

CICLO LECTIVO: 2014

TEORIA DE LA HISTORIA

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes.
Orientación Artes Visuales.

Código 138

AÑO EN QUE SE DICTA, CORRELATIVIDAD NECESARIA PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.

Esta materia se cursa en el tercer año del plan de estudios y requiere la cursada y aprobación de:
Fundamentos Estéticos (114), Producción de Textos (115) y Arte Contemporáneo (116)

CARGA HORARIA SEMANAL: Cuatro (4) horas de cursada semanales presenciales

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/LIBRE

EQUIPO DOCENTE:

Lic. Natalia Giglietti

Prof. Elena Sedán

Fundamentación

La materia propone un recorrido por los diferentes presupuestos teóricos de la historia, haciendo especial énfasis en sus aportes al campo disciplinar de la historia del arte, a fin de considerar las permanencias y los cambios que conforman la disciplina en la actualidad.

De este modo, uno de los objetivos principales de la asignatura es proporcionar a los estudiantes una selección de contenidos que atienda tanto a la coyuntura internacional como a la nacional y latinoamericana. En este sentido, lo específico de la propuesta se sostiene en la conceptualización de las diferentes categorías de análisis en relación al conocimiento histórico y su articulación en casos concretos de la historia del arte. A su vez, se incorpora un eje que resultará transversal a todos los contenidos de la materia, representado por el abordaje de la problemática del trabajo de la historia con los archivos. Para ello, se reflexionará sobre los nuevos usos de los archivos y las poéticas y las políticas que se construyen desde la historia del arte como alternativa de lectura.

Su punto de partida lo configura la concepción materialista del arte y la cultura y sus diferentes interpretaciones y renovaciones a lo largo del siglo XX. A partir de ello, se trabajará en torno a los desarrollos teóricos que manifiestan cambios significativos respecto de la indagación de nuevos problemas, metodologías y objetos de estudio en la corriente de la historia cultural, perspectiva de género y estudios visuales. Por último, se abordarán autores que refieren a la complejidad del saber histórico, la dimensión temporal, el relato, la interpretación y la presunta veracidad de los hechos históricos.

Como futuros docentes, investigadores y agentes de la cultura consideramos que dicho enfoque es fundamental para fortalecer el contacto permanente con las producciones artístico-estéticas. La metodología propuesta se configura en la relectura, el análisis y la revisión de contextos teóricos, actitudes filosóficas y valores culturales construidos alrededor de una práctica histórica, material y simbólica.

Objetivos

- Conocer las tradiciones de la teoría histórica en relación con las prácticas artísticas.
- Analizar el abordaje de las diferentes líneas teóricas, las preguntas centrales y las propuestas metodológicas a fin de llevar a cabo una lectura crítica e interpretativa de estos presupuestos.
- Establecer distancias y acercamientos entre la práctica tradicional y la historia del arte contemporánea.

Módulos

1- La concepción materialista de la historia: relaciones concretas entre infraestructura y superestructura. Progreso histórico y progreso artístico. El realismo como tema central.

El marxismo y los aportes de la Escuela de Frankfurt. El compromiso y la responsabilidad del intelectual y del artista. Función política del arte. Ampliación de temas y problemas: historia social del arte.

2- Presupuestos teóricos de la historia de las mentalidades y la historia cultural. La historia como representación. Nuevas fuentes históricas. Los aportes de la microhistoria.

3- Nuevas perspectivas dentro del campo disciplinar: estudios de género y a la cultura visual. Críticas y reflexiones en torno al objeto de estudio. Cruces disciplinares. Análisis y revisión de temas de la historia del arte argentino y latinoamericano.

