

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 0646/16022

MATERIA: TEORÍA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Plan 1986)/ TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA DE LAS ARTES VISUALES (Plan 2019)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: DRA. SIRACUSANO, GABRIELA

1° CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES**

CÓDIGO N°: 0646/ N° 16022

MATERIA: TEORÍA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Plan 1986)/ TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA DE LAS ARTES VISUALES (Plan 2019)

MODALIDAD DE DICTADO: Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: DRA. SIRACUSANO, GABRIELA

EQUIPO DOCENTE:²

ADJUNTA: DRA. SZIR, SANDRA

JTP: DR. GUERRA, DIEGO

a. Fundamentación y descripción

El estudio acerca de las teorías y métodos que los historiadores del arte occidentales han desarrollado con la intención de comprender el hecho artístico y visual en sus múltiples dimensiones (histórica, social, cultural, material, formal, iconográfica, etc.) implica abordar el análisis de la escritura de la historia del arte en relación con las prácticas concretas de la disciplina y, a su vez, identificar las lecturas, los préstamos e intercambios que éstos han mantenido y mantienen con otras ciencias. La reflexión historiográfica del arte permite, por un lado, reconocer diversos temas y problemas que han signado dicha escritura, a saber, ontología, funciones y usos de la imagen, el problema del estilo, la forma, el significado, el lugar del artista, la relación entre arte, política, cultura y sociedad, entre tanto otros. Por el otro, posibilita comprender cómo la disciplina se ha pensado a sí misma, qué criterios de verdad, de naturaleza o de pasado histórico ha sostenido para desarrollar sus argumentos y cuáles son los vasos comunicantes históricos y epistemológicos con aquellos provenientes de otros campos, así como explorar las especificidades de un oficio que ha pivotado entre la práctica del *connoisseur*, la definición de una *Kunstwissenschaft* y la defensa de la *Bildwissenschaft*. Con el objetivo de focalizar aquellas corrientes teóricas que han contribuido a la formación de la tradición historiográfica del arte en Argentina, el programa propone un recorte de contenidos, debido a lo extenso de este panorama. Asimismo, si bien se hará hincapié en la transversalidad, permanencia y contemporaneidad de ciertos problemas abordados, especialmente en las clases teóricas, se priorizará un orden cronológico de las principales corrientes, a los fines didácticos.

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2024 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

b. **Objetivos:**

Que los/las estudiantes

- Conozcan las principales líneas historiográficas del arte que han contribuido a la comprensión del hecho artístico y estético
- Adquieran las herramientas conceptuales necesarias para alcanzar un conocimiento crítico de las diversas corrientes historiográficas del arte.
- Desarrollen su capacidad de análisis e interpretación de textos e imágenes presentes en las prácticas de escritura de los autores de las corrientes seleccionadas.

c. **Contenidos:**

UNIDAD 1. La antesala de la historiografía artística europea.

Génesis de temas y problemas: origen del arte, mimesis, mercado, técnicas, mitos y leyendas sobre los artistas en los registros de Plinio el Viejo en la *Historia Natural*. Horacio y Plutarco: *ut pictura poesis*. Filóstrato de Lemnos y sus *Eikones*: vínculos entre palabra e imagen. El estatuto de las imágenes y la polémica iconoclasta en la Edad Media: las fuentes religiosas. Ciudades y artistas: Dante Alighieri y Giovanni Villani. Los escritos de Ghiberti. La nobleza de la pintura: factores históricos y económicos. Del gremio al reconocimiento social del artista. Giorgio Vasari y el nacimiento de la conciencia histórica. Sus *Vidas*: antecedentes y organización de una obra *moderna*. Conceptos de *Rinascita*, *maniera*, *disegno*, y *grazia*. El género biográfico como argumento para la comprensión de la producción artística. La valoración de la Antigüedad clásica.

UNIDAD 2. La historia del arte como disciplina. De Winckelmann a Burckhardt.

Johann J. Winckelmann y el nacimiento de una nueva escritura. *La Historia del arte en la Antigüedad*: el ideal griego y el presente histórico. El anticuario, las bibliotecas y las colecciones: vínculos entre Winckelmann y el cardenal Albani. Original vs copia. Mengs y el gusto. Surgimiento de las academias, la crítica de arte, los salones y la estética. La Ilustración, el inicio del Grand Tour y los debates: Diderot. Los vínculos con la filosofía: *La crítica del juicio* kantiana y la Estética de Hegel. Winckelmann revisado: los escritos de Goethe y Lessing. La filosofía positivista de Comte y el surgimiento de la sociología. Hipólito Taine y la historiografía artística del siglo XIX: la inclusión de los procesos sociales. La historia del arte como historia de la cultura: Jacob Burckhardt. El Estado como “obra de arte”: Italia en el horizonte historiográfico. Nuevas formas de escritura.

