

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Filosofía y Letras

Seminario de Doctorado

Perspectivas teórico-metodológicas en torno a las imágenes

Segundo cuatrimestre 2017

Dras. María Alba Bovisio

Carga horaria: 32 hs (8 clases de 4 horas).

Fundamentación:

En las últimas tres décadas el interés por las imágenes y los objetos asociados con el concepto de “arte” ha excedido, en el área de las ciencias humanas y sociales, los estudios que tradicionalmente les dedicaron la historia del arte y la estética. Este *iconic turn* constituye un verdadero desafío para disciplinas como la historia cultural, la antropología, la sociología, y para la historia del arte misma, apelada a revisar su objeto y los diferentes abordajes desde los cuales puede ser indagado.

Este seminario propone examinar diferentes definiciones conceptuales y perspectivas teóricas que se encuentran vigentes hoy en día, haciendo énfasis en: la propuesta de la historia cultural centrada en el concepto de representación, la vertiente antropológica del estudio del “arte”, la recuperación de la figura de Aby Warburg en la disciplina, la discusión en torno a los llamados “estudios de cultura visual”, los debates acerca del estatuto de la imagen como objeto artístico o estético, su funcionalidad o agencia tal como se muestran en los usos y significaciones de las imágenes y objetos a lo largo del tiempo, así como sus avatares categoriales en distintos contextos de exhibición.

Se analizarán textos teóricos de autores provenientes de la historia del arte y de otras disciplinas con el objeto de realizar un recorrido por categorías, conceptos y perspectivas que se encuentran actualmente en debate. La indagación teórica se articulará con el análisis de casos que atraviesan distintos momentos y lugares, poniendo énfasis en los contrapuntos entre producciones propias de la modernidad occidental, en base a las cuales se ha constituido el discurso de la historia del arte tradicional, y producciones de diversas sociedades no-occidentales tanto del pasado como contemporáneas.

Objetivos:

-Analizar las diferentes definiciones y enfoques teórico-metodológicos que sustentan los conceptos de “representación”, “imagen visual”, “objeto estético” y “obra de arte”.

-Confrontar los modelos teóricos con casos concretos de diversos tiempos y lugares en función de indagar los alcances de los diversos paradigmas vigentes.

-Analizar la interacción entre la historia del arte y otras disciplinas (historia cultural, antropología, estética, semiótica, etc.) en la configuración de modelos de análisis.

-Integrar a la discusión las investigaciones de posgrado que están llevando a cabo los estudiantes.

CONTENIDOS

Unidad 1

De la perspectiva semiológica a la antropológica.

¿Qué es una imagen? Ícono, símbolo, objeto plástico. El problema de la ilusión en la imagen pictórica y en la escultórica. El “iconic turn”. Signo, materialidad y agencia.

Unidad 2

Presencia y representación.

El concepto de representación y de “presentificación”. Mímesis y naturalismo. Imagen perceptual e imagen conceptual. La fotografía como “signo indiciario”.

Unidad 3

Modos de figuración y sistemas cosmológicos

El modelo de Descola: la imagen en las sociedades animistas, totemistas, analogistas y la imagen en la sociedad moderna occidental. Imagen y muerte. Las imágenes sagradas y los fetiches.

Unidad 4

El problema del tiempo en la Historia del Arte

La recuperación de la teoría de Aby Warburg en la Historia y la Antropología del Arte: las propuestas de Didi Huberman y Carlo Severi. *Pathosformel*: forma y significación. *Nachleben*: una antropología del tiempo. La “forma del tiempo” según Kubler.

Unidad 5

Objeto estético/objeto artístico

Definiciones y debates: los conceptos de “objeto estético” y “objeto artístico” en Schaeffer, la polémica entre Danto y Dickie. El problema de los movimientos transculturales de prácticas y objetos: esencialismo, descontextualización y recategorización.

BIBLIOGRAFÍA*

Unidad 1

BELTING, Hans (2001) *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, KATZ Conocimiento, cap. 1: “Medio, imagen, cuerpo”, puntos 1-4.

DE LA FLOR, Fernando (2009) *Giro Visual. Primacía de la imagen y declive de la lecto-escritura en la cultura posmoderna*, Salamanca, Ed. Delirio, pp. 13-59.

* 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.

GELL, Alfred ([1997] 2016) *Arte y agencia. Una teoría antropológica*, Buenos Aires, Sb editorial, cap. 2.

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

WUNENBURGER, Jean-Jacques ([2002] 2005) *La vida de las imágenes*, Buenos Aires, Jorge Badiño Ediciones/ UNSAM. Primera parte.

Unidad 2

BELTING, Hans ([1990] 2009) *Imagen y culto. Una historia de las imágenes anterior a la era del arte* Madrid, Akal, Introducción.

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*. CAIA/UNTREF, Vol. 1, Buenos Aires.

CHARTIER, Roger (1996) *Escribir las prácticas. Foucault, De Certeau, Marin*, Buenos Aires, Manantial. "Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen".

DUBOIS, Philippe (1986) *El acto fotográfico. De la representación a la recepción* [1ª edición en francés 1983], Barcelona, Paidós, cap. 1: "De la verosimilitud al index".

Unidad 3

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

MUNN, Nancy (2006) "Visual Categories: an approach to the study of representational systems", en MORPHY, Howard and PERKINS, Morgan (eds.) *The Anthropology of Art. A reader*, Blackwell Publishing, Oxford.

Unidad 4

DIDI-HUBERMAN, Georges (2005) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica.

