

Título: Nociones y problemas de la historiografía del arte

Área: Historiografía

Responsable: Diego Salcedo Fidalgo/ diego.salcedof@utadeo.edu.co

Este curso busca hacer una aproximación crítica a algunos de los principales problemas planteados desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad por la historiografía del arte occidental. Así mismo, mediante el estudio de casos concretos, se revisarán diferentes metodologías y nociones fundamentales de la disciplina.

Justificación

Es necesario tener en cuenta que en las condiciones culturales existentes la historia del arte ha sufrido fuertes críticas, que más que su final, evidencian la necesidad de un replanteamiento constante de sus presupuestos. Actualmente se debate la pertinencia del carácter autónomo de esta disciplina y con él de los métodos empleados para abordar sus objetos de estudio. Las perspectivas contemporáneas de las ciencias sociales han cuestionado el carácter restringido de la historiografía del arte occidental (casi siempre concentrada en Europa) y su capacidad para entender fenómenos que están por fuera de lo que tradicionalmente se ha denominado arte.

Estas razones hacen que los principales planteamientos modernos y contemporáneos de la historiografía del arte tengan una base crítica sólida. Si bien actualmente se siguen estudiando expresiones artísticas tradicionales, la entrada de nuevas miradas a los objetos de estudio, así como de nuevas narrativas para reconstruirlos, ha enriquecido de manera permanente el acervo de preguntas que el arte y la cultura le plantean a la historia. Debido a ello resulta necesario conocer hitos de la tradición historiográfica moderna y contemporánea para proponer nuevos problemas que amplíen la visión de esta disciplina.

Objetivos

- I. Hacer una revisión crítica de diferentes aproximaciones -desde la tradición historiográfica hasta los contextos culturales- a la historia del arte que abren el siglo XX.
- II. Reconstruir a partir de diferentes estudios de caso momentos fundamentales de la historia del arte occidental para analizar la puesta en práctica de diferentes metodologías.
- III. Realizar una reflexión sobre el estado contemporáneo de la historia del arte, a partir de tres núcleos fundamentales: el tiempo histórico, las imágenes artísticas, y los contextos culturales contemporáneos.

Programa por sesiones

1. Presentación del programa.
Primera parte: Introducción a la historia del arte, teoría y metodología
2. Introducción: El objeto de la historia del arte y la escritura.
Lectura: Cordero (2010, p.p. 22-43)
Lectura: Gracia (2005-2006, p.p. 255-264)
3. Métodos, aproximaciones, fuentes y problemas.
Lectura: Fernández Uribe (2007, p.p. xix-xxxiii)
Lectura de apoyo: Preziosi (2001, p.p. 7-21)

Segunda parte: enfoques de la historiografía del arte

Arte como historia

4. Johann Joachim Winckelmann (1)
Lectura: Winckelmann (2001, p.p. 27-34)
Johann Joachim Winckelmann (2)
Lectura: Whitney Davis (2001, p.p. 35-44)
5. Salida Exposición
Significados y mecanismos en historia del arte
6. Iconografía e iconología
Lectura: Panofsky, *La historia del arte como disciplina humanística*.
Lectura de apoyo: D'Alleva (2005, 17-28)
7. Ensayo en clase
8. La vista desde el estudio.
Lectura: Alpers (2009, p.p. 117- 181)
9. La creación y el artista *Lectura:*
Alpers (1995, p.p. 79-121)

Tercera parte: Contextos en la historia del arte

10. Crítica feminista
Lectura: Nochlin (2007, p.p. 17-43)
Lectura de apoyo: D'Alleva (2005, 46-70)
11. *La mirada/ El retrato de la artista*
Lectura: Pollock (2007, p.p. 249-282)
12. Debate
13. Debate
El enfoque de la historia cultural
14. El aporte Warburg-riano
Lectura: Warburg (2004, p.p. 10-68)
Lectura de apoyo: Freedberg (2014)
15. Historia e imagen
Lecturas: Belting (2010,17-64)
Belting (2011, p.p. 29-63)
16. Ensayo final