UNIDAD 3. Primeros abordajes de lo formal: el visibilismo puro.

Los antecedentes de la teoría perceptual en el siglo XIX. La primera generación de Viena. Wickhoff y Alois Riegl. Alois Riegl y la idea de la historia del arte como historia universal. La herencia de Karl Schnasse y su lectura hegeliana de la historia del arte. El concepto de *Kunstwollen* y el problema de los estilos de períodos y objetos “olvidados”. El arte de su tiempo y los debates: Klimt. Una teoría de la recepción *avant la lettre*: *El retrato de grupo holandés*. Heinrich Wölfflin y la creación de los “conceptos fundamentales”. La construcción de la idea del Barroco. El análisis formal como identificación del estilo.

UNIDAD 4. El estudio del significado.

La relación palabra-imagen en el significado de las imágenes. la Iconología de Cesare Ripa y la emblemática de Alciato. La historia del arte y la pervivencia de la tradición clásica: la propuesta de Aby Warburg. La impronta de Justi, Usener, Lamprecht, Schmarsow y Vignoli. *El Renacimiento del Paganismo antiguo*: nuevas miradas sobre la modernidad temprana y la Antigüedad clásica. Los conceptos de *Denkraum* y *Pathosformeln*. Warburg, Benjamin y la *Kulturwissenschaft*. Memoria e imagen: el proyecto Mnemosyne. El método warburgiano. El Instituto Warburg y sus seguidores. Fritz Saxl, Edgar Wind, Frances Yates. Relecturas de Didi-Huberman.

Las formas simbólicas y la historia del arte: Erwin Panofsky. Signo y símbolo en la discusión acerca de las imágenes. La relación palabra-imagen. Iconografía e iconología. La imagen como base para la reconstrucción del pasado histórico. Críticas.

Los estudios iconográficos y problemas teóricos en torno al estilo en Hispanoamérica. El método iconográfico para la interpretación del arte colonial. Valoración del objeto artístico en la historiografía: el problema de la copia. Categorías vernáculas de análisis estilísticos: lo barroco y el estilo mestizo. Discusión acerca de la categoría de “escuela” en las atribuciones del arte hispanoamericano.

Los aportes de Ernst Gombrich al estudio del Renacimiento y el Barroco

La historia del arte en la entreguerra. La segunda generación de Viena: Julius Von Schlosser y Max Dvorak. Ernst Gombrich: el defensor del canon. Su formación y escritura de textos fundamentales. El arte y la historia: *The story of art* (1950) y otros trabajos. Reflexiones historiográficas: *Tributos*. Ernst Gombrich y la psicología de la representación pictórica. Fundamentos teóricos y epistemológicos: la influencia de la obra de Karl Popper. El falsacionismo aplicado al estudio del arte. Imagen y función. Concepto de *mental set*. Imagen y función. Arte y ciencia. Arte e historia.

UNIDAD 5. LA HISTORIA SOCIAL DEL ARTE y LA SOCIOLOGÍA DEL ARTE

La interpretación marxista de la historia de la cultura. El nacimiento de la historia social del arte: Klingender, Antal y Hauser. Michael Baxandall y el “ojo de la época”. Debates norteamericanos: Timothy Clark y Tom Crow. Concepto de público. Los aportes de Nicos Hadjinicolaou: el estilo como ideología en imágenes.

UNIDAD 6. LAS IMÁGENES BAJO LA MIRADA DE LA HISTORIA CULTURAL. IMAGEN Y PODER.

Lucien Febvre, Marc Bloch y la escuela de *Annales*. El uso de la imagen en la historiografía francesa. La historia cultural y la relación texto-imagen: Roger Chartier. Los aportes de Louis Marin al estudio de las imágenes. El concepto de representación. La doble dimensión de la imagen. Transparencia y opacidad en la

investigación sobre imagen y poder. Los aportes de historia cultural americana para el estudio de las imágenes. La historia cultural y los debates de lo culto y lo popular.

