"*. Salta.

CHRISTSEN, B. y MARTÍ, S. (1979) *Brujerías y papel precolombino*. México, EUPAM.

DUVIOLS, Pierre, Un symbolisme andine du double: le litomorphose de l'ancestre en: *Actas del XLII Congreso de Americanistas*, París :vol. IV, 1976.

FABERMAN, Judith (2010) *Magia, brujería y cultura popular*. De la Colonia al siglo XX. Buenos Aires, Sudamericana.

LOZANO, Pedro (1837) *Historia de la Conquista del Paraguay*. Buenos Aires, Edición Andrés Lamas.

MCEWAN y VAN DE GUCHTE 1993 "El tiempo ancestral y el espacio sagrado en el ritual estatal incaico". *La antigua América*, The Art Institute of Chicago/Grupo Azabache, México, 1993.

PODESTÁ, M.M., PAUNERO, R.S., ROLANDI, D, coord. R.Raffino 2005 *El arte rupestre de Argentina indígena: Patagonia*. Grupo Abierto Comunicaciones, Academia Nacional de Historia, Buenos Aires.

Unidad 3

DIDI-HUBERMAN, Georges (2013) *Exvoto: imagen, órgano, tiempo*, Buenos Aires, Sans Soleil Ediciones.

FREEDBERG, David (1989), *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra. Caps. 2, 6 y 7.

RODRÍGUEZ NÓBREGA, Janeth (2004) "En torno a la recepción de la imagen sagrada en la época colonial: censura a la Virgen de la Leche", en *Escritos en Artes, Estética y Cultura*, Año 16, III Etapa, n° 19-20, Caracas, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.

SCHMITT, Jean-Claude (2002) *Le corps des images*, Paris, Gallimard.

Unidad 4

BATAILLE, Georges (2000) *El erotismo* [1957]. Barcelona. Tusquets, Primera parte, II: La prohibición vinculada a la muerte; IV: La afinidad entre la reproducción y la muerte; VII: Matar y sacrificar; IX: La plétora sexual y la muerte.

MARIN, Louis (1981) *Le portrait du roi*, Paris, Editions du Minuit.

BOVISIO, María Alba (2005) "Los muertos, otra corporalidad", en *Actas del VI Congreso Internacional de Etnohistoria*, Buenos Aires. CDRom.

----- (2013) "Acerca de la naturaleza de la noción de wak'a: objetos y conceptos" Bugallo, Lucila y Vilca, Mario (eds.) *Wak'as, diablos y muertos: alteridades significantes en el mundo andino*, IFEA, LIMA. En prensa.

BOZAL, Valeriano 1987 *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid, Visor.

ISELL, William (1997) *Mummies and mortuary monuments. A postprocessual Prehistory of Central Andean Organization*. Austin: University of Texas Press.

FLYNN, Tom (1998) *El cuerpo en la escultura*. Madrid, Akal. Introducción: figuras de cera, muñecas y *doppelgänger*.

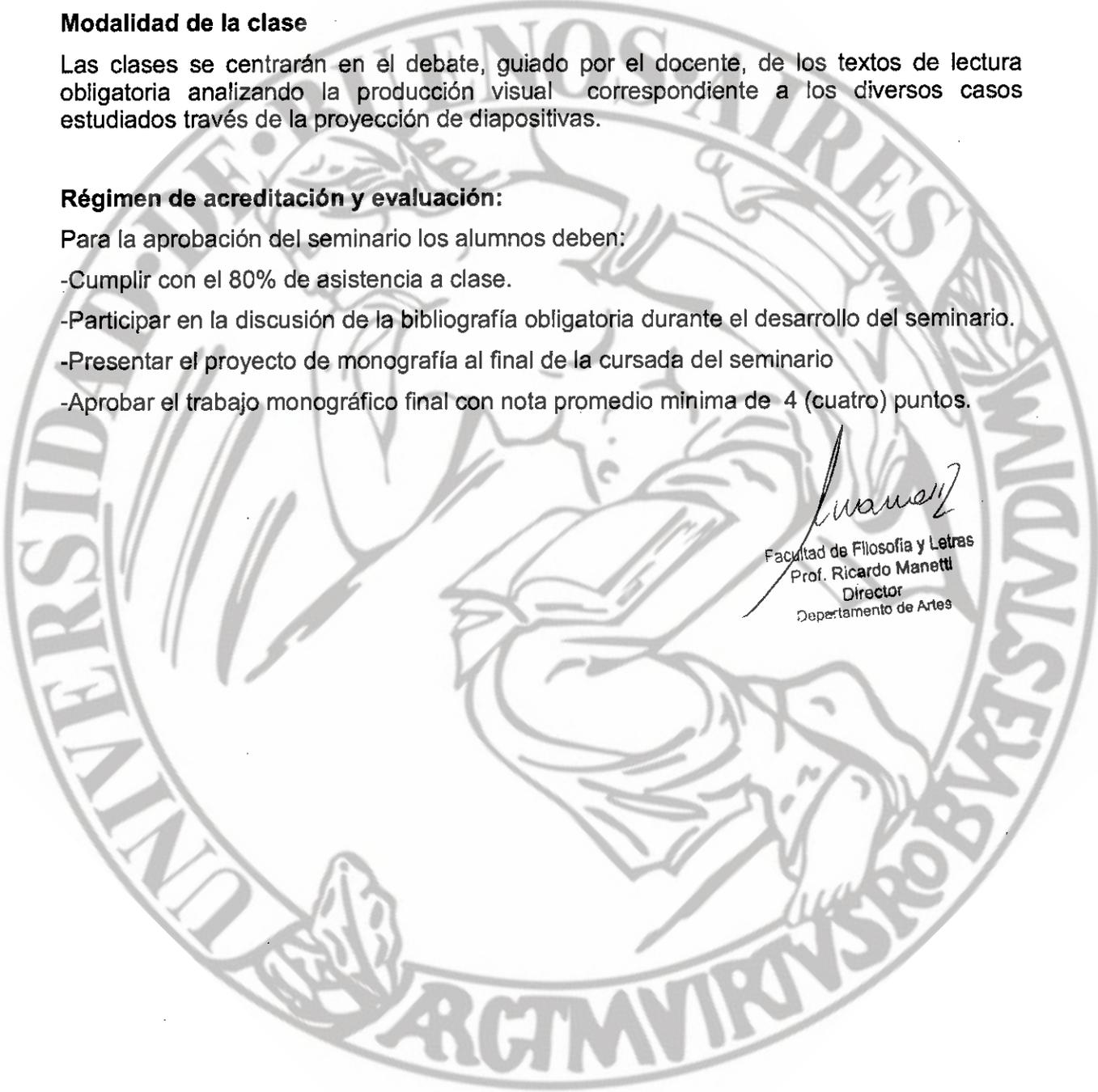
Modalidad de la clase

Las clases se centrarán en el debate, guiado por el docente, de los textos de lectura obligatoria analizando la producción visual correspondiente a los diversos casos estudiados través de la proyección de diapositivas.

Régimen de acreditación y evaluación:

Para la aprobación del seminario los alumnos deben:

- Cumplir con el 80% de asistencia a clase.
- Participar en la discusión de la bibliografía obligatoria durante el desarrollo del seminario.
- Presentar el proyecto de monografía al final de la cursada del seminario
- Aprobar el trabajo monográfico final con nota promedio mínima de 4 (cuatro) puntos.

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