

CICLO LECTIVO: 2015

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: Tres (3) horas de cursada semanales presenciales y prácticas en repositorios públicos y privados

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/LIBRE

METODOLOGIA DE TRABAJO: se delimitan dos espacios formativos articulados: el espacio de las clases general (3 horas semanales) y los espacios en los repositorios en los que se desarrollan las prácticas de archivo (se adjunta fundamentación)

MODO DE EVALUACION POR PROMOCION DIRECTA: 80% de asistencia a las clases generales y cumplimentar la entrega de los trabajos requeridos y aprobar el 100 % de los mismos. Aprobar la evaluación final con un mínimo de 6 puntos.

MODO DE EVALUACION POR PROMOCION INDIRECTA: 80% de asistencia a las clases generales y cumplimentar la entrega de los trabajos requeridos y aprobar el 100 % de los mismos. Aprobar la evaluación final con un mínimo de 6 puntos. Los alumnos podrán presentarse a rendir examen final a partir del primer turno inmediato posterior a la aprobación de la cursada. Para acreditar la materia se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en el examen final.

EQUIPO DOCENTE:

Lic. Natalia Giglietti

Prof. Elena Sedán

CONTACTO: teoriadelahistoria@gmail.com

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 relectura.

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 ala 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.

4- Historia y archivo. Problemáticas y definiciones en torno al concepto de archivo. Arte y archivo. Poéticas y políticas del arte.

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
- W. Benjamin, "El artista como productor" en *Tentativas sobre Bretch*, Madrid, Taurus, 1975
- M. Expósito, *Walter Benjamin, productivista*, Bilbao, Consonni, 2013
- 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
- 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:

- G. W.F. Hegel, "Capítulo II: La idea de historia y su realización" en *Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal*, Madrid, Tecnos, 2005
- W. Benjamin, *Tesis sobre filosofía de la historia*, Madrid, Taurus, 1973
- 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.) *Fragmentos 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
- Grüner, E. (2004). "El conflicto de la(s) identidad(es) y el debate de la representación. La relación entre la Historia del Arte y la Crisis de lo Político en una Teoría Crítica de la Cultura". Revista La Puerta, Número 1. La Plata: FBA-UNLP

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

Bibliografía obligatoria:

- 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. 79-106
- 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

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

Módulo 4

Bibliografía obligatoria:

- Barriendos, J. (2011). "Museos de arte, políticas de archivo y burocracia (posestructuralista)". *Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales*, número 1. Buenos Aires.
- Baudrillard, J. (2004). "Introducción y capítulo B: El sistema disfuncional o el discurso objetivo". En *El sistema de los objetos*. México DF: Siglo veintiuno editores.
- Burke, P.(2005). "Introducción y capítulo I: Fotografía y retratos". En *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica.
- Derrida, J. (1996). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.
- Foucault, M. (1979). "Introducción y capítulo III: El enunciado y el archivo". En *La arqueología del saber*. México: Siglo veintiuno editores.
- Giunta, A. (2010). "Archivos. Políticas del conocimiento en el arte de América Latina". En *ERRATA. Revista de Artes Visuales*. N 1. Disponible en: <http://revistaerrata.com/ediciones/errata-1-arte-y-archivos/archivos-politicas-delconocimiento-en-el-arte-de-america-latina/>
- Gómez Moya, C. (2012). "Archivos visuales en la época de la desclasificación digital: aproximaciones al proyecto Human Rights / Copy Rights". Instituto Hemisférico de Performance y Política. Revista *E-misférica*. Volumen 9, Números 1 y 2. Disponible en: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-91/gomezmoya>
- Jaramillo, M.C. (2010). "Archivos y política/políticas de archivo". En *ERRATA. Revista de Artes Visuales*. N 1. Disponible en: <http://revistaerrata.com/ediciones/errata-1-arte-y-archivos/archivos-y-politica-politicas-de-archivo/>
- Ribalta, J. (2008). *Archivo Universal. La condición del documento y la utopía fotográfica moderna*. Barcelona: MACBA.
- Ricoeur, (2004) "Fase documental. La memoria archivada" en *La memoria, la historia y el olvido*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rolnik, S. (2010). "Furor de archivo". En *Revista Estudios Visuales. Retóricas de la resistencia*. N 7. Disponible en: http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/08_rolnik.pdf
- Sekula, A. (1986) "El cuerpo y el archivo" en Ribalta, J. y Picazo, G. (ed.). *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Tagg, John. (2005). "Prueba, verdad y orden. Los archivos fotográficos y el crecimiento del Estado" en *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*. Barcelona: Gustavo Gilli.