UNIDAD 7. EL ENFOQUE DE LO PARTICULAR Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Las imágenes bajo la lupa de la microhistoria. El paradigma indiciario de Carlo Ginzburg. Giovanni Morelli y el método para las atribuciones. Bernard Berenson. La historiografía sobre la dimensión material de las imágenes. Reglas, fórmulas y secretos: la construcción de conceptos y la ausencia del artista en la literatura artística medieval. Cennino Cennini y su tratado técnico *El libro del arte*. La literatura artística del Renacimiento tardío y el Barroco: tratados y conceptos. De Semper a la “arqueología del hacer”. Las fuentes extra-artísticas para la historia material del arte. Interdisciplinariedad: historia del arte, conservación y cienciasw aplicadas. Memoria, imágenes, conservación y patrimonio: Alois Riegl, John Ruskin, y Cesare Brandi. Cuerpo, materia y devoción en el estudio de las imágenes sagradas

UNIDAD 8. ANTROPOLOGÍA DE LAS IMÁGENES. ARTEFACTO, IMAGEN, CUERPO E HISTORIA.

Arte e imagen. Antropología, imagen, respuesta y agencia: de David Freedberg a Alfred Gell. La antropología de las imágenes: Hans Belting y nuevos estudios sobre el estatuto de la imagen. Las imágenes “fuera” del arte: estudios sobre el ícono y las imágenes acheiropoietas. Stoichita: Simulacros y materia. Los orígenes del dispositivo visual según Wolf.

UNIDAD 9. HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL

Renovación historiográfica desde la perspectiva metodológica de los estudios de la cultura visual. La historia del arte e historia de las imágenes. Debates epistemológicos acerca del campo de estudio, la ampliación del objeto disciplinar, el canon, la visualidad, los mestizajes disciplinarios. El giro de la imagen y la *Bildwissenschaft*. Imágenes y tiempo en la obra de Georges Didi-Huberman.

UNIDAD 10. HISTORIA DEL ARTE Y GÉNERO

Teorías feministas y disidentes. Historias de mujeres artistas. Perspectivas, representaciones y categorías.

UNIDAD 11. NUEVOS MAPAS Y GEOGRAFÍAS DEL ARTE. TEMAS, OBJETOS, PROBLEMAS Y ESCRITURAS

¿Otras geografías, otros objetos, otras miradas? Puentes entre Occidente y Oriente en los debates contemporáneos: intercambios culturales. La propuesta de Th. DaCosta Kaufmann: la geografía del arte.

d. **Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:**

UNIDAD 1. La antesala de la historiografía artística europea.

Bibliografía obligatoria:

Vasari, Giorgio. *Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres*. Buenos Aires, El Ateneo, 1945.

Gombrich, Ernst. El estímulo de la crítica en el arte del Renacimiento: textos y episodios. En *El legado de Apeles*. Madrid, Alianza, 1982; pp. 205-236 y 255-257.

Barasch, Moshe. “El artista y el medio: algunos aspectos del Alto Renacimiento”. En *Teorías del arte: de Platón a Winckelman*. Madrid, Alianza, 1995; pp.137-166.

Bibliografía complementaria:

Plinio el viejo, *Textos de historia del arte*. Madrid, Visor, 1987; pp.78-109

Belting, Hans, *The End of the History of Art*. Chicago, University of Chicago Press, 1987. Lectura: “Vasari and his legacy. The story of art as a process? (Hay traducción de la cátedra).

UNIDAD 2. La historia del arte como disciplina. De Winckelmann a Burckhardt.

Bibliografía obligatoria:

Winckelmann, Johann Joachim, *Historia del arte en la antigüedad* [1764], Buenos Aires, Hispamérica, 1985. Prólogo del autor y Libro IV, cap. I, pp. 105-112.

Burckhardt, Jacob, *La cultura del Renacimiento en Italia*. Barcelona, Iberia, 1971. Parte 5: la vida social y las fiestas.

Barasch, Moshe. *Teorías del arte: de Platón a Winckelmann*. Madrid, Alianza, 1995, pp. 245-266

Bibliografía complementaria:

Winckelmann, Johann Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura* [1755]. Barcelona, Nexos, 1987; pp.17 a 60.

Taine, Hipolito, *Filosofía del Arte*. [1865]Buenos Aires, El Ateneo, 1992. Cap.II “De la producción de la obra de arte”

Taine, Hipolito. *Historia de la literatura inglesa*. [1864] Buenos Aires, Americalee, 1945. Introducción.