Bibliografía

Módulo 1

Bibliografía obligatoria:

- K. Marx y F. Engels, "Concepción materialista de la historia de la cultura", "El arte en la sociedad de clases" en *Sobre literatura y arte*, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, pp. 47-84, 85-89
- A. Entel, V. Lenarduzzi y D. Gerzovich, Capítulo V "Sociedad, estética y negatividad" en *Escuela de Frankfurt: Razón, Arte y libertad*, Buenos Aires, Eudeba, 2008, pp. 171-200
- M. Expósito, *Walter Benjamin, productivista*, Bilbao, Consonni, 2013
- W. Benjamin, "El artista como productor" en *Tentativas sobre Bretch*, Madrid, Taurus, 1975
- T. Adorno, "El artista como lugarteniente" en *Notas de literatura*, Barcelona, Ariel, 1962
- N. Hadjinicolau, "Introducción" (pp.1-5) "Clases sociales y lucha ideológica de clases" (pp.6-21) "Sobre el marxismo vulgar" (pp.70-80) "Del punto de vista del productor de imágenes sobre sus obras" (pp.81-88) "El estilo como ideología en imágenes" (pp.96-101) "Ideología en imágenes y clases sociales" (pp. 102-104) "Sobre el estilo de un artista" (105-160) "Discurso del historiador e ideología en imágenes" (pp.161- 166) en *Historia del arte y lucha de clases*, Madrid, Siglo XXI, 1976.
- T. Clark, "Sobre la historia social del arte" en *La imagen del pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848*, Barcelona, Gustavo Gili, pp. 9-21

Bibliografía complementaria:

- E. Castelnuovo, *Arte, industria y revolución: temas de historia social del arte*, Barcelona, Nexos, 1988.
- F. Klingender, *Arte y Revolución industrial*, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 1983.
- A. Boime, *Historia social del arte moderno*, Madrid, Alianza, 1991. Vol 1.
- P. Francastel, "Introducción" en *Sociología del arte*. Buenos Aires, Emecé, 1970.
- A. Hauser, *Teorías del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna*. Madrid, Guadarrama, 1975.
- N. García Canclini, "Introducción: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu" en P. Bourdieu, *Sociología y cultura*, México, Grigalbo, 1990.

Módulo 2

Bibliografía obligatoria:

- J. Le Goff, "Las mentalidades. Una historia ambigua" en J. Le Goff y P. Nora, *Hacer la historia*, Barcelona, Laia, 1978. Vol I
- P. Burke, "Obertura: La nueva historia, su pasado y su futuro" en *Formas de hacer historia*, Madrid, Alianza, 2003, pp. 13-38
- R. Chartier, "El mundo como representación" en *El mundo como representación, Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1994, pp.45-61
- L. Marin, "El cuerpo de poder y la encarnación en Port Royal y Pascal de la "figurabilidad" del absoluto político", en Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi (eds.) *Fragments para una historia del cuerpo humano*, t. III, Madrid, Taurus, 1992, pp. 421- 447
- G. Levy, "Sobre microhistoria" en *Formas de hacer historia*, Madrid, Alianza, 2003, pp.119-143
- G. Siracusano, *Las entrañas del arte. Un relato material (S. XVII –XIX)* (cat.exp.), Fundación Osde, 16 de septiembre al 22 de octubre de 2008

Bibliografía complementaria:

- G. Duby, "Historia social e ideología de las sociedades" en J. Le Goff y P. Nora, *Hacer la historia*, Madrid, Alianza, 2003
- P. Burke, *La revolución historiográfica francesa*, Barcelona, Gedisa, 1994.
- M. De Certeau, "La operación histórica" en J. Le Goff y P. Nora *Hacer la historia*, Madrid, Alianza, 2003.

