

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

**SEMINARIO: EL PODER DE LAS IMÁGENES. NUEVAS METODOLOGÍAS
PARA LA HISTORIA DEL ARTE**

PROFESORES:

Gorka López de Munain (AAV-UBA-Universitat de Barcelona)
Ander Gondra Aguirre – (AAV-CEISS)

AULA VIRTUAL:

Marina Gutiérrez De Angelis (AAV-UBA)

PROFESORES INVITADOS:

Luis Vives-Ferrándiz Sánchez – (AAV-Universitat Jaume I de Castellón, España)
Marta Piñol Lloret – (Universidad de Barcelona, España)

CUATRIMESTRE Y AÑO: II Cuatrimestre de 2014

Destinatarios del Seminario

Alumnas/os de la Carrera de Artes (orientación en Artes combinadas y orientación en Artes plásticas).

1. Fundamentación

Las renovaciones metodológicas en el ámbito de las humanidades o las ciencias sociales siempre entrañan unas dificultades propias. Las tradiciones o los grandes referentes adquieren un peso del que no es fácil desprenderse, derivando en un estancamiento tanto en las metodologías como en la renovación de los marcos teóricos que se traduce en la falta de originalidad de muchos de los trabajos que hoy día se publican. Sin embargo, en lo que se refiere a la historia del arte, en las últimas dos décadas han surgido multitud de propuestas renovadoras desde diferentes ámbitos que no pueden obviarse y que es preciso que se incorporen a la docencia universitaria.

Nos referimos principalmente a los llamados *Visual Studies* (estudios visuales) de raigambre anglosajona y la *Bildwissenschaft* (ciencia de la imagen) de origen germano. Evidentemente a todo ellos se le sumarán, como quedará reflejado en el programa, otras corrientes y autores particulares que en los últimos años han desarrollado conceptualizaciones propias de gran interés y en las que sin duda alguna merece la pena profundizar. En el mundo académico anglosajón los estudios visuales (o los estudios de cultura visual) han demostrado que es posible plantear nuevos caminos en la disciplina de la historia del arte que vayan más allá de los antiguos presupuestos. La iconografía, la iconología o el formalismo, que tanto arraigo y desarrollo tuvieron en las décadas de los sesenta y setenta, precisan de nuevas formulaciones teórico-conceptuales que superen este tipo de análisis. Ello no significa que tengan que ser abandonados, sino

que, con el impulso científico que debe primar en toda disciplina académica, deben ser puestos en constante revisión crítica a fin de hacer avanzar la potencialidad de los estudios e investigaciones generadas.

Una de las bases más importantes de estas líneas reside en la revisión del concepto de “imagen” para después vertebrar alrededor de él distintos modos de abordaje. Los estudios referidos a esta nueva forma de teorización de la imagen tienen como acta fundacional la acuñación del concepto de “giro icónico” o “giro pictorial” por parte de los autores Gottfried Boehm (1995) con su trabajo *Was ist ein Bild?* y W.J.T. Mitchell con su obra *Picture Theory* (1994). De forma más o menos consensuada, aunque precisaría de importantes matices, suelen considerarse estos casos como los ejemplos fundadores de la *Bildwissenschaft* por parte de Boehm y los *Visual Studies* para el caso de Mitchell. Si a ello le sumamos las investigaciones en relación a la teoría de las respuestas y al modo en que las personas se relacionan con las imágenes desarrolladas por David Freedberg (*El poder de las imágenes*) o las sugerentes teorías acerca del modo singular en el que las imágenes se sitúan en el tiempo histórico elaboradas por Georges Didi-Huberman (*Ante el tiempo*), entre otros muchos autores y autoras, tenemos ya un magma a partir del cual encarar con nuevos horizontes el estudio de las imágenes. Por el contrario, en el marco de la investigación en habla hispana son pocos los autores que han indagado en estas metodologías de estudio renovadoras. Por supuesto existen autores y grupos de investigación que llevan años trabajando en estas líneas con gran acierto, pero creemos que aún es mucho el camino que resta por recorrer.

Una vez puestos al día las bases mínimas a nivel teórico-metodológico, el seminario se desarrollará en seis unidades en las que irán apareciendo los grandes temas clásicos vinculados a la corriente que en su momento abriera David Freedberg (exvotos, imágenes milagrosas, iconoclasia, el valor de la presencia o la relación entre la imagen y la muerte). Comprobaremos cómo, bajo este prisma renovado, las imágenes adquieren una dimensión nueva que dibuja unas perspectivas estimulantes para la disciplina. Igualmente se ha sumado un apartado dedicado a la Cultura Visual 2.0 donde se abordarán algunas de las problemáticas que se abren con la incorporación de Internet a los estudios de la imagen en su doble vertiente: como objeto de estudio y como herramienta para la investigación.

