



Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURA EN SUDAMÉRICA COLONIAL

Introducción a los lenguajes visuales

Docente/s a cargo: Ricardo González

Carga horaria: 24 horas

Cuatrimestre, año: primer cuatrimestre 2024

Fundamentación

El curso tiene como fin brindar formación básica en relación con los diferentes lenguajes artísticos y su forma de operatividad social a los alumnos de la MAESTRÍA EN PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURA EN SUDAMÉRICA COLONIAL cuya carrera de grado no corresponde a disciplinas propias de la temática. El Seminario está pensado para desarrollar los diversos aspectos que hacen a la configuración de una obra de arte y sus formas de uso, poniendo a los alumnos en contacto con los diferentes universos constitutivos, desde las proposiciones iconográficas y narrativas a los aspectos formales, la terminología técnica y los materiales propios de las diversas disciplinas y particularmente de aquellas empleadas en el arte colonial, que serán las que se tratarán en los restantes seminarios. Igualmente se dará cuenta de categorías básicas para el análisis de la arquitectura y para la comprensión de los subsistemas que conforman un edificio.

Se espera que mediante su seguimiento los alumnos dispongan de herramientas para poder plantear ordenada y adecuadamente el análisis de una obra así como comprender las descripciones, análisis e interpretaciones propuestas en los textos que integran cada materia.

Objetivos

- Brindar una aproximación a los diversos abordajes teóricos de las obras de arte.
- Reflexionar sobre el concepto de arte, sus alcances y características a lo largo del tiempo y las culturas.
- Proporcionar un bagaje técnico-conceptual para el análisis de las obras.

Unidad 1: ¿Qué es una obra de arte?

Contenidos:

El reconocimiento de la obra: ¿Existe lo específicamente artístico? Formas de comunicación artística. El arte y la cultura. La definición del "objeto artístico". El papel de las instituciones en la delimitación del arte. El arte antes del arte. Las funciones de la obra. La función estética y los modos de comunicación "artística". Relato, forma, expresión. La pragmática del arte.

Bibliografía obligatoria:

BAXANDALL, MIHAEL (1972) *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy*, Oxford University Press.

DANTO, ARTHUR (2013) *Qué es el arte*, Buenos Aires, Paidós.

GEERTZ, CLIFFORD (1976), *Art as a cultural system*, en *Modern Language*

Notes, vol. 91.

Bibliografía complementaria:

CASSIRER, ERNST (1945), *Antropología Filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura*, FCE, México.

(1956) *Esencia y efecto del concepto de símbolo*, FCE, México.

GEERTZ, CLIFFORD (1976), *Art as a cultural system*, en *Modern Language Notes*, vol. 91.

PANOFSKY, ERWIN (1979) (1955), *El significado de las artes visuales*, Alianza, Madrid.

PODRO, MICHAEL (2001)(1982), *Los historiadores del arte críticos*, La balsa de la Medusa, Madrid.

Unidad 2: Iconografía, iconología, géneros

Contenido:

Los alcances del término "iconografía" a través de la historia. Las "modalidades" iconográficas: personajes, personificaciones, relatos, objetos, escenas. Los manuales de iconografía religiosa y laica. Iconografía e iconología. Los niveles de análisis iconográfico de Panofsky. El problema de la identificación. El problema de la interpretación. La crítica al método iconográfico-iconológico. Iconografía y sentido. El desarrollo de los géneros.

Bibliografía obligatoria:

BRUNER, JERÔME (2003), *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*, FCE, México.

GONZÁLEZ, RICARDO (1998), Un estudio iconográfico cuantitativo de la escultura colonial en Buenos Aires, en González, Ricardo, *Imágenes de la ciudad capital. Arte en Buenos Aires en el siglo XVIII*, Editorial Minerva, La Plata.

PANOFSKY, ERWIN, (1982) (1962) Introducción, en Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Alianza, Madrid.

Bibliografía complementaria:

ALCIATO (1985) (1531) *Alciato. Emblemas*, Edición de Santiago Sebastián, Akal, Madrid.

(<http://www.studiolum.com/es/alciato/012.htm>) Consultar también versión original (<http://www.mun.ca/alciato/000.html>)

HADJINICOLAOU, NICOS (1981), Grandeza y miseria de la iconografía, en Hadjinicolaous, Nicos, *La producción artística frente a sus significados*, Siglo XXI editores, México.