Prácticas de Archivo | Cátedra Teoría de la Historia

Desde la cátedra Teoría de la Historia de la carrera de Historia de las Artes. Orientación Artes Visuales, hemos implementado un programa que funciona como bisagra entre lo que se desarrolla desde los contenidos específicos de la materia y la práctica concreta de investigación. *Prácticas de archivo* reflexiona sobre los usos de los archivos y las poéticas y las políticas que se construyen desde la historia del arte como alternativa de relectura en las instituciones culturales.

Uno de los objetivos de este programa resulta en acortar las distancias que suponen la formación de grado y la actividad profesional. Trabajar con documentos concretos y enfrentarse a problemáticas propias del ejercicio profesional como historiadores del arte garantiza un aprendizaje significativo y una formación integral. La reflexión sobre la práctica del trabajo con el archivo se materializa en trabajos de investigación que terminan de acreditar la materia y que cuentan con la posibilidad al año siguiente de ser publicados en la revista *NIMIO. Revista de la cátedra de Teoría de la Historia*.

El trabajo en el archivo

En el año 2014, las prácticas de archivo se efectuaron en el Archivo Histórico de la UNLP, institución que conserva los fondos documentales históricos de las distintas dependencias de la Universidad. Actas, expedientes, legajos, organigramas, resoluciones, decretos, planes de estudio, fotografías, diapositivas y negativos, entre otros, constituyen el acervo material del archivo con el que los estudiantes pudieron poner en discusión las diferentes categorías de análisis trabajadas en la materia en lo que respecta a la conformación del archivo, la organización del material, la conformación de series, las políticas de sociabilización, usos y funciones, entre otras.

Las producciones de construidas a partir de la práctica de archivo, permitieron mas allá de la singularidad de cada tema abordado, poner en juego la representación del archivo tanto de sus identificaciones internas como externas. A su vez, se analizaron las políticas de conocimiento que el archivo propone para la memoria institucional y colectiva a través de lo que guarda, lo que muestra y lo que oculta. Desde este plano, se puso en discusión la noción de archivo desde la polisemia de los dispositivos.

Proyecciones de investigación y documentos consultados

Las producciones de los estudiantes abordaron multiplicidad de temas y se consultaron gran cantidad de documentos, dando como resultado las siguientes propuestas:

-Elaboración de un contra-archivo visual a partir del análisis de los expedientes, legajos personales, fojas de servicio, fichas personales, expedientes de renuncias y fotografías de Rodolfo Achem y Carlos Miguel, estudiantes, militantes y trabajadores de la UNLP asesinados por la organización parapolicial Triple A en octubre de 1974. Este contra-archivo visual se introduce en la construcción de la representación de la víctima y trabaja la dialéctica presencia/ausencia en base a la inaccesibilidad a ciertos documentos catalogados de carácter sensible por contener la imagen de los cuerpos sin vida de los jóvenes asesinados. El poder de la imagen se aborda a través del análisis de la fotografía como dispositivo polisémico y de la posibilidad de distinguir lo intolerable de la misma en la distribución de los regímenes de sensibilidad. El contra-archivo visual recupera, a partir de una operación de montaje, enunciados visibles que desentrañan poéticamente el modo de funcionamiento burocrático de construcción de la víctima y habilita lazos que hacen justicia a la memoria.

- Estudio sobre el cuerpo, la disciplina y su representación en los balances y fotografías del Liceo de Señoritas de la Universidad Nacional de La Plata entre 1926 y 1938. A través del análisis de memorias anuales del colegio Liceo de Señoritas de la UNLP conservadas en el archivo histórico y de fotografías recabadas en el colegio, se articularon dos tipos de dispositivos—textuales y visuales—demostrando que en su especificidad y heterogeneidad semiótica, cada discurso aporta distintos elementos para la comprensión de un mismo fenómeno: las prácticas de disciplinamiento a través del control de los cuerpos al interior de la institución escolar, su representación y distribución como modelo organizador de las conductas, destinadas a través de las imágenes a toda la comunidad.

