

Curso: **La imagen como documento para la historia y las ciencias sociales**
(válido como Metodología de la Investigación)

Profesora: **Dra. Anahí Ballent** (UNQ)

Aprobado por Res. CD. N° 348/2012

Fechas:

Sesión 1: viernes 1° de noviembre de 2013. De 18.00 a 22.00 hs.

Sesión 2: sábado 2 de noviembre de 2013. De 9.00 a 13.00 hs.

Sesión 3: viernes 15 de noviembre de 2013. De 18.00 a 22.00 hs.

Sesión 4: sábado 16 de noviembre de 2013. De 9.00 a 13.00 hs.

Sesión 5: viernes 29 de noviembre de 2013. De 18.00 a 22.00 hs.

Sesión 6: sábado 30 de noviembre de 2013. De 9.00 a 13.00 hs.

Entrega del trabajo final: 3 de junio de 2014.

Objetivos

Introducción al uso de las imágenes como fuente para la investigación en historia y ciencias sociales, incluyendo el caso particular de las imágenes arquitectónicas. Dentro de un campo muy amplio en cuanto a contribuciones, el curso propone recorrer ciertos temas y problemas, seleccionando distintas aproximaciones disciplinares al estudio o a la teoría de la imagen (historia cultural, historia del arte, sociología, antropología, etc.). Se indagarán sus posibilidades y alcances, las discusiones generadas entre ellas, el instrumental analítico producido en cada caso, ciertos autores representativos y ejemplos de su utilización.

En tal sentido, el curso no provee de un entrenamiento operativo ni propone una aplicación inmediata al trabajo de investigación, sino que intenta aportar elementos para una reflexión sobre un aspecto relevante del trabajo analítico de las humanidades y las ciencias sociales: los problemas conceptuales y metodológicos derivados del uso de las fuentes visuales. Aunque se considerarán las diferencias analíticas de la aproximación a imágenes producidas por distintos medios, soportes o campos (arte / publicidad / periodismo; pintura / fotografía / cine, etc.), el recorrido trazado por el curso se desarrollará en el plano general de debate sobre la imagen, operando como paso previo para un abordaje más profundo de metodologías específicas para cada caso.

Dentro de este marco se incorporará la problemática específica de la arquitectura y del paisaje en aquellos aspectos en que ellos puede considerarse "imágenes", figuraciones o representaciones, entendiéndolos como vías de acceso a problemáticas sociales más vastas. En tal sentido, a través del análisis de la imagen, se pondrá en discusión los alcances y posibilidades de los enfoques culturales como aproximación al estudio de la arquitectura.

Condiciones de aprobación

75% de asistencia a clases, discusión de textos en clase y un ensayo escrito final sobre autores y textos abordados en el curso.

Organización del curso

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN: LA IMAGEN COMO DOCUMENTO

a. Lecturas obligatorias:

Burke, Peter, **Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico.** (2001), Barcelona, Crítica, 2005.

Burke, Peter, "Como interrogar a los testimonios visuales", en Palos, Joan Lluís y Carrió Invernizzi (dir.), *La historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008. (Google books)

b. Otros textos a trabajar en la clase:

Baxandall, Michael, "Art, Society and the Bouguer Principle", **Representations** nº12, University of California Press, Autumn 1985.

Baxandall, Michel, **Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures**, Yale University Press, 1987, Introducción, cap. I y II,

Benjamin, Walter, **La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica** (1936), varias ediciones en español.

Benjamin, Walter, **Breve historia de la fotografía** (1931), varias ediciones en español.

Berger, John, **Modos de ver** (1974), Barcelona, Gili, 2000.

Burke, Peter, **La fabricación de Luis XIV**, Madrid, Nerea, 1995.

Bourdieu, Pierre (comp.), **La fotografía: un arte intermedio** (1965), México, Editorial Nueva Imagen, 1979

Déotte, Jean- Louis, **¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière** (2007), Santiago de Chile, Ediciones / Metales pesados, 2012. Cap.1, ¿Existe lo "sensible puro"?; Cap. 3. "Walter Benjamín, la cuestión de la técnica y el cine".

Didi-Huberman, Georges, **Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes** (2000), Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2005.

Gombrich, Ernst H., **Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual**, (1990), México, FCE, 2003.

Haskell, Francis, **La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado** (1993), Madrid, Alianza, 1994.

Weinberg, H. Barbara, Barratt, Carrie Rebora, **American Stories. Paintings of Every Life, 1765-1915**, New York, The Metropolitan Museum of Art; Yale University Press, 2009.