Wolfflin, Heinrich, *Reflexiones sobre la historia del arte*. Barcelona, Península, 1988. Cap. Jacob Burckhardt.

Barasch, Moshe. *Modern theories of art, 1. From Winckelmann to Baudelaire*. New York, New York University Press, 1990, pp. 97-145

Burckhardt, Jacob, *The architecture of the Italian Renaissance*. Chicago, Peter Murray, 1985. Cap. 1. (Traducción de la cátedra)

Preziosi, Donald (ed.), *The art of art history: a critical anthology*. Oxford, Oxford University Press, 1998; pp.21-30.

UNIDAD 3. Primeros abordajes de lo formal: el visibilismo puro.

Bibliografía obligatoria:

Riegl, Alois, *El arte industrial tardorromano*. Madrid, Visor, 1992. Capítulo 5: “Los rasgos fundamentales de la voluntad artística”.

Wolfflin. Heinrich, *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid, Espasa Calpe, 1945. Introducción y Conclusión: pp.1-25, 305-323.

Podro, Michael. *Los historiadores del arte críticos*, Madrid, Machado, 2001. Segunda Parte, pp. 99-192.

Bibliografía complementaria:

Fiedler, Konrad, *Escritos sobre arte*. Madrid, Visor, 1991. Cap.1.

Hildebrandt, Adolf Von, *La problemática de la forma en el arte*. Madrid, Visor, 1988.

Riegl, Alois, *Problemas del estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. Introducción

Wolfflin. Heinrich, *Reflexiones sobre la historia del arte*. Barcelona, Península, 1988. Artículos “Algunas particularidades” (1920) y “Principios fundamentales: una revisión” (1933).

Kemp, Wolfgang, Introducción a: RIEGL, ALOIS, *The group portraiture of Holland*. Los Angeles, The Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999.

UNIDAD 4. El estudio del significado.

Bibliografía obligatoria:

- Warburg, Aby. *El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid, Alianza, 2005. Introducción de Kurt Forster (pags. 11-56), pp.73-87, 401-407.
- Burucua, Jose Emilio, *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires, FCE, 2002. Cap. 1 y 3.
- Yates, Frances. *El arte de la memoria*. Madrid, Taurus, 1974 [1966]; pp. 13-41, 157-189.
- Didi-Huberman, Georges. *La imagen superviviente*. Madrid, Abada, 2009. Parte I: la imagen fantasma, desde “El arte muere, el arte renace...” hasta “*Nachleben* o la antropología del tiempo...”, pp. 9-54.

Bibliografía complementaria:

- Ginzburg, Carlo, *Mitos, Emblemas, Indicios*. Barcelona, Gedisa, 1989. Cap.: “De Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre un problema de método”.
- “La ambivalencia de la tradición clásica de Aby Warburg (1866-1929)”. En: Burucúa, José Emilio (comp.) *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992; pp. 87-109.
- Wind, Edgar, *La elocuencia de los símbolos*. Madrid, Alianza, 1993. Capítulo 2 “El concepto de Kulturwissenschaft en Warburg y su importancia para la estética”
- Siracusano, Gabriela. Representaciones. Energías, fuerzas y poderes. En CAIA. *Epílogos y prólogos para un fin de siglo. VIII Jornadas de teoría e historia de las artes*. Buenos Aires. CAIA, 1999; pp. 375-384.
- Burucúa, José Emilio (comp.) *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.
- Gombrich, Ernst, *Aby Warburg: una biografía intelectual*. Madrid, Alianza, 1992.
- Warburg, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid, Akal, 2010.

Las formas simbólicas y la historia del arte: Erwin Panofsky.

Bibliografía obligatoria:

- Panofsky, Erwin, *El significado de las artes visuales*. Madrid, Alianza, 1977. Capítulo I: “Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte del Renacimiento”, pp. 45-77.
- Panofsky, Erwin, *Arquitectura gótica y escolástica*. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1959.

Bibliografía complementaria:

- Panofsky, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1991.
- Panofsky, Erwin, *El significado de las artes visuales*. Madrid, Alianza, 1977. Capítulo VII “*Et in arcadia ego*: Poussin y la tradición elegíaca”
- Michael Ann Holly, “Introducción: Antecedentes Históricos”, en Panofsky and the Foundations of Art History, Ithaca - London, Cornell University Press, 1984. En Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 6 | Año 2015 en línea desde el 4 julio 2012. URL: http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=191&vol=6

Los estudios iconográficos y problemas teóricos en torno al estilo en Hispanoamérica

Bibliografía obligatoria:

- Alcalá, Luisa Elena. La imagen del indio devoto: la codificación de una idea colonial. En AAVV. *Miradas comparadas en los Virreinos Americanos*. Mexico, INHA, 2012; 227-250.
- Cummins, Tom. La imagen indulgente: los grabados en el nuevo mundo. En AAVV. *Miradas comparadas en los Virreinos Americanos*. Mexico, INHA, 2012; 203-226.