- R. Chartier, "Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen", en *Escribir las prácticas: Foucault, de Certeau, Marin*, Buenos Aires, Manantial, 1996
- R. Chartier, "Estrategias y tácticas en De Certeau" en *Escribir las prácticas: Foucault, de Certeau, Marin*, Buenos Aires, Manantial, 1996
- L. Febvre, "Vivir la historia" en *Combates por la historia*, Barcelona, Ariel, 1979.
- M. Vovelle, "Introducción" y "Capítulo 3" en *Ideología y mentalidades*, Barcelona, Ariel, 1984.
- P. Burke, *Formas de historia cultural*, Madrid, Alianza, 2000.
- S. Gruzinsky, "La guerra" en *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner*, México, F.C.E., 1994, pp.40-70

Módulo 3

- Nochlin, Linda, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?" en Reiman Cordero e I. Saenz (comp.) *Crítica feminista en la teoría y la historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana, 2007, pp.17-43
- G. Pollock, "Intervenciones feministas en las historias del arte. Una introducción" en *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Buenos Aires: Fiordo, 2013, pp.19-50
- N. Pineau, "El género en cuestión: tres exposiciones de artistas mujeres durante los años '90 en Buenos Aires", en: M.J. Herrera, (dir.), *Exposiciones de arte argentino y latinoamericano: curaduría, diseño y políticas culturales*, Córdoba-Buenos Aires, Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta y Grupo de Estudios sobre Museos y Exposiciones, 2011, pp.105-113
- S. Marchan Fiz, "Las Artes ante la Cultura Visual. Notas para una genealogía en la penumbra", en José Luis Brea (ed.), *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005, pp.75-90
- N. Richard, "Lo crítico y lo político en el arte" en *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 79-93
- M. Rampley, "La amenaza fantasma: ¿la Cultura Visual como fin de la Historia del Arte?", en José Luis Brea, *op. cit*, pp.39-57
- A.M.Telesca, "Sí a la historia del Arte. Aproximaciones a un debate actual: la aparición de los Estudios Visuales" en *Espacios de crítica y producción*, n° 40, Universidad Nacional de Buenos Aires, mayo de 2009
- M. Marchesi y S. Szir, "Intervenciones estratégicas para una redefinición disciplinar" en *Travesías de la imagen I. Historias de las Artes Visuales en La Argentina*, Buenos Aires, EDUNTREF, 2011, pp.29-37
- M. Farkas, "Cultura visual, cultura del diseño: fronteras y confluencias entre arte, diseño, tecnología" en *Travesías de la imagen I. Historias de las Artes Visuales en La Argentina*, Buenos Aires, EDUNTREF, 2011, pp.169-188
- S. Castro Gómez y E. Mendieta, "Introducción: la translocalización discursiva de Latinoamérica en tiempos de la globalización" en *Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate*, México, Miguel Ángel Porrúa, 1998, pp. 5-30
- D. Weschler, "¿De qué hablamos cuando hablamos de arte latinoamericano? Exposiciones y perspectivas críticas contemporáneas" en Revista *Caiana* n° 1, septiembre de 2012
- P. Oyarzun, "La cifra de lo estético: historia y categorías en el arte latinoamericano" en J. Jiménez (ed.) *Una teoría del arte desde América Latina*, Madrid, Turner, 2011, pp. 95-110

Bibliografía complementaria:

- G. Siracusano, *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII*, Buenos Aires, FCE, 2005.
- M. Penhos, *Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- L. Malosetti Costa, *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*, Buenos Aires, FCE, 2001.
- A. Giunta, *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires, Paidós, 2001.
- V. Usubiaga, *Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires*, Buenos Aires, Edhasa, 2012

F. Serviddio, "En perspectiva latinoamericana: tránsitos del arte argentino por los Estados Unidos (1933-1945) en *Travesías de la imagen II. Historias de las Artes Visuales en La Argentina*, Buenos Aires, EDUNTREF, 2012.

S. Dolinko, *Arte plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973*, Edhasa, 2011.

M.A García, *El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011E.

Van Alphen, "¿Qué Historia, la Historia de Quién, Historia con Qué Propósito? Nociones de Historia en Historia del Arte y Estudios de la Cultura Visual" en *Estudios Visuales*, a....?

J.L Marzo, "Neo, post, ultra, pre, para, contra, anti. Modernidad, Barroco y capitalismo en el arte contemporáneo mexicano" en *Estudios curatoriales*, Año 1. N°1, 2012