- Estudio de las placas de vidrio pertenecientes al Archivo Histórico. Se llevó a cabo un relevamiento de imágenes de distintas facultades cuyo soporte son placas de vidrio. Se indagaron las dimensiones simbólicas referidas a este soporte y se efectuó la reflexión en torno a la fotografía como documento.

- Análisis de los relatos visuales construidos desde el Archivo Histórico de la UNLP en sus dos publicaciones. Nuevos relatos visuales se proponen a partir de la selección de fotografías de los libros *Memorias de la Universidad* y *Postales de la memoria*. Estas publicaciones del Archivo Histórico permiten vislumbrar el trabajo y la política con que la institución socializa el archivo, las concepciones de documento y memoria que condensa. A su vez, se ensayan nuevas propuestas y se reflexiona sobre el material que no ha sido comprendido para la edición de los libros.

-Reconstrucción de la memoria histórica de la UNLP en el análisis de las resoluciones de destitución de docentes de la Facultad de Bellas Artes entre 1975-1976 por acción de los interventores designados en la Dictadura militar.

- Propuesta de un archivo virtual en red del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP. El análisis de las fotografías del Bachillerato de Bellas Artes del Archivo Histórico, planteó la posibilidad de analizar el concepto de serie conformado en el archivo. La propuesta de una nueva serie basada en las dimensiones reflexivas y transitivas de las imágenes dio lugar a la proyección de un archivo virtual en movimiento que articule los diferentes tiempos históricos y reflexione sobre las relaciones de poder al interior de la institución, las prácticas institucionales y de la comunidad y la representación institucional por la imagen.

- El Archivo y la noción de prescindibilidad. Construcción de la memoria histórica. Se realizó un análisis específico y conjunto de documentos relevados en el Archivo Histórico relacionados con la Ley de prescindibilidad sancionada en 1974. La misma tuvo el único justificativo de considerar a determinadas personas prescindibles y se utilizaba para separar a trabajadores de la Universidad de sus cargos. Se analizaron las relaciones de poder y se pusieron en evidencia los mecanismos de control silenciados en una época de oscuridad extrema. Para dejar en claro la manipulación política y el control que funcionaron en la Universidad se realizó una comparación con el argumento de la novela *1984* de George Orwell, cuyo personaje central manipula la información del archivo y construye el relato que alejado de la realidad manipula las relaciones entre el pasado y el presente.

- La puesta en valor de personalidades históricas desde el archivo. La consulta de cartas, entregas de premios y notas sirvieron como objeto de estudio para indagar las razones que, durante la última dictadura militar, llevaron a distinguir a ciertas figuras históricas de la Universidad. Se trabajó con el caso de Francisco P. Moreno y la correspondencia entre su nieta y el Rector interventor Guillermo Gallo. La construcción de representaciones ideales apoyadas en imágenes y relatos y la revalorización de ciertos principios en detrimentos de otros, dieron cuenta de la manipulación informacional y del pasado llevada a cabo en la Universidad entre 1978-1983.

-Estudios de género y su inscripción en el estudio del *Honoris Causa*. Se trabajó en torno al listado de personalidades distinguidas por la Universidad desde 1938 hasta la fecha. A partir de ello, se vincularon cuestiones de género y profesiones de los elegidos en relación con las coyunturas políticas sociales en las que fueron premiados. Estos cruces permitieron visibilizar, en una primera instancia, la preeminencia de menciones otorgadas a los hombres en detrimento de las mujeres para luego, indagar en las representaciones y prácticas de aquellos casos en los que se observaba la presencia de mujeres. La futura distinción entre la mujer como política y la mujer como artista permitió cuestionar tanto la omisión como la inclusión y, al mismo tiempo, poner en tela de juicio el plano político e ideológico de los distintos regímenes de poder que se materializan, en esta oportunidad, en las distinciones del *Honoris Causa*.