Siracusano, Gabriela y Agustina Rodríguez Romero, “El pintor, el cura, el grabador, el cardenal, el rey y la muerte. Los rumbos de una imagen del Juicio Final en el siglo XVII”, en *Eadem Utraque Europa*, n° 10/11, pp. 9-29.

Siracusano, Gabriela y Gustavo Tudisco. *Héctor Schenone. Un proyecto intelectual*. Buenos Aires, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco”, 2009.

Bibliografía complementaria:

Gisbert, Teresa. *Iconografía y mitos indígenas en el Arte*. La Paz, Gisbert, 1980. Introducción y pp. 51-73
Gisbert, Teresa. El Paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina. La Paz, Plural-UNSLP, 1999; 69-83

Cuadriello, Jaime. *Las glorias de la República de Tlaxcala o la conciencia como imagen sublime*. México, Universidad nacional Autónoma de México, 2004. Prefacio y agradecimientos.

Ribera, Adolfo Luis y Schenone, Héctor, *El arte de la imaginería en el Río de la Plata*, Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, FAU, UBA, 1948.

Los aportes de Ernst Gombrich al estudio del Renacimiento y el Barroco

Bibliografía obligatoria:

Gombrich, Ernst, *Imágenes simbólicas. Estudio sobre el arte del Renacimiento II* [1972]. Madrid, Alianza, 1983. “Introducción: Objetivos y límites de la iconología”

Gombrich, Ernst, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Introducción. Los enigmas del estilo.

Gombrich, Ernst. “Meditaciones sobre un caballo de juguete o Las raíces de la forma artística” en *Meditaciones sobre un caballo de y otros ensayos sobre la teoría del arte*, Debate, Madrid, 1998, pp. 1-11.

Gombrich, Ernst, *Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y en el arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981. Capítulo: “Historia del arte y ciencias sociales”

Bibliografía complementaria:

Gombrich, Ernst, *Temas de nuestro tiempo. Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte* [1991]. Madrid, Debate, 1997, pp. 11-24.

Gombrich, Ernst. *Tributos*. Mexico, FCE, 1991. Cap: Hegel

-----, *El legado de Apeles*. [1976]Madrid, Alianza, 1982.

-----, *Historia del arte*. [1950]Madrid, Alianza, 1987; pp. 9-29.

-----, *Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento, I*. [1966]. Madrid, debate, 1999; cap: El mecenazgo de los primeros Medicis, pp. 35-57

-----, El espejo y el mapa. En *La imagen y el ojo*. [1982] Madrid, Alianza, 1987; pp. 163-201.

Schlosser, Julius, *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte* [1924]. Madrid, Cátedra, 1976.

UNIDAD 5. LA HISTORIA SOCIAL DEL ARTE y LA SOCIOLOGÍA DEL ARTE

Bibliografía obligatoria:

Castelnuovo, Enrico, *Arte, Industria y Revolución. Temas de Historia Social del Arte*. Barcelona, Nexos, 1988. Cap. 1 y 2.

Baxandall, Michel, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Cap. 2 “El ojo de la época”

Clark, T.J., *Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la revolución de 1848*. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981. “Sobre la historia social del arte”, pp. 9-21.

Clark, Timothy J., *The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers*. Londres, Times and Hudson, 1985. (Hay traducción de la Cátedra)

Crow, Thomas E., *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea, 1989. Introducción y Cap. I “La gestación de un espacio público”.

Bibliografía complementaria:

Antal, Frederick, *El mundo florentino y su ambiente social*. Madrid, Alianza, 1989. [1947]

Bourdieu, Pierre, *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus, 1988.

Bourdieu, Pierre, *Las reglas del arte*. Barcelona, Anagrama, 1995. Cap. 2, 3ª. Parte: “La génesis social de la mirada”.

Bozal, Valeriano. “Estética y marxismo” en: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 1999, vol. 2, pp. 161-177.

Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad*. Madrid, Cátedra, 1984. [1951]

Francastel, Pierre, *Sociología del arte*. Buenos Aires, Emecé, 1970. Introducción.

Furio, Vicenç, *Sociología del arte*. Madrid, Cátedra, 2000.

García Canclini, Néstor, “Introducción: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu.” En: Bourdieu, Pierre, *Sociología y cultura*. México, Grijalbo, 1990.

García Canclini, Néstor, *La producción simbólica. Teoría y método de sociología del arte*. México, Siglo XXI, 1979.

Hadjinicolaou, Nicos. *Historia del arte y lucha de clases*. Madrid, Siglo XXI, 1976. Cap. 8 “El estilo como ideología en imágenes” y Cap. 9 “Ideología en imágenes y clases sociales”.

Hadjinicolaou, Nicos, *La producción artística frente a sus significados*. Madrid, Siglo XXI, 1981.

Hadjinicolaou, Nicos. “Frederick Antal as Art Critic of eighteenth/century painting”. En *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century - Transactions of the Seventh International Congress on the Enlightenment*, The Voltaire Foundation, At the Taylor Institution, Oxford, 1989, Vol. III.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid, Guadarrama, 1968. [1951]

Klingender, Francis, *Arte y Revolución Industrial*. Madrid, Ensayos Arte-Cátedra, 1983

UNIDAD 6. LAS IMÁGENES BAJO LA MIRADA DE LA HISTORIA CULTURAL. IMAGEN Y PODER.

Bibliografía obligatoria:

Chartier, Roger, *Escribir las prácticas: Foucault, de Certeau, Marin*. Buenos Aires, Manantial, 1996. Capítulo: “Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen”

Chartier, Roger, *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*, Barcelona, Gedisa, 1996, Introducción y Capítulo 1

Marin, Louis. *Le portrait du roi*. Paris, Editions du Minuit, 1981; pp. 7-21.

Gruzinski, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade runner” (1492-2019)*. México, F.C.E., 1994. Cap. II; “La guerra”

Burucúa, Jose. *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la modernidad clásica. Siglos XV a XVII*. Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001; pp.19-57

Bibliografía complementaria:

Burke, Peter, *La revolución historiográfica francesa*. Barcelona, Gedisa, 1994.

LE Goff, Jacques: “Las mentalidades, una historia ambigua” En Le Goff y Nora *Hacer la Historia*. Barcelona, Laia, 1978. Vol. 1.

Vovelle, Michel, *Ideología y Mentalidades*. Barcelona, Ariel, 1984. Introducción y Cap. 3. “Iconografía e

historia de las mentalidades”

Febvre, L., *Combates por la historia*. Barcelona, Ariel, 1974. Capítulos: “Vivir la historia” y “Pensar la historia del arte”.

Burke, Peter, *Formas de Historia Cultural*. Madrid, Alianza Editorial, 2000.

Chartier, Roger, *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Barcelona, Gedisa, 1994.

Duby, Georges “Historia social e ideología de las sociedades” En : LE GOFF, J. y Nora, P, (comps.) *Hacer la Historia*. Barcelona, Laia, 1978.Vol 1.

Ginzburg, Carlo. *Ojazos de madera Nueve reflexiones sobre la distancia*. Barcelona, Ediciones Península, 2000. Capítulo III: “Representación. La palabra, la idea, la cosa.”

Gruzinski, Serge, *La colonización de lo imaginario*. México, F.C.E., 1995.

Marin, Louis, *Des pouvoirs de l’image*. París, Editions du Seuil, 1993. Introducción.

Ginzburg, Carlo. *El queso y los gusanos*, Buenos Aires, Ariel, 2016. Introducción.

UNIDAD 7. EL ENFOQUE DE LO PARTICULAR Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Bibliografía obligatoria:

Ginzburg, Carlo, “Indicios. Raíces de un paradigma indiciario”. En: *Mitos, Emblemas, Indicios*. Barcelona, Gedisa, 1989.

Siracusano, Gabriela y Agustina Rodríguez Romero (eds.) *Materia Americana. El cuerpo de las imágenes hispanoamericanas (siglos XVI a mediados del XIX)* Buenos Aires, EDUNTREF, 2020. 468 páginas. ISBN 978-987-8359-03-8. Introducción y pp.385-397.

Bibliografía complementaria:

Siracusano, Gabriela. *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas*. Buenos Aires, FCE, 2005. Introducción.

