

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO

Debates en torno a las imágenes visuales y los objetos artísticos

Docente/s a cargo: María Alba Bovisio y Marta Penhos

Carga horaria: 32 HS.

Segundo cuatrimestre, 2022

1. Fundamentación

Este seminario propone indagar las diferentes perspectivas teóricas que se encuentran vigentes respecto de las imágenes visuales y los objetos asociados con la noción de “arte”, poniendo el foco en los debates en torno a la categoría de “representación”/“presentación”, las relaciones entre “sistemas de figuración” y ontologías, el rol de materiales y materialidad en la generación de sentidos, la agencia de imágenes y objetos, los alcances de la dimensión estética y la artística, y la anacronía como condición ontológica de los objetos.

Se analizarán textos teóricos de autores provenientes de la historia del arte, la antropología, la estética, historia cultural y la semiótica, a fin de realizar un recorrido por categorías, conceptos y enfoques que están actualmente en debate. La discusión teórica se confrontará con el análisis de 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.

2. Objetivos

-Analizar los diferentes enfoques teórico-metodológicos que sustentan los conceptos de “representación”, “imagen visual”, “objeto estético” y “obra de arte” en relación con los conceptos de “ontología”, “anacronía”, “agencia”, “materialidad”.

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

-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.

3. Contenidos

UNIDAD 1: ¿Qué es una imagen visual/una obra de arte?

Los debates inaugurales sobre imagen y percepción visual. Ícono, símbolo, objeto plástico, obra de arte. El “iconic turn”. Signo, materialidad y agencia. Perspectivas interdisciplinarias. Los conceptos de “objeto estético” y “objeto artístico”.

Bibliografía obligatoria:

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

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

GELL, Alfred ([1997] 2016) *Arte y agencia. Una teoría antropológica*, Buenos Aires, Sb editorial, caps. 2 y 3.

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

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

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

Bibliografía complementaria:

INGOLD, Tim, Los materiales contra la materialidad. *Papeles de trabajo*, Año 7, n° 11, mayo 2012, pp.19-39. MOXEY, Keith (2009) Los estudios visuales y el giro icónico. *Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, N° 6.

MOXEY, Keith (2009) “Los estudios visuales y el giro icónico”. *Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, N° 6.

PHILLIPS, Ruth (2005) “The value of disciplinary difference: reflections on Art History and Anthropology”, en: WESTERMANN, Mariët *Anthropologies of Art*, Yale University Press, New Haven and London, pp.242-259

SCHAEFFER, Jean Marie (2009) *El fin de la excepción humana*. FCE, México.

UNIDAD 2: Agencia y poder de las imágenes: sus diversos estatutos.

El concepto de representación y de “presentificación”. Mímesis y naturalismo. Imagen perceptual e imagen conceptual.

Bibliografía obligatoria:

FREEDBERG, David ([1989] 1992) *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra, Introducción y cap. 1

GELL, Alfred ([1997] 2016) *Arte y agencia. Una teoría antropológica*, Buenos Aires, Sb editorial, caps. 7.

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

BOVISIO, María Alba (2019) “Representaciones y presentificaciones: funciones de la imagen plástica en el mundo andino prehispánico” en Savkic, Sanja (ed.) *Culturas visuales indígenas y las prácticas estéticas en las Américas desde la Antigüedad al presente*, Estudios Indiana, Berlín, pp.241-266.

BOVISIO, María Alba y Marta PENHOS (2016) “De *waka* a Virgen, de Virgen a *waka*: una reflexión sobre el estatuto de imágenes de culto coloniales desde la Antropología del Arte” (con María Alba Bovisio), en *Caiana, Revista Virtual de Historia del Arte y Cultura Visual*, CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte), n° 8.

Bibliografía complementaria:

CHARTIER, Roger (1996) *El mundo como representación*, Barcelona, Gedisa. Cap. 1.

QUILTER, Jeffrey (2007) “Representational Art in Ancient Peru and the work of Alfred Gell”, en: Osborne, Robin and J.Tanner (ed.) *Art's agency and Art History*. Blackwel, Oxford, pp.135-157.

LATOUR, Bruno (2002) “What is iconoclasm?” en: Latour, B. y Weibel, P. (ed.) *Iconoclasm, beyond the image wars in Science, religion and art*. ZKM and MIT Press, Germany, pp. 14-37.

MARIN, Louis (2009) “Poder, representación, imagen”, en *Prismas*, Revista de historia intelectual, N° 13, 2009, pp. 135-153

UNIDAD 3: Imágenes y ontologías

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.

Bibliografía obligatoria:

BOVISIO, M.A (2020) “Metáforas animales en arte del NOA prehispánico: imágenes del poder sagrado”. *Separata* “Creencias y devociones, festividades y costumbres”. Año XVII, N° 27. Diciembre 2020. Centro de Investigaciones del Arte argentino y latinoamericano. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, pp. 1-29.

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.

Bibliografía complementaria:

BELTING, Hans (2007) *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz. Cap. 5.

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

NEURATH, Johannes (2013) *La vida de las imágenes*. Arte huichol. Cap: Entre la representación y la revelación”. Conaculta, México.

UNIDAD 4: La historia del Arte como disciplina anacrónica: el tiempo de las cosas.

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

Bibliografía obligatoria:

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

WARBURG, Aby (1995 [1927]) *Images from the region of the Pueblo Indians of North America*, Cornell University Press, Ithaca and London.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2006) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica.

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”.

Bibliografía complementaria:

DIDI-HUBERMAN, Georges (2010) *Ante la imagen: pregunta formulada a los fines de una historia del arte*, Cendeac, Murcia.

LAGROU, Els (2019) “La figuración de lo invisible en Warburg y en las artes indígenas amazónicas”, en Savkic, Sanja (ed.) *Culturas visuales indígenas y las prácticas estéticas en las Américas desde la Antigüedad al presente*, Estudios Indiana, Berlín, pp.303-329.

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

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

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

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

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

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”.

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”.

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

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

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

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

LOTMAN, Yuri (1970) *Estructura del texto artístico*, Madrid, Istmo.

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

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”.

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

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

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.

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

4. Modalidad docente

La modalidad del seminario se prevé 100% presencial. Durante las clases de 4 horas las docentes introducirán los contenidos, y de acuerdo con consignas previas lxs estudiantes harán presentaciones sobre textos obligatorios y casos.

La bibliografía obligatoria y otros eventuales materiales a utilizar estarán disponibles en el Campus con anterioridad al inicio de cada Unidad.

5. Formas de evaluación

El seminario se aprueba con un trabajo monográfico, cuya extensión debe promediar los 10/15 páginas, en el cual se deberán profundizar algunos temas y problemas abordados en el curso, con utilización de bibliografía obligatoria, así como de otros textos y recursos aportados por el/la estudiante que demuestren una elaboración propia en relación con la investigación doctoral que está llevando adelante.

6. Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de la asistencia y participar de la discusión y exposición de la bibliografía obligatoria. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.

Ma. Alba Bovisio

Marta Penhos