UNIDAD 2: LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PROVENIENTES DE LA HISTORIA DEL ARTE, DE LA SOCIOLOGÍA Y DE LA SEMIÓTICA: DISCUSIÓN DE ENFOQUES Y ALCANCES

a. Lecturas obligatorias:

Barthes, Roland, **La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen**, Barcelona, Paidós, 2001, textos "La torre Eiffel", "Visualización y lenguaje".

Barthes, Roland, **Lo obvio y lo obtuso** (1982), Barcelona, Paidós, 2002, "El mensaje fotográfico", "Retórica de la imagen".

Baxandall, Michel, **Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento**, Barcelona, Gili, 2000 (4ª edición), cap 2.

Panofsky, "Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento" (1955), en: **El significado en las artes visuales**, Madrid, Alianza, 1983.

Warburg, Aby, **El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo**, (1932) Madrid, Alianza, 2005.

b. Otros textos a trabajar en la clase:

Arfuch, Leonor, Devalle, Verónica (comp.), **Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global**, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009. Introducción y parte II. Volviendo a los clásicos.

Barthes, Roland, **Mitologías** (1957), Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Barthes, Roland, **La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía**, Barcelona, Paidós, 1999.

Barthes, Ronald, **El imperio de los signos** (1970), Barcelona, Seix Barral 2007.

Bryson, Norman, **Visión y pintura. La lógica de la mirada** (1983), Madrid, Alianza, 1991.

Didi-Huberman, Georges, **La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg** (2002), Madrid, Abada Editores, 2009.

Didi-Huberman, Georges, **La invención de la historia. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpetriere**, (1982), Cátedra, Madrid, 2007.

Ginzburg, Carlo, **Pesquisa sobre Piero** (1981), Barcelona, Muchnik editores, 1984.

Grupo mu, **Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen** (1992), Madrid, Cátedra, 1993.

Joly, Martine, **Introducción al análisis de la imagen** (1993), Buenos Aires, La Marca editora, 2009.

Mitchell, W.J.T., **Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual**, (1994), Madrid, Akal, 2009.

Panofsky, Erwin, **La perspectiva como forma simbólica** (1927), Barcelona, Tusquets, 1999.

Panofsky, Erwin, **Arquitectura gótica y escolástica**, (1951), Barcelona, Siruela, 2007.

Preziosi, Donald (Ed.), "Mechanism of Meaning: Iconography and Semiology", en **The Art f Art History: A Critical Anthology**, Oxford History of Art, Oxford University Press, 1998 (Incluye los siguientes textos: Damisch, Hubert, "Semiotics and Iconography"; Bal, Mieke and Bryson, Norman, "Semiotics and Art History: A Discussion of Context and Senders"; Panofsky, Erwin, "Et in Arcadia Ego: Poussin and the Elegiac Tradition"; Marin, Louis, "Towards a Theory of Reading in the Visual Arts: Possin's The Arcadian Shepherds".)

Elkins, James, "Art History and Images that Are Not Art", **The Art Bulletin**, vol. 77, nº4, Dec. 1995.

Warburg, Aby, **El ritual de la serpiente** (1923, 1988), México, Editorial Sexto Piso, 2004.

Warburg, Aby, **Atlas Mnemosyne**, Madrid, Akal, 2010.

UNIDAD 3: IMÁGENES EN ACCIÓN: ANTROPOLOGÍA DE LA IMAGEN. RESPUESTA Y AGENCIA. "GIRO VISUAL", ESTUDIOS CULTURALES Y CULTURA VISUAL

a. Lecturas obligatorias:

Belting, Hans, **Antropología de la imagen** (2002), Buenos Aires, Katz, 2007, cap. 1 y 7

Freedberg, David, **El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta**, (1989), Madrid, Cátedra, 1992, Introducción y cap. 1, 12 y 15.

Walter, John A., Chaplin, Sarah, **Una introducción a la cultura visual** (1997), Barcelona, Octaedro, 2002, cap. 1 a 3.

Mitchell, W.J.T., **Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual**, (1994), Madrid, Akal, 2009, Introducción, cap. 1 y 12.

b- Otros textos a trabajar en clase:

Belting, Hans, **Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la era del arte**, Madrid, Akal, 2010.

Bryson, Norman, Michel Ann Holly, Keith P.F. Moxey, **Visual Culture: Images and Interpretations**, Wesleyan University Press, Middletown, 1994, Introducción. (Google books)

Crary, Jonathan, **Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX**, (1990), Murcia, Cendeac 2008.