GOMBRICH, ERNST (1983), *Imágenes simbólicas*, Alianza editorial, Madrid.

RÉAU, LOUIS, (1996-1998) (1955-1959) *Iconografía del arte cristiano*, Ediciones del Serbal, Barcelona.

RIPA, CESARE, (2007) (1596) *Iconología*, Akal, Madrid.

VORAGINE, SANTIAGO DE LA, 1990 (1264), *La Leyenda Dorada*. Madrid, Alianza, 2 vols.

Unidad 3: La configuración formal

Contenido:

Lenguajes artísticos y códigos de representación. Lenguajes figurativos y abstractos. El espacio y la figura. La representación de la acción. Escena y relato. Los cánones clásicos. Mimesis y verosimilitud. Los recursos plásticos: luz, color, forma, composición. Los elementos ornamentales.

Bibliografía obligatoria:

ARNHEIM, RUDOLF (1981) (1954) *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid.

HAMOU PHILIPPE (1995), *La vision perspective (1435-1740)*, Payot et Rivages, París.

Bibliografía complementaria:

ALBERTI, LEÓN BAUTISTA (1976) (1435), *Sobre la Pintura*, F. Torres editor, Valencia.

LEONARDO DA VINCI (1980) (s/f), *Tratado de Pintura*, Editora Nacional, Madrid.

PANOFSKY, ERWIN (1983) (1927), *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona.

Unidad 4: Los materiales y las técnicas en el arte

Contenido:

Técnicas y lenguaje. Las técnicas y materiales en la pintura: soportes, pigmentos, medios y técnicas de aplicación. El dibujo. El grabado y las formas de reproducción múltiple. Las técnicas escultóricas: escultura en piedra y

bronce. Escultura en tierra cocida. La escultura en madera y las técnicas de acabado: estofado, pintura plana y pintura a la chinesca. Técnicas americanas: escultura en caña, pasta de maguey y tela encolada.

Bibliografía obligatoria:

CORRADO MALTESE (coord.), (2012) (1980), *Las técnicas artísticas*, Cátedra, Madrid.

Bibliografía complementaria:

ESPANTOSO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA Y SERVENTI, CRISTINA (1994), *La escultura: técnicas y materiales*, Historia de las Artes Plásticas IV, ficha de cátedra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Unidad 5: Elementos de análisis arquitectónico

Contenido:

Brindar un panorama de temas y problemas que permitan al alumno la lectura y el análisis de la arquitectura del período.

Presentar los principios que rigen a la arquitectura clásica.

Estudiar los géneros y tipologías propias de la arquitectura colonial y sus alcances funcionales.

Tipologías y sistemas constructivos.

Bibliografía obligatoria:

SUMMERSON, JOHN (2016)(1963), *El lenguaje clásico de la arquitectura. De León Battista Alberti a Le Corbusier*, Gustavo Gili, Barcelona.

ALBERTI, LEON BATTISTA (1992) (1485), *De re aedificatoria*, Akal, Madrid.

Bibliografía complementaria:

VVAA (s/f), *Tipología* (apunte proporcionado por la cátedra).

VITRUVIO, MARCO LUCIO (1997), *Los diez libros de Arquitectura*, Alianza Forma, Madrid.

Unidad 6: Perspectivas de análisis e historiografía

Contenidos:

Historiografía, filosofía de la Historia y metodología. La influencia y la discusión de Hegel. La escuela de los *Annales* y la fragmentación del espectro historiográfico. Las tendencias de la segunda mitad del siglo XX. El Warburg Institute y la escuela iconográfica. La historiografía de la Arquitectura de Vitruvio a la semiótica.

Bibliografía obligatoria:

GOMBRICH, ERNST (1977) [1969], *Tras la Historia de la Cultura*, Ariel, Barcelona.

CHARTIER, ROGER (1992) "Debates e Interpretaciones" en *El mundo como representación. Estudios sobre Historia Cultural*, Gedisa, Barcelona.
PODRO, MICHAEL (2001)(1982), *Los historiadores del arte críticos*, La balsa de la Medusa, Madrid.

Bibliografía complementaria:

BLOCH, MARC (1974) [1949], *Introducción a la Historia*, FCE, México.
CROCE BENEDETTO (1982)(1901), *Estética como ciencia de la expresión lingüística general*, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán.
HEGEL, GEORG W.F. (1989) [1832-1845], *Introducción a la Estética*, Edicions 62, Barcelona.

