

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO

Perspectivas teórico-metodológicas sobre las imágenes y los “objetos artísticos”

Docente/s a cargo: María Alba Bovisio / Marta Penhos
Carga horaria: 32 HS.
Cuatrimestre, año: segundo cuatrimestre 2021

1. Fundamentación

Este seminario propone examinar diferentes definiciones conceptuales y perspectivas teóricas que se encuentran vigentes hoy en día respecto de las imágenes y los objetos asociados con la noción de “arte”, con énfasis en: los debates en torno a la categoría de “representación”, 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, el estatuto de la imagen como objeto artístico o estético y la anacronía como condición ontológica de los objetos.

Se analizarán textos teóricos de autores provenientes de la historia del arte y de otras disciplinas, como la historia cultural, la antropología, la estética, la semiótica, a fin de realizar un recorrido por categorías, conceptos y enfoques que se encuentran actualmente en debate, articulando el mismo con el análisis de casos que pertenecen a distintos momentos históricos y lugares del mundo. El foco estará puesto 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.

1. Objetivos

-Analizar las diferentes definiciones y 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.

Unidad 1: ¿Qué es una imagen?

1.Contenidos:

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

1. 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, cap. 2.

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

INGOLD, Tim, “Los materiales contra la materialidad”. *Papeles de trabajo*, Año 7, n° 11, mayo 2012, pp.19-39.

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?”

1. Bibliografía complementaria:

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

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.

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

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

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

Unidad 2: Presencia y representación. El “poder” de las imágenes

1. Contenido:

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

1. Bibliografía obligatoria:

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.

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”.

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

LATOURET, 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

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*. Blackwell, Oxford, pp.135-157.

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

1. Bibliografía complementaria:

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

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

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

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

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

Unidad 3: Modos de figuración y sistemas cosmológicos

1. Contenido:

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.

1. Bibliografía obligatoria:

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

BOVISIO, M.A (2020) “Metáforas animales en arte del NOA prehispánico: imágenes del poder sagrado”. *Separata* “Creencias y devociones, festividades y costumbres”. Año XVII, Nº 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.

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

1. Bibliografía complementaria:

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

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

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: El problema del tiempo en la Historia del Arte

1. Contenido:

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.

2. Bibliografía obligatoria:

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”.

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

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.

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

3. Bibliografía complementaria:

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

DIDI-HUBERMAN, Georges (2011) *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*, Madrid, Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

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.

1. 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.

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”.

DANTO, Arthur (2012) *Qué es el arte*, Paidós, Buenos Aires.

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

DICKIE, Georges ([1984] 2005), *El círculo del arte. Una teoría del arte*, Paidós, Barcelona.

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

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

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

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

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

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

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

Pasztory, Esther (2005) *Thinking with things. Towards a New Visions of Art*. Austin, University of Texas Press”.

PRICE, Sally (2001) *Primitive Art in Civilized Places*, Chicago & London, University of Chicago Press.

RUBERT DE VENTÓS, Xavier (2007) *Teoría de la sensibilidad*, Barcelona, Península.

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.

TATARKIEWICZ, Wladislaw (2002) *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos.

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

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

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

Actividades sincrónicas (indicar cantidad, día y horario): **un encuentro sincrónico semanal de 2 horas, los viernes de 11 a 13 hs.** Durante el mismo las docentes introducirán los contenidos, y de acuerdo con consignas previas lxs estudiantes harán presentaciones sobre textos obligatorios y casos.

Actividades asincrónicas (indicar tipo de actividades): de acuerdo con consignas brindadas por las docentes, lxs estudiantes realizarán **cuatro trabajos en equipo** que se compartirán y comentarán en el foro del Campus. **Frecuencia quincenal.**

Actividades obligatorias (indicar las actividades que son obligatorias para mantener la regularidad): **todas las actividades consignadas son de carácter obligatorio.**

Actividades optativas: **no hay.**

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

1. Formas de evaluación

(Si el curso se aprueba con un trabajo monográfico, especificar las características del trabajo).

El seminario se aprueba con un trabajo monográfico 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. Las pautas formales se indicarán oportunamente y estarán disponibles en el Campus.

1. Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. 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.