De forma paralela, y gracias al soporte del Área de Antropología Visual de la UBA, se creará un aula virtual donde el alumnado podrá encontrar la bibliografía obligatoria, así como la filmografía complementaria. También contará con un sistema de foros en los que se pondrán algunas de las actividades prácticas.

Objetivos:

El presente seminario por tanto se propone ahondar en estas nuevas propuestas metodológicas a fin de que los alumnos y alumnas de la carrera de artes cuenten con las herramientas mínimas necesarias para abordar el estudio de las imágenes, tanto del presente como del pasado, con unas garantías conceptuales y aplicando unos marcos teóricos solventes y actualizados. Para ello se profundizará en el estudio de las diferentes corrientes de investigación que actualmente se vienen desarrollando, así como en los autores y textos de referencia. Todas estas revisiones teóricas irán

debidamente acompañadas de ejemplos prácticos con el objetivo de que después el alumnado sea capaz de aplicarlos a los objetos de estudio que les resulten de interés.

Se propone pues dotar a los alumnos de las herramientas tanto metodológicas como conceptuales mínimas para que elaboren después sus proyectos de investigación en el campo de los estudios de la imagen. También se persigue mostrar que la disciplina ha de estar abierta todas las manifestaciones visuales tanto de nuestro tiempo como de épocas pasadas sin la necesidad de que se acomoden a la etiqueta de lo artístico. En este sentido los estudios visuales han propuesto la ampliación del campo de estudio hacia aquellos objetos visuales productores de sentido o significación social, poseedores o no de condiciones estéticas, que ha supuesto todo un revulsivo necesario para la disciplina. Se busca comprender cómo funcionan las imágenes, cómo se relacionan las personas con ellas y cuál es su forma específica de producir significado.

También este seminario intentará ahondar en la necesidad de una apertura disciplinar hacia otras disciplinas cercanas o afines a la historia del arte. Hace tiempo que, desde determinadas corrientes como la *Bildanthropologie* alemana se viene reclamando la necesidad de cruzar la disciplina con la antropología para así enriquecer las propuestas que aborden las respuestas y las conductas antes las imágenes. También, nuevas formulaciones de la iconología demandan conexiones con las ciencias políticas, la sociología o la comunicación que permitan comprender la compleja cultura visual de nuestro tiempo. La *sociedad red*, internet, las redes sociales, etc., nos abocan a una inevitablemente hacia una “cultura visual 2.0” para la que debemos contar con las herramientas necesarias de análisis.

Por tanto, este seminario perseguirá que las/os alumnas/os adquieran dichas herramientas mínimas para desarrollar sus proyectos de investigación partiendo de la imagen como un fenómeno complejo, irreductible a una consideración simplista o unívoca de la misma.

PROGRAMA

Unidad I – Nuevos marcos teórico-metodológicos: la ciencia de la imagen (<i>Bildwissenschaft</i>), los estudios visuales (<i>visual studies</i>) y la antropología de la imagen (<i>Bildanthropologie</i>)
--

Contenidos

- ¿Qué es una imagen?
- Alternativas a un concepto incómodo
- Hacia una definición de la cultura visual.
- Nuevas corrientes renovadoras: *Bildanthropologie*, *Bildwissenschaft*, *visual studies*. Diferencias, puntos de encuentro y perspectivas.

Trabajos prácticos:

Lectura de la bibliografía, elaboración de fichas de análisis, debate.

Análisis de imágenes y aplicación de los marcos teóricos propuestos.

Bibliografía Obligatoria

Báez Rubí, Linda, “Reflexiones en torno a las teorías de la imagen en Alemania: la contribución de Klaus Sachs-Hombach,” *ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS* 97 (2010).

Brea, José Luis (Ed.), *Estudios visuales* (Madrid: Ediciones AKAL, 2005).

Bredekamp, Horst, “A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft,” *Critical Inquiry* 29, no. 3 (March 2003): 418–428.

Cabello, Gabriel. «Figura. Para acercar la historia del arte a la antropología». *Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen*, n.º 1 (2013): 6-17.

Elkins, James. “Un seminario sobre la teoría de la imagen,” *Estudios Visuales* 7 (2010): 132–173.

Mitchell, W. J. T. *What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Moxey, Keith, “Los estudios visuales y el giro icónico,” *Estudios Visuales* 6 (Enero 2009): 8–27.