FREEDBERG, David (2005) "Warburg's Mask: a Study in idolatry", en: WESTERMANN, Mariët (2005) *Anthropologies of art*. Yale University Press, New Haven and London.

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

SEVERI, Carlo (2011) *El sendero y la voz. Una antropología de la memoria*, SB Ediciones, Buenos Aires. Introducción y capítulo 3.

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 5

DANTO, Arthur (2012) *Qué es el arte*, Paidós, Buenos Aires. Cap.1: "Sueños despiertos".

DICKIE, Georges ([1984] 2005), *El círculo del arte. Una teoría del arte*, Paidós, Barcelona. Cap. 2: "Danto y el renacimiento de la teoría".

FANE, Diana (1990) "Reproducing the Precolumbian Past: casts and models in exhibitions of Ancient America, 1824-1935", en HILL BOONE, Elizabeth, *Collecting the Precolumbian Past*, Washington DC, Dumbarton Oaks.

PENHOS, Marta (2016) "Mesoamericanos y españoles en Buenos Aires: acerca de la historia en las Tablas de la Conquista de México del Museo Nacional de Bellas Artes", en *Eadem Utraque Europa* n° 17 (mayo 2016), Centro de Estudios en Historia Cultural e Intelectual "Edith Stein", Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín/Miño y Dávila editores.

PRICE, Sally (2001) *Primitive Art in Civilized Places*, Chicago & London, University of Chicago Press. Cap. 6: "Objects d'Art and Ethnographic Artifacts".

SCHAEFFER, Jean Marie (2012) *Arte, objetos, ficción cuerpo*, Buenos Aires, Biblios. "¿Objetos estéticos?"

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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

ARHEIM, Rudolf ([1969] 1985) *El pensamiento visual*. Buenos Aires, EUDEBA. Cap VIII: "Representaciones, símbolos y signos".

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

BAUDRILLARD, Jean ([1968] 1969) *El sistema de los objetos*, México, Siglo XXI. Parte B: "El sistema disfuncional o el discurso subjetivo".

BOURDIEU, Pierre ([1979] 1999) *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Taurus, Barcelona.

BOVISIO, María Alba "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas". *CAIANA, revista digital de CAIA*, Centro de investigadores de Arte, n° 3, diciembre 2013. Disponible en: www.caiana.org.ar.

BOZAL, Valeriano (1996) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Barcelona, Visor.

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

CLIFFORD, James (1995) "Historia de lo tribal y lo moderno", en *Dilemas de la cultura*, Barcelona, Gedisa.

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

DESCOLA, Philippe (2001) "Par-de là nature et la culture", *Le debat* N° 114. Paris, Editions Gallimard.

DIDI-HUBERMAN, George (2009) *La imagen superviviente. Historia del Arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Abada Editores, Madrid. Cap. 1: "La imagen fantasma, supervivencia de las formas e impurezas del tiempo".

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

ELKINS, James (2009) "Un seminario sobre teoría de la imagen" en *Estudios Visuales* nº 7, Murcia, CENDEAC.

FRANCASTEL, Pierre ([1965] 1970) *La realidad figurativa*, Buenos Aires, EMECE.

FREEDBERG, David ([1989] 1992) *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra.

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

GOMBRICH, Ernst (1968) *Meditaciones sobre un caballito de juguete*, Barcelona, Seix Barral.

GOMBRICH, Ernst ([1960] 1982) *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Barcelona, Gustavo Gili.

KRAUSS, Rosalind ([1990] 2002), *Lo fotográfico, hacia una teoría de los desplazamientos*. Barcelona, Gustavo Gili. IV parte: "Frente a la fotografía".

LEVI-STRAUSS, Claude ([1961] 1968) *Arte, lenguaje y etnología*, México Siglo XXI.

MAQUET, Jacques (1993) *L'Anthropologue et L'Esthetique*, Editions Métailié, Paris.

MARIN, Louis ([1977] 2015) *Destruir la pintura*, Buenos Aires, Fiordo.

MARTÍNEZ LUNA, Sergio (2012) "La antropología, el arte y la vida de las cosas". Una aproximación desde *Art and Agency* de Alfred Gell". *Revista de Antropología Iberoamericana*, vol. 7, Nº2, agosto 2012.

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

----- ([1994] 2009) *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Madrid, Akal.

MORPHY, Howard and PERKINS, Morgan (eds.) (2006) *The Anthropology of Art. A reader*, Oxford, Blackwell Publishing.

MORRIS, Charles ([1971] 1985) *Fundamentos de la teoría de los signos*. Buenos Aires, Paidós. 1ª parte.

PASZTORY, Esther (2005) *Thinking with things. Towards a New Visions of Art*. Austin, University of Texas Press, cap. 9: "Iconoclasm/aestheticism".

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

RUBERT DE VENTÓS, Xavier (2007) *Teoría de la sensibilidad*, Barcelona, Península, Libro tercero, cap. 2, pto.2: El signo artístico, pto. 3: El objeto significativo, pp. 401-477.

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

----- (2005) *Adiós a la Estética*, Madrid, Antonio Machado Libros.

SONTAG, Susan (2006) *Sobre la fotografía* [1ª edición en inglés 1975], Madrid, Alfaguara, cap. "En la caverna de Platón".

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

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

TATARKIEWICZ, Wladislaw (2002) *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, cap. IX: "Mimesis: Historia de la relación del arte con la realidad".

WESTERMANN, Mariët (2005) *Anthropologies of Art*, Yale University Press, New Haven and London. Introduction.

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 de acuerdo a los plazos reglamentarios.