Bibliografía general

ALBERTI, LEÓN BAUTISTA (1976) (1435), *Sobre la Pintura*, F. Torres editor, Valencia.
(1984) (1485), *De re aedificatoria*, alianza, Madrid.
ALCIATO 1985 (1531) *Alciato. Emblemas*, Edición de Santiago Sebastián, Akal, Madrid. (<http://www.studiolum.com/es/alciato/012.htm>) Consultar también versión original (<http://www.mun.ca/alciato/000.html>)
ALIATA, FERNANDO (2013), *Estrategias proyectuales. Los géneros del proyecto moderno*, Capítulo I: "De la Antigüedad restaurada a la composición. Desarrollo y crisis de la teoría clásica", Buenos Aires, SCA.
ARNHEIM, RUDOLF, (1981) (1954) *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid.
BAXANDALL, MIHAEL (1972) *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy*, Oxford University Press.
BELTING, HANS (2007), *Antropología de la imagen*, Katz, Buenos Aires.
BENEVOLO, LEONARDO (1994), *La captura del infinito*, Celeste Ediciones, Madrid.
BIALOSTOCKI, JAN (1973) *Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes*. Barcelona, Barral.
BURCKHARDT, JACOB (1962) (1860), *La cultura del Renacimiento en Italia*, Losada, Buenos Aires.
BURKE, PETER, *El Renacimiento*, Barcelona, Crítica, 1993
CASSIRER, ERNST (1945), *Antropología Filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura*, FCE, México.
(1956) *Esencia y efecto del concepto de símbolo*, FCE, México.
CHAMBERLAIN, WALTER (1988), *Grabado en madera y técnicas afines*, Blume, Madrid.
CHARTIER, ROGER (2001)(1996), *Escribir las prácticas*, Manantial, Buenos Aires.
DIDI DA VINCI, LEONARDO (1980) (s/f), *Tratado de Pintura*, Editora Nacional, Madrid.

DIDI-HUBERMAN, GEORGES (2006) *Ante el tiempo*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires.

(2009), *La imagen superviviente*, Abada, Madrid.

ESPANTOSO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA Y SERVENTI, CRISTINA (1994), *La escultura: técnicas y materiales*, Historia de las Artes Plásticas IV, ficha de cátedra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

FOUCAULT, MICHEL (1968), *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, México.

FRANCASTEL, PIERRE (1960), *Pintura y sociedad. Creación y destrucción de un espacio plástico*, Emecé, Buenos Aires.

GAGE, JOHN, (1993), *Color and Culture. Practique and Meaning from Antiquity to Abstraction*, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles.

GALLEGO, JULIÁN (1972), *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Aguilar, Madrid.

GEERTZ, CLIFFORD (1976), *Art as a cultural system*, en *Modern Language Notes*, vol. 91.

(1992) (1973), *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona.

GOMBRICH, ERNST (2008) (1960) *Arte e ilusión: Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Phaidon, Londres.

(1983), *Imágenes simbólicas*, Alianza editorial, Madrid.

(2003), *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, Phaidon Press, New York.

GONZÁLEZ, RICARDO (1998), Un estudio iconográfico cuantitativo de la escultura colonial en Buenos Aires, en González, Ricardo, *Imágenes de la ciudad capital. Arte en Buenos Aires en el siglo XVIII*, Editorial Minerva, La Plata.

(2007) Personificaciones e iconografía en la escultura industrial, en *Coloquio internacional en Montevideo. Piezas francesas en hierro fundido del siglo XIX: una colección de arte en emergencia*, Montevideo.

GOODMAN, NELSON (1976), *Languages of Art*, Hackett Publishing Company, Indianapolis, Cambridge.

HADJINICOLAOU, NICOS (1981), Grandeza y miseria de la iconografía, en Hadjinicolaous, Nicos, *La producción artística frente a sus significados*, Siglo XXI editores, México.

HAMOU PHILIPPE (1995), *La vision perspective (1435-1740)*, Payot et Rivages, París.

HAUSER, ARNOLD (1977), *Sociología del Arte*, Guadarrama, Ed. Labor, Barcelona.

HOOGWERFF, G. J. (1931), L'iconologie et son importance pour l'étude systématique de l'art chrétien, en *Rivista di Archeologia Cristiana*, nro. 8/1-2, pp. 53-82.

ITTEN, JOHANES, (1975) *Arte del color*, Editorial Bouret, París.