Elkins, James, **Visual Studies: a skeptical introduction**, New York, Routledge, 2003. (Google Books) Freedberg, David, "Memory in Art: History and the Neuroscience of Response", Nalbantian, Suzanne; Matthews Paul M.; McClelland James L. (eds.), **The Memory Process. Neuroscientific and Humanistic Perspectives**, Cambridge, Mass, The MIT Press, 2011.

Grusinsky, Serge, **La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner, 1492-2019** (1990), México, FCE.

Guasch, Anna María, "Los estudios visuales. Un estado de la cuestión", *Estudios visuales* n° 1, noviembre de 2003. (<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/guasch.pdf>)

Mondzain, Marie-José, **L'image peut elle tuer?**, Paris, Bayard, 2002.

Mirzoeff, Nicholas, **Una introducción a la cultura visual**, Barcelona, Paidós, 2003.

Mitchell, W.J.T., "Word and Image", Nelson, Robert, Schiff, Richard, **Critical Terms for Art History**, University of Chicago Press, 1996. (<http://faculty.washington.edu/cbebler/teaching/Texts/mitchell/Wordimage...>)

Rosler, Martha, **Imágenes públicas. La función política de la imagen**, Barcelona, Gustavo Gili, 2007 Walter, John A., Chaplin, Sarah, **Una introducción a la cultura visual** (1997), Barcelona, Octaedro, 2002.

Zanker, Paul, **The Power of Images in the Age of Augustus**, (1998), Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2010.

UNIDAD 4: LA IMAGEN EN LA ARQUITECTURA Y EN EL PAISAJE. ESTÉTICA Y POLÍTICA

a. Lecturas obligatorias

Ades, Dawn et al, **Art and Power. Europe under Dictators 1930-1945**, London, Thames and Hudson – Hayward Gallery, 1995. "Foreword", "The battle for art", "Speaking without adjectives", "Rome reclaims its empire", "National socialism and modernism"

Mitchell, W.J.T., **Landscape and Power**, University of Chicago Press, 1994, "Introduction", "Imperial Landscape", "Competing Communities in the Great Bog for Europe. Identity and Seventeenth-Century Dutch Landscape Painting"..

Colomina, Beatriz, **Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media**, The MIT Press, 1996, "Preface", "Archive", "Publicity".

b. Otros textos a trabajar en clase

Griffin, Roger, **Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler** (2007), Madrid, Akal, 2010.

Kennedy, Roger G., **When Art worked. The New Deal, Art and Democracy**, New York, Rizzoli, 2009

Michaud, Eric, **La estética nazi. Un arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el nacional – socialismo** (1996), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.

Mosse, George L., **La nacionalización de las masas. Simbolismo político y movimientos de masas en Alemania desde las guerras napoleónicas al Tercer Reich**, (1975), Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Scarrochia, Sandro, "Mefisto o la arquitectura del totalitarismo", **Block** n° 5, Buenos Aires, diciembre de 2000, pp. 54-63.

Tafuri, Manfredo, **Vienna Rossa. La política residencial en la Vienna socialista**, Milano, Electa, 1980

Vaudagna, Maurizio (a cura di), **L'estetica della politica. Europa e America negli anni trenta**, Laterza, 1989.

Warnke, Martin, **Political Landscape. The Art History of Nature**, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1995.

UNIDAD 5: LOS LÍMITES DE LA REPRESENTACIÓN. EL DEBATE SOBRE LAS IMÁGENES DEL HOLOCAUSTO COMO DOCUMENTOS HISTÓRICOS

a. Lectura obligatoria

Didi-Huberman, Georges, **Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto** (2003), Barcelona, Paidós, 2004, "Primera parte".

b. Proyección y discusión:

Harun Farocki, Documental **Respite** (2007)

c. Otros textos a trabajar en la clase:

Farocki, Harun, **Desconfiar de las imágenes**, Buenos Aires, Caja negra, 2013.

AA.VV. **Something Becomes Visible. A Molecular Seminar on / with Harun Farocki**. Readings / Selected Bibliography (<http://www.16beavergroup.org/farocki/bibliography.htm>)

Cronograma

1º de noviembre, viernes. Clase teórica: Unidad 1. Discusión de textos de unidad 1

2 de noviembre, sábado. Clase teórica: Unidad 2

15 de noviembre, viernes. Discusión de textos de unidad 2

16 de noviembre, sábado. Clase teórica: Unidades 3 y 4

29 de noviembre, viernes, Discusión de textos de unidades 3 y 4

30 de noviembre, sábado. Clase teórica, proyección y discusión de textos de unidad 5