Varas, Ana García (Ed.), *Filosofía de la imagen* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011).

Waldenfelds, Bernhard, “Espejo, huella y mirada. Sobre la génesis de la imagen”, en: Ana García Varas (Ed.), *Filosofía de la imagen* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011), 155-178.

Bibliografía complementaria

Bohem, Gottfried, *Was ist ein Bild?* (Munich: Fink Wilhelm GmbH & CompanyKG, 1995).

Brea, José Luis, *Las Tres Eras de la Imagen* (Madrid: Ediciones AKAL, 2010).

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

Elkins, James y Maja Naef, *What is an Image?* (Penn State Press, 2011).

Manghani, Sunil (et al.). *Images: A Reader* (SAGE, 2006).

Mitchell, W. J. T. “Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual.” *Estudios Visuales* 1 (Diciembre 2003): 17–40.

Mondzain, Marie-José. «Can Images Kill?» *Critical Inquiry* 36, n.º 1 (enero 2009): 20-51.

Morra, Joane. “La polémica sobre el objeto de los estudios visuales. Una introducción,” *Estudios Visuales* 2 (Diciembre 2004): 7–10.

Rancière, Jacques . *El destino de las imágenes* (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2011).

R. de la Flor, Fernando. *Giro visual: primacía de la imagen y de la lecto-escritura en la cultura postmoderna*, Colección La Bolgia 2 (Salamanca: Delirio, 2009).

Filmografía complementaria

Farocki, Harun - Respite (2007)

Unidad II – Hacia una cultura visual 2.0
--

Contenidos

- La sociedad red como contexto
- La imagen y la web 2.0: retos y problemáticas
- La apropiabilidad de las imágenes
- Nuevos conceptos y expresiones para nuevos contextos: memes, selfies, image-boards, daily photo projects, etc.
- Investigación 2.0. Escritura colaborativa, herramientas y plataformas digitales para la investigación

Trabajos prácticos:

Lectura de la bibliografía, elaboración de fichas de análisis, debate.

Trabajo práctico de recopilación y análisis de memes sobre un caso concreto.

Bibliografía obligatoria

Brea, José Luis. *Las Tres Eras de la Imagen*. Ediciones AKAL, 2010.

Castells, Manuel. *Comunicacion y poder*. Madrid: Alianza Editorial, 2009.

———. *La sociedad en red: una visión global*. Madrid: Alianza, 2006.

Gondra, Ander; G. De Angelis, Marina; Lopez de Munain, Gorka; Vives-Ferrandiz, Luis. *Cuando despertó, el elefante todavía estaba ahí*. Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2014.

Gunthert, André. «Viralité du selfie, déplacements du portrait». *L'Atelier des icônes*, diciembre 31, 2013. <http://culturevisuelle.org/icones/2895>.

Prada, Juan Martín. *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Ediciones Akal, 2012.

Steyerl, Hito. *The Wretched of the Screen*. London: Sternberg Press, 2012.

Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. «Una vida en imágenes: los daily photo projects y la retórica del instante». *IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual* 1 (octubre 25, 2011): 7-26.

Bibliografía complementaria

Brea, José Luis. *Cultura Ram. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Cibercultura (Barcelona: Gedisa, 2007).

Fontcuberta, Joan. *La cámara de Pandora. La fotografi@ después de la fotografía* (Barcelona: Gustavo Gili, 2012).

Gunthert, André. «L'image conversationnelle». *Études photographiques*, n.º 31 (marzo 11, 2014). <http://etudesphotographiques.revues.org/3387>.

Troemel, Brad. *Peer Pressure* (Lulu.com, 2011)

Filmografía

Steyerl, Hito – After the crash (2009)

Unidad III – El poder de las imágenes.
--

Contenidos

- David Freedberg, la necesidad de un enfoque interdisciplinar.
- Exvotos, amuletos, ofrendas y otras prácticas votivas.
- Imágenes milagrosas: peregrinaciones e imágenes devocionales.
- Tocar las imágenes: lo háptico como experiencia

Trabajos prácticos:

Lectura de la bibliografía, elaboración de fichas de análisis, debate.

Propuesta de trabajos prácticos dentro del Aula virtual.

Análisis de imágenes y aplicación de los marcos teóricos propuestos.

Bibliografía obligatoria

Belting, Hans. *Antropología de la imagen*. Traducido por Gonzalo María Vélez Espinosa. Madrid: Katz Editores, 2007.

Didi-Huberman, Georges. *Exvoto: imagen, órgano, tiempo* (Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2013).

Faeta, Francesco. *Le ragioni dello sguardo* (Turin: Bollati Boringhieri, 2011).