Calvo Serraller, Francisco. *Teoría de la Pintura del Siglo de oro*. Madrid, Cátedra, 1981; introducción: pp. 15-33 y selección de textos de Francisco Pacheco: pp.375-393.

Cennini, Cennino. *El libro del arte* [c. 1437]. Buenos Aires, Argos, 1947; pp. 7-26, 73-79.

Kirby, Jo. Towards a new discipline? En KROUSTALIS, STEFANOS ET AL. *Art Technology. Sources and methods*. London, Archetype, 2008; pp. 7-15

Riegl, Alois. *El culto moderno a los monumentos*. Madrid, Visor, 1988.

Ruskin, John. *Las siete lámparas de la arquitectura*. Buenos Aires, El Ateneo, 1956.

Semper, Gotfried. *Style in the technical and tectonic arts; or Practical Aesthetics*. [1863] Los Angeles, Getty Research institute, 2004; pp. 71-107.

Miller, Daniel (ED.) *Materiality*. Durham, Duke University Press, 2005; pp.1-50.

Siracusano, Gabriela. “Entre ciencia y devoción. Reflexiones teóricas e históricas sobre la conservación de imágenes devocionales”. En IV Congreso GeIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation). “La restauración en el siglo XXI. Función, estética e imagen”. Madrid, Geiic, 2009.

UNIDAD 8. ANTROPOLOGÍA DE LAS IMÁGENES. ARTEFACTO, IMAGEN, CUERPO E HISTORIA.

Bibliografía obligatoria:

Gell, Alfred, *Art and agency. An anthropological theory*. Oxford, Clarendon Press, 1998. Buenos Aires, SB, 2016; 21-43

Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Madrid, Cátedra, 1992. Cap.1: pp19-44.

Belting, Hans. *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Madrid, Akal, 2009; pp.9-23, 62-81.

----- *La antropología de la imagen*. Buenos Aires, Katz, 2007. Caps. 1.

Pereda, Felipe. *Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del 400*. Madrid, Marcial Pons, 2007. 18-41, 127-144

Stoichita, Victor. *Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock*. Madrid, Siruela, 2006; pp. 11-46.

Wolf, Gerhard. “Los orígenes de la pintura” en Gabriela Siracusano (ed.). *Las tretas de lo visible*. Buenos Aires, CAIA, 2007; pp. 77-108.

UNIDAD 9. HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL

Bibliografía obligatoria:

Mirzoeff, Nicholas, “Introducción ¿Qué es la cultura visual?”, en *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003. pp. 18-58

Rampley, Matthey, “La amenaza fantasma: ¿la Cultura Visual como fin de la Historia del Arte?”, en Brea, José Luis (ed.) *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005, pp. 39-57.

Crary, Jonathan, “La modernidad y el problema del observador” en *Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia, CENDEAC, 2008 [1992]

Didi-Huberman, Georges. “Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica” en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

Moxey, Keith, *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*, Buenos Aires, Sans Soleil, 2015. Introducción

Bibliografía complementaria:

Benjamin, Walter, *Discursos Interrumpidos I*. Madrid, Taurus, 1979, cap. “La obra de arte en la era de la reproducción técnica”

Brea, Jose Luis (ed.) *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.

Boehm, Gottfried y W. J. T. Mitchell, “Pictorial versus Iconic Turn: Two Letters”. En Neal Bryson, N., Holly, M. A., Moxey, K. (eds.) „Introduction“, en *Visual Theory: Painting and Interpretation*, London, Polity, 1991.

Curtis (ed.), *The Pictorial Turn*. London- New York, Rotledge, 2011.

Schwartz, Vanessa y Przylyski, Jeannene (eds.), *The Nineteenth-Century Visual Culture Reader*, New York- London, Routledge, 2004.

Bredenkamp, Horst. A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft. En *Critical Inquiry*. Vol. 29, No. 3 (Spring 2003), pp. 418-428. The University of Chicago Press. Artículo en web: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/376303>

Bal, Mieke, “El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales”. En: *Revista Estudios Visuales* No. 2, diciembre 2004.

UNIDAD 10. HISTORIA DEL ARTE Y GÉNERO

Bibliografía obligatoria:

Nochlin, Linda, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”, en Karen Cordero Reiman e Ina Sáenz (comps.), *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana, 2007, pp. 17-43.

Pollock, Griselda, “Intervenciones feministas en las historias del arte. Una introducción”, en *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historia del arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013 [1988], pp. 19-50.

