

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA

Perspectivas sobre Arte y Cultura

Docente/s a cargo: Marina Gutiérrez De Angelis | Gorka López de Munain
Carga horaria: 24 hs
Cuatrimestre, año: 1 cuatrimestre 2022

Fundamentación

Los enfoques contemporáneos sobre el patrimonio cultural centran su atención en la relación entre las personas, las comunidades locales y los objetos. Es decir, en todos los componentes inmateriales, como las habilidades, la cultura local, las creencias o las percepciones de valores, que son esenciales para la evaluación e interpretación del patrimonio. No hay patrimonio cultural sin personas, y sin capacidad de interpretar y darle un sentido al pasado. La conservación ya no es la única preocupación, ya que se parte de un enfoque más amplio. Ya no se trata de conservar los objetos sino de desarrollar, enriquecer y potenciar la relación entre estos y las personas, las comunidades y las instituciones culturales. El patrimonio es un espacio de construcción.

La definición contemporánea de patrimonio cultural hace necesario incorporar enfoques interdisciplinarios que permitan aproximarnos a sus múltiples capas y problemáticas, no solo aquellas relacionadas con la conservación y preservación, sino también con la divulgación, el desarrollo sustentable y un turismo responsable. Con ese objetivo, este seminario propone una reflexión y debate en torno a la necesidad de desarrollar bases teóricas sólidas para pensar el patrimonio cultural y los desafíos contemporáneos. La irrupción de un cambio drástico que nos lleva de una Historia del Arte hacia una Historia de las imágenes, y por lo tanto, también un cambio del mirar, ha abierto las puertas a una nueva forma de considerar lo visual. Desde una mirada interdisciplinaria que involucra no solo a la Historia del Arte sino la Antropología, la Arqueología y múltiples disciplinas provenientes de campos como las humanidades pero también la informática o la biología. Esta perspectiva interdisciplinaria propone superar los modos clásicos de abordar la imagen únicamente desde parámetros de valoración estética, extendiendo su campo de acción más allá del ámbito del arte. Arte y cultura son entendidos como dos conceptos que aluden a la necesaria construcción de una mirada interdisciplinaria para pensar el cúmulo de prácticas de producción de significado cultural a través de la visualidad. Esto permite comprender

el modo en que las imágenes absorben significado o se convierten en mediadoras de nuestras relaciones cotidianas. Una relación históricamente cambiante que hace referencia a una concepción dinámica de las imágenes como acontecimiento y proceso, que considera centrales a la cualidad de lo visual y la naturaleza de lo visual.

Este enfoque interdisciplinario aplicado al ámbito del patrimonio cultural nos permite proponer en este seminario los alcances y posibilidades de los aportes de las Humanidades Digitales. El patrimonio cultural digital es un campo interdisciplinario del estudio científico del patrimonio basado en diversas disciplinas de humanidades, ciencias e ingeniería. Se centra en mejorar la comprensión, el cuidado y el uso y difusión sostenible del patrimonio. Esto transforma por completo los principios e ideas de base del diseño de proyectos de investigación en el campo del Patrimonio Cultural y exige también el desarrollo de bases teóricas aplicadas a este medio específico. Este seminario propone en ese sentido una introducción a estos nuevos enfoques y propuestas.

Objetivos

Apoyándonos en los nuevos enfoques teórico-metodológicos que se vienen dando con relación a la teorización de la imagen, el presente seminario se propone acercar a las/os alumnas/os a nuevas perspectivas teórico-metodológicas en el campo de la historia del arte, la antropología, la arqueología, la historia y las humanidades en general, con el objetivo de ofrecer herramientas metodológicas para la elaboración de proyectos de investigación en el terreno del patrimonio cultural, incorporando los aportes de las Humanidades Digitales. El seminario propone:

-Reflexionar en torno a los conceptos de arte, imagen y cultura para desde un enfoque interdisciplinario aplicado al ámbito del patrimonio cultural.

-Analizar las múltiples capas y problemáticas en torno al Patrimonio Cultural, no solo aquellas relacionadas con la conservación y preservación, sino también con la divulgación, el desarrollo sustentable y un turismo responsable.

-Ofrecer a las/os alumnas/os nuevas herramientas para el desarrollo de proyectos de investigación y divulgación en el campo del Patrimonio Cultural.

-Introducir a las y los alumnas/os en el uso de herramientas digitales aplicadas al Patrimonio Cultural y los ámbitos profesionales donde se desempeñen.

Unidad 1: El arte como categoría problemática

Contenidos:

- El arte como una categoría problemática.
- Historia del arte y Antropología.
- De la historia del arte a la historia de las imágenes.
- Antropología, imágenes, artefactos y arte.

Bibliografía obligatoria:

Faeta, Francesco. "Crear un objeto nuevo, que no pertenezca a nadie. Campo artístico, antropología, neurociencias", *Revista Sans Soleil*, nº 1 (2013): 18-19.

Rampley, Matthew. "La Cultura Visual en la era poscolonial: El desafío de la antropología", *Estudios Visuales*, 1 (Diciembre 2003).

Bibliografía complementaria:

Belting, Hans. *Imagen y culto*, Akal, Madrid, 2009.

Clifford, James. "Historias de lo tribal y lo moderno", En: *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Gedisa, Barcelona, 1998, pp. 229-255.