Freedberg, David. *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta* (Madrid: Cátedra, 2009).

Gamboni, Dario. “El metro y la Virgen de Guadalupe: Contextos de la Virgen del Metro, Ciudad de México 1997-2007”, *Revista Sans Soleil* Vol.5, Nº2 (Barcelona: 2013)

Gruzinski, Serge. *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a “BladeRunner” (1492-2019)* (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1994).

Merleau-Ponty, Maurice. *El ojo y el espíritu* (Barcelona: Paidós, 1986).

Paterson, Mark. *The Senses of Touch: Haptics, Affects and Technologies* (Berg, 2007).

Bibliografía complementaria

Schlosser, Julius von. *Histoire du portrait en cire* (Paris: Macula, 1997).

Thompson, Christopher. “Visiones olvidadas del más allá. Los retratos votivos póstumos del siglo XIX en Iwate (Japón) redescubiertos”, *Revista Sans Soleil* Vol.5, N°2 (Barcelona: 2013).

Filmografía complementaria

Alves Costa, Catarina – *Senhora aparecida* (1994)

Farocki, Harun - *Transmission* (2007)

Mendel, Tommi – *Arukihenro. Walking Pilgrims* (2006)

Herzog, Werner – *Pilgrimage* (2001)

Kaplan, Luciana y Andrea Álvarez – *Milagros concedidos* (2004)

Unidad IV – Iconoclasia

Contenidos

-Orígenes históricos de la iconoclasia

-Iconoclasia religiosa

-Iconoclasia política

-Nuevas formas iconoclastas en la cultura visual 2.0

Trabajos prácticos:

Lectura de la bibliografía, elaboración de fichas de análisis, debate.

Propuesta de trabajos prácticos dentro del Aula virtual.

Análisis de imágenes y aplicación de los marcos teóricos propuestos.

Bibliografía obligatoria

Belting, Hans. La idolatría hoy, en Carlos A. Otero (ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (La Oficina: 2013)

Besançon, Alain. *La imagen prohibida: una historia intelectual de la iconoclasia*.

Siruella, 2003.

Boehm, Gottfried. “Iconoclastia. Extinción-Superación-Negación”, en Carlos A. Otero (ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (La Oficina: 2013)

Freedberg David. *Los iconoclastas y sus motivos* (Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2014).

Gamboni, Dario. *La destrucción del arte* (Madrid: Catedra, 2014).

Groys, Boris. “La iconoclastia como procedimiento: estrategias iconoclastas en el cine”, en Carlos A. Otero (ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (La Oficina: 2013)

Otero, Carlos A., “La imagen como paradoja”, en Carlos A. Otero (ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (La Oficina: 2013)

Torres-Guerra, J. B. (trad). «Contra los que atacan las imágenes sagradas. Discurso apologético» (2012). <http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/22003>.

Bibliografía complementaria

Assman, Jan. “Monoteísmo e iconoclastia como teología política”, en Carlos A. Otero (ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (La Oficina: 2013).

Koerner, Joseph Leo. *The Reformation of the Image* (Chicago: University of Chicago Press, 2004).

Latour, Bruno, y Peter Weibel. *Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art*. Center for Art and Media, 2002.

Mitchell, W.J.T. “La plusvalía de las imágenes”, en Ander Gondra y Gorka López de Munain (ed.), *Estudios de la imagen: experiencia, percepción, sentido(s)* (Santander: Shangrila Ediciones, 2014).

Mondzain, Marie-José. “*Delenda est el ídolo*”, en Carlos A. Otero (ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (La Oficina: 2013).

Filmografía complementaria

Groys, Boris. *Thinking in Loop: Three videos on iconoclasm, ritual and immortality* (2008)

Unidad V – La presencia en las imágenes

Contenidos

- Las imágenes habitadas
- El arte prehistórico como germen
- De Mesopotamia a Grecia: las imágenes como lugar del difunto
- Presencias reales. La teoría de “los dos cuerpos del Rey” y su plasmación visual en las efigies.
- El rostro como lugar privilegiado de las presencia
- Reliquias e iconos

Trabajos prácticos:

Lectura de la bibliografía, elaboración de fichas de análisis, debate.

Propuesta de trabajos prácticos dentro del Aula virtual.

Análisis de imágenes y aplicación de los marcos teóricos propuestos.

Bibliografía Obligatoria

Benkard, Ernst. *Rostros inmortales. Una colección de máscaras mortuorias*. Editado por Gorka López de Munain. Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2013.