Evaluación: Comunicación (en parejas): 20%, Ensayo 1: 30%, ensayo 2: 40%, talleres: 10%

Comunicación:

- La comunicación debe recoger los problemas y conceptos clave del documento base.
 - La comunicación debe sugerir problemas, aventurar hipótesis e interpretaciones a partir de las propuestas del autor o autora del documento base.
 - La comunicación debe estar coherentemente estructurada (v.g.: introducción/ argumentación/ consideraciones finales).
 - La concisión es una virtud en la elaboración de este documento así como de su presentación/exposición (duración máxima de media hora y 30 minutos de preguntas)
- Talleres: tienen como fin complementar las temáticas del seminario.

Bibliografía Básica

ALPERS, S. (2009). *Por la fuerza del arte: Velásquez y otros*. Centro de estudios europea hispánica. Madrid. _____ . (2001). *La creación de Rubens*. Antonio Machado.

BELTING, H. (2010). *La historia del arte después de la modernidad*. Universidad Iberoamericana.

CORDERO, K. (2010). "La escritura de la historia del arte: sumando(se) subjetividades, nuevas objetividades". *Errata*. No. 2, agosto. P. 22-43.

_____. (2007). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. Universidad Iberoamericana. Capítulos 1 (Nochlin, L., Mulvey, L.); 2 (Krauss, R.).

D'Alleva, A. (2005). *Methods & Theories of Art History*. Ed. Anne D'Alleva. London.

_____. (2010) *How to Write Art History*. Ed. Laurence King. London.

FERNÁNDEZ URIBE, C.A. (2008). *Conceptos de arte e idea de progreso en la Historia del Arte*. Ed. U de Antioquia. Medellín.

FERMAN ORENSTEIN, G. (2012). "Por la madriguera del conejo: Un arte de iniciaciones chamanísticas y renacer mítico" en Fort, S., Arcq, T., Geis, T. *In Wonderland*. Los Angeles County Museum of Art, Museo de Artes Moderno, México.

GIUNTA, A. (2011). "Cómo narramos la historia del arte y desde América Latina" en *Encuentro de investigaciones emergentes*. Instituto Distrital de las Artes, Alcaldía Mayor de Bogotá.

GRACIA, C. (2005-2006). "El Mito de la historia del arte" en *Revista Ars Longa*. Núm. 14 y 15. Universidad de Valencia.

PANOFKY, E. (2008). *El significado en las artes visuales*. Cap 7. "Et in Arcadia ego: Poussin y la tradición elegiaca". Ed. Alianza, Madrid.

PRESIOZI, D. (2001). *The Art of Art History: A Critical Antology*. Ed. Oxford University Press. Capítulo 1 (Winckelmann, J., Davis, W.).

WARBURG, A. (2004). *El ritual de la serpiente*. Sexto piso ediciones. México D.F.

_____. (2005). *El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del renacimiento europeo*. Alianza Editorial Madrid.

Bibliografía Complementaria

DIDI-HUBERMAN, G. (1997). *Lo que vemos lo que nos mira*. Ediciones Manantial, Buenos Aires

_____. (2005). *Ante el tiempo*. Adriana Hidalgo editora S.A., Buenos Aires

_____. (2005). *Confronting images: questioning the ends of a certain history of art*. Pennsylvania State University Press, PA.

_____. (2005). *La Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad*. Losada, Buenos Aires.

_____. (2009). *Ser Cráneo*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

GOMBRICH, E. (1992). *Aby Warburg: una biografía intelectual*. Alianza, Madrid.

_____. (2008). *La historia del arte*. Phaidon Press Limited. Londres.

FRANCASTEL, P. (1990). *Pintura y sociedad*. Ed. Cátedra, Madrid.

HAUSER, A. (2004). *Historia social de la literatura y el arte*. DEBOLS!LLO, Barcelona.

_____. (2006). *Historia social de la literatura y el arte. I*. Editorial Debate, Buenos Aires.