Nochlin, Linda, “Why have there no great women artists? Thirty years after”, en Maura Reilly (Ed.), *Women Artists. The Linda Nochlin Reader*, London, Thames & Hudson, 2015, pp. 311-321

Bibliografía complementaria:

Parker, Roszika, *The Subversive Stich: Embroidery and the Making of the Feminine*, London, I. B. Tauris, 2010 [1984]

Giunta, Andrea, *Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*, Buenos Aires, S XXI, 2018, "Introducción"

UNIDAD 11. NUEVOS MAPAS Y GEOGRAFÍAS DEL ARTE. TEMAS, OBJETOS, PROBLEMAS Y ESCRITURAS

Bibliografía obligatoria:

Nelson, Robert. "The Map of Art History". *The Art Bulletin*. Vol.19, n°1 (Mar. 1997), pp. 28-40.

AAVV. Roundtable: "The global before globalization". En *October* 133, summer 2010, pp. 3-19.

DaCosta Kaufmann, Thomas. *Towards a Geography of Art*. Chicago, Chicago University Press, 2004. Introducción, caps. 1 y 2.

Bibliografía complementaria:

DaCosta Kaufmann, Thomas y Elizabeth Pilliod (eds.). *Time and Space. Essays in the Geohistory of Art*. Burlington, VT: Ashgate, 2005.

Fong, Wen. *Reflections on Chinese Art History*. En Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 142, n°1, Mar. 1998, pp. 47-59.

Gruzinski, Serge. "Art history and Iberian worldwide diffusion: westernization/globalization/Americanization". En DaCosta Kaufmann, Thomas, Dossin, C. y Joyeux-Prunel, B. (eds.) *Circulations in the Global History of Art*. Surrey, Ashgate, 2015; pp. 2-58.

Avinoam Shalem. What do we mean when we say 'Islamic art'? A plea for a critical rewriting of the history of the arts of Islam. En *Journal of Art Historiography* Number 6 June 2012; pp. 3-18.

Toda la bibliografía consignada es obligatoria, salvo la indicada como complementaria. La cátedra cuenta con una página en el Campus Virtual, en la que se encontrará gran parte del material online. Consideraciones sobre la bibliografía en otros idiomas seleccionada para las clases teóricas: El estudio de las teorías historiográficas, en especial las más actuales, impone hoy el manejo de bibliografía todavía no traducida al castellano. Si bien la selección propuesta privilegia aquellos textos que sí están traducidos, la cátedra considera que poner al alcance de los y las estudiantes algunos textos fundamentales del área aún sin traducir (en idioma inglés) es abrirle las posibilidades de un conocimiento más amplio y, especialmente, más actualizado, a la vez que ofrecerle herramientas para la construcción de miradas críticas. Asimismo, pretende contribuir al ejercicio de una práctica de lectura que resulta hoy fundamental para el desarrollo de futuras prácticas profesionales, en consonancia con el estudio de idiomas como parte de la formación de grado.

e. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual estará compuesto exclusivamente por actividades asincrónicas que deben complementar tanto las clases teóricas como las clases prácticas.

En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en forma virtual.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- **Carga Horaria:**

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. **Organización de la evaluación:**

OPCIÓN 1

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.

Regularización de la materia:

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia:

- asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
- aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. Las 2 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

MODALIDAD DE TRABAJO:

Las clases teóricas serán acompañadas por material didáctico que se pondrá a disposición de los y las estudiantes en el campus virtual. Las clases prácticas requerirán de la lectura del material obligatorio para su discusión y evaluación. Todo el material consignado estará disponible en el campus. En los parciales se evaluará el conocimiento adquirido sobre los temas dados tanto en teóricos como en prácticos. En las clases

prácticas se contemplará una 3ra nota de concepto a promediar con los parciales aprobados, producto del desempeño en clase y la entrega en tiempo y forma de pequeños trabajos prácticos que oportunamente se consignarán. La misma solo servirá para beneficiar al promedio total de cursada y no para degradarlo. El final es oral y será evaluado en base a lo dictado en clases teóricas y prácticas, y a la bibliografía obligatoria de prácticos y teóricos.

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

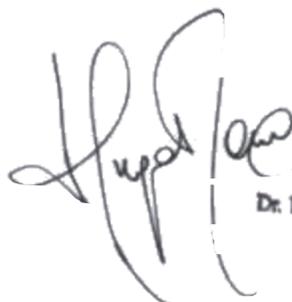
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes
Facultad de Filosofía y Letras