Gell, Alfred. *Art and Agency: An Anthropological Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

Ginzburg, Carlo. *Ojazos de madera: nueve reflexiones sobre la distancia* (Madrid: Península, 2000).

Kantorowicz, Ernst Hartwig. *Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval*. Madrid: Alianza, 1985.

Marin, Louis. *Le portrait du roi*. Les Editions de Minuit, 1981.

Marin, Louis. «Poder, representación, imagen». *Prismas, Revista de historia intelectual*, n.º 13 (2009): 135-153.

Bibliografía Complementaria

Gross, Kenneth. *Dream of the Moving Statue* (Penn State Press, 2010).

Maniura, Robert y Rupert Shepherd (ed.). *Presence: The Inherence of the Prototype Within Images And Other Objects* (Ashgate Pub Co., 2006).

Van Eck, Caroline. «Living Statues: Alfred Gell's Art and Agency, Living Presence Response and the Sublime», *Art History* 33, n.º 4 (septiembre 1, 2010): 642-659.

Schattschneider, Ellen. «The Bloodstained Doll: Violence and the Gift in Wartime Japan», *The Journal of Japanese Studies* 31, n.º 2 (2005): 329-356.

Filmografía complementaria

Unidad VI – Imagen y Muerte

Contenidos

- Vida y muerte de las imágenes
- Muerte, huella, memoria, imagen. De Walter Benjamin a Roland Barthes
- Fotografía, muerte y duelo. La fotografía postmortem hoy
- Breve arqueología de las máscaras mortuorias

Trabajos prácticos:

Lectura de la bibliografía, exposición en clase y elaboración de fichas de análisis.

Desarrollo de un proyecto de investigación para la realización de la monografía final que contemple algunas de las temáticas propuestas así como los marcos teóricos abordados.

Bibliografía obligatoria

- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Barcelona: Editorial Paidós, 2009.
- Benjamin, Walter. «Pequeña historia de la fotografía». En *Discursos interrumpidos I*, de Jesús Aguirre, 63-83. Madrid: Taurus, 1973.
- Debray, Régis. *Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós, 1994.
- Gondra, Ander y Gorka Lopéz de Munain (ed.). *Imagen y muerte* (Barcelona: Sans Soleil Ediciones: 2013).
- Ruby, Jay. *Secure the Shadow: Death and Photography in America* (Mit Press, 1999).

Bibliografía complementaria

- Didi-Huberman, Georges. *La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte*. Paris: Éditions de Minuit, 2008.
- . «Ressemblance mythifiée et ressemblance oubliée chez Vasari : la légende du portrait sur le vif». *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée* 2, n.º 106 (1994): 383-432.
- Morin, Edgar. *L'Homme et la mort*. Paris: Editions du Seuil, 1970.
- Mosès, Stéphane. *El Ángel de la Historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem*. Madrid : [Valencia]: Cátedra ; Universitat de València, 1997.

Filmografía complementaria

- Calotescu, Virgil - Reconstituirea (1960)
- Varzi, Roxanne - Plastic Flowers Never Die (2008)

4. Organización del Seminario.

Clases teórico-prácticas de 4 horas de duración de frecuencia semanal.

Para la lectura y discusión de algunos textos, se creará un sistema de aula virtual (de uso privado para los integrantes del seminario) para que los alumnos puedan acceder con comodidad a los textos y elaborar, en el sistema de comentarios, las reflexiones y discusiones que se les pidan así como trabajar en línea con imágenes y video. Una vez recogidas esas discusiones, se pondrán en común mediante pequeños debates en la clase siguiente y dentro del Aula virtual. A su vez, la plataforma Aula Virtual nos permite contar con la presencia de profesores invitados de universidades tanto nacionales como extranjeras como colaboradores en el dictado de contenidos específicos.

5. Régimen de promoción y evaluación

Podrán inscribirse estudiantes interesados en trabajar en trabajar problemáticas vinculadas a la imagen, la historia del arte, y las metodologías de investigación.

Regularidad

Para conservar la condición de regular las/os alumnas/os deberán asistir a un mínimo de 80% de las clases y presentar los informes y trabajos prácticos que determine la Cátedra así como participar del Aula Virtual.

El seminario propone herramientas metodológicas para que las/os alumnas/os logren elaborar proyectos de investigación, por lo que uno de los requisitos obligatorios para la su aprobación es la elaboración de avances de su proyecto de monografía a presentar al finalizar cada unidad temática.

La aprobación final del seminario dependerá de la aceptación de las evaluaciones parciales, la participación en el aula virtual y la aprobación de una monografía final.

Buenos Aires, 02 de mayo de 2014