Gell, Alfred. *Art and Agency. An Anthropological Theory*, Oxford, OUP, 1998 [existe edición en castellano de SB].

Gutiérrez De Angelis, Marina. "Imágenes técnicas y arqueología: El problema del arte rupestre y la visualización de la prehistoria", *e-imagen Revista 2.0*, nº 7, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina, 2020

Martínez Luna, Sergio. *Cultura visual. La pregunta por la imagen*, Sans Soleil Ediciones, Vitoria-Gasteiz/Buenos Aires, 2019.

Moxey, Keith. «Los estudios visuales y el giro icónico». *Estudios Visuales* 6 (enero 2009): 8-27.

Rampley, Matthew, "La amenaza fantasma: ¿La Cultura Visual como fin de la Historia del Arte?", En: *Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, José Luis Brea (Coord.), 2005, pp. 39-57.

Unidad 2: Nuevos marcos teórico-metodológicos para pensar la imagen

Contenidos:

- Antropología de la imagen: Medio, imagen y cuerpo.
- Experiencia medial con las imágenes.
- Origen y genealogía del concepto de Cultura Visual.
- El poder de las imágenes.

Bibliografía obligatoria:

Gutiérrez De Angelis, Marina y López de Munain, Gorka. *Guía de estudio de Arte y Cultura. Introducción a los estudios de la imagen*, Sans Soleil Ediciones, 2021.

Gruzinski, Serge. *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a «Blade Runner» (1492-2019)*. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1994.

Freedberg, David. *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Madrid: Cátedra, 1992.

Bibliografía complementaria:

Belting, Hans. *Antropología de la Imagen*, Katz, Buenos Aires, 2007.

Bredenkamp, Horst. *Teoría del acto icónico*, Akal, Madrid, 2017.

García Varas, Ana. "Bildwissenschaft y Visual Studies: orientaciones y retos en el análisis de las imágenes", En: Estudios de la imagen. Experiencia, percepción, sentido(s), Ander Gondra Aguirre y Gorka López de Munain (Eds.), Shangrila, España, 2014, pp. 23-41.

Lumbreras, María. "Magia, acción, materia: La imagen en la Bildwissenschaft", *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, vol. 22, 2010, pp.241-262.

Unidad 3: El Patrimonio Cultural como ámbito interdisciplinario

Contenidos:

- Enfoques interdisciplinarios en el estudio del Patrimonio Cultural.
- Perspectivas contemporáneas sobre el Patrimonio Cultural.
- Cultura y patrimonio como dimensiones transversales.
- Patrimonio cultural y Humanidades Digitales.

Bibliografía obligatoria:

Gutiérrez De Angelis, Marina y López de Munain, Gorka. "Patrimonio cultural y entornos virtuales. Aportes teóricos desde los estudios de la imagen y la estética experimental", *III Simposio Internacional de Cultura Visual*, 27, 28 y 29 de octubre de 2021, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

Ziegler Delgado, M. M. (2020). "El tiempo de las humanidades digitales". *Revista De Comunicación De La SEECI*, (52), 29-47.

Bibliografía complementaria:

Forte, Maurizio. "Virtual Reality, Cyberarchaeology, Teleinmersive Archaeology", en F. Remondino y S. Campana (eds.), *3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage. Theory and best practices*, Oxford, BAR International Series, 2014.

López de Munain, Gorka y Gutiérrez De Angelis, Marina. "Patrimonio Cultural y conocimiento: Propuestas para el diseño de una experiencia inmersiva basada en Realidad Mixta para el sitio arqueológico Cueva de las Manos (Argentina)", *V Congreso HDH 2021*, Santiago de Compostela.

Gutiérrez De Angelis, Marina. "Antropología Visual Expandida: Grafismo parietal y Realidad Mixta en el sitio arqueológico Cuevas de las Manos (Argentina)", *Revista de Antropología Visual* 29, 1-20, 2021.

Schreibman, S., Siemens R. y Unsworth, J. (eds.), *A new companion to Digital Humanities*, Malden y Oxford, Wiley Blackwell, 2016.

Bibliografía general

Gutiérrez De Angelis, Marina y López de Munain, Gorka. *Guía de estudio de Arte y Cultura. Introducción a los estudios de la imagen*, Buenos Aires, Sans Soleil Ediciones, 2021.

Modalidad docente

La metodología del presente seminario se inscribe en el formato general de educación a distancia de la maestría de la que forma parte. En tal sentido, los alumnos recibirán un texto básico para trabajar la unidad que se complementará con una selección bibliográfica digitalizada. De igual modo se aportará el material visual necesario para trabajar los temas. Se realizarán reuniones sincrónicas que serán grabadas y quedarán disponibles para aquellas alumnas/os que no puedan conectarse en el horario propuesto.

Durante el desarrollo de la lectura y dentro del tiempo asignado al cursado de este seminario, las y los alumnas/os realizarán actividades de reflexión teórica acerca de los problemas presentados en las unidades, y un trabajo final en torno de temas o problemas de estudio que se encuentren desarrollando.

Formas de evaluación

La acreditación se obtendrá mediante la realización y aprobación del conjunto de 1 actividad de reflexión teórica y aplicación práctica, que será propuesta a las/os alumnas/os oportunamente.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para aprobar el seminario las y los alumnas/os deberán cumplir con los trabajos prácticos y trabajo final solicitados durante la cursada.