KUBLER, GEORGE (1988), *La configuración del tiempo. Observaciones sobre la historia de las cosas*, Madrid, Nerea, (Versión digital en

<http://es.scribd.com/doc/76676555/George-Kubler-La-configuracion-del-Tiempo>).

MALE, ÉMIL (1952), *El arte religioso del siglo XII al siglo XVII*, Fondo de Cultura Económica, México.

- MESA, JOSÉ DE Y GISBERT, TERESA** (1972), *Escultura virreinal en Bolivia*, Academia Nacional de Bolivia, La Paz (introducción).
- MOYSSÉN, XAVIER** (1988), *Escultura de pasta de caña y piedra*, en *Imaginería Virreinal*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto Nacional de Antropología, SEP, México.
- MURRAY, PETER** (1982), *Arquitectura del Renacimiento*, Viscontea, Buenos Aires.
- OCAMPO, ESTELA ET AL.** (2002), *Teorías del arte*, Icaria, Barcelona.
- PACHECO, FRANCISCO** (1990)(1649), *El arte de la pintura*, Cátedra, Madrid.
- PANOFKY, ERWIN** (1979) (1955), *El significado de las artes visuales*, Alianza, Madrid.
- (1983) (1927), *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona.
- 1982 (1962) Introducción, en Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Alianza, Madrid.
- PATETTA, Luciano** (1997), *Historia de la arquitectura. Antología crítica*, Celeste, Madrid.
- PODRO, MICHAEL** (2001)(1982), *Los historiadores del arte críticos*, La balsa de la Medusa, Madrid.
- QUEZADA MACCHIAVELLO, ÓSCAR** (2007), *Del mito como forma simbólica. Ensayo de hermenéutica semiótica*, Fondo Editorial Universidad de Lima, Fondo Editorial UNMSM, Lima.
- RÉAU, LOUIS** (1996-1998) (1955-1959) *Iconografía del arte cristiano*, Ediciones del Serbal, Barcelona.
- RIPA, CESARE** (2007) (1596) *Iconología*, Akal, Madrid.
- SHINER, LARRY** (2010) (2001), *La invención del arte*, Espasa libros, Madrid.
- SIRACUSANO, GABRIELA** (2005), *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII*, F.C.E., Buenos Aires.
- SUMMERSON, JOHN** (2016)(1963), *El lenguaje clásico de la arquitectura. De León Battista Alberti a Le Corbusier*, Gustavo Gili, Barcelona.
- TERÁN, CELIA Y CAZZANIGA, BEATRIZ** (1993) *Técnicas de la imaginería en el arte hispanoamericano*, Ediciones del Gabinete, Sec. de Post-grado, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.
- TERVARENT GUY** (1958-1959), *Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600: dictionnaire d'un langage perdu*, Ginebra, Droz, dos volúmenes.
- VAN MARLE, RAIMOND** (1931-1932) *Iconographie de l'art profane au Moyen-âge et à la Renaissance et la décoration des demeures*, La Haya, Martinus Nijhoff.
- VARGAS, JOSÉ MARÍA, O.P.** (1975), *Manuel de Samaniego y su Tratado de pintura*, Pontificia Universidad Católica, Museo Jacinto Jijón y Camacho, Quito.
- VORAGINE, SANTIAGO DE LA** (1990) (1264), *La Leyenda Dorada*. Madrid, Alianza, 2 vols.
- WARBURG, ABY** (2014) (1932), *La pervivencia de las imágenes*, Miluno, Buenos Aires.
- WINCKELMANN, JOHANNES JOACHIM** (1989) (1764), *Historia del Arte en la Antigüedad seguida de las Observaciones sobre la Arquitectura de los Antiguos*, Aguilar, Madrid.

WITTKOWER, RUDOLF, (2006)(1977), *La escultura, Procesos y principios*, Alianza Editorial, Madrid.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

Las clases se compondrán de un texto base e imágenes que se publicarán en la plataforma, más lecturas complementarias, también publicadas. Sobre esas lecturas se desarrollará un foro de debate con participación de los alumnos y devoluciones del profesor. En cada unidad se propondrá un ejercicio práctico individual.

Formas de evaluación

Se evaluará la participación y las actividades propuestas.

Requisitos para la aprobación del seminario

Se evaluará la participación en los foros y la realización del ejercicio práctico. Si la nota es 7 o más se aprobará el seminario Si no, se requerirá una breve monografía sobre alguno de los temas desarrollados.