

Curso: La imagen como documento

(válido como Metodología de la Investigación)

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

Aprobado por Res. CD. N° 348/2012

Fechas:

Sesión 1: jueves 15 de abril de 2021. De 20.00 a 23.00 hs.

Sesión 2: viernes 16 de abril de 2021. De 20.00 a 23.00 hs.

Sesión 3: sábado 17 de abril de 2021. De 20.00 a 23.00 hs.

Sesión 4: jueves 29 de abril de 2021. De 20.00 a 23.00 hs.

Sesión 5: viernes 30 de abril de 2021. De 20.00 a 23.00 hs.

Sesión 6: sábado 1° de mayo de 2021. De 11.00 a 14.00 hs.

Entrega del trabajo final: 1° agosto de 2021

Objetivos

Introducción al uso de las imágenes como fuente para la investigación, 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: 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 pueden 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 pondrán 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 con una extensión de alrededor de 2500 palabras.

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.

b. Otros textos a trabajar en la clase:

Baxandall, Michael, "Art, Society and the Bouguer Principle", *Representations* nº12, University of California Press, Autumn 1985. (Traducción al español, revista Prismas diciembre 2013. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-04992013000200002&script=sci_arttext)

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.

Jay, Martin, "Regímenes escópicos de la modernidad" (1993), en *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Barcelona, Paidós, 2003.

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, Roland, *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 histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpetriere*, (1982), Cátedra, Madrid, 2007.
- Ginzburg, Carlo, *Pesquisa sobre Piero* (1981), Barcelona, Muchnik editores, 1984.
- Joly, Martine, *Introducción al análisis de la imagen* (1993), Buenos Aires, La Marca editora, 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
- 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.

a. Lecturas obligatorias:

- 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.
- Gruzinski, Serge, *La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner, 1492-2019* (1990), México, FCE, 1994. Introducción (pp. 11-16) y Capítulo III (pp. 71-101).

b- Otros textos a trabajar en clase:

- Belting, Hans, *Antropología de la imagen* (2002), Buenos Aires, Katz, 2007.
- Belting, Hans, *Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la era del arte*, Madrid, Akal, 2010.
- Nalbantian, Suzanne; Matthews Paul M.; McClelland James L. (eds.), *The Memory Process. Neuroscientific and Humanistic Perspectives*, Cambridge, Mass, The MIT Press, 2011.
- Mondzain, Marie-José, *L'image peut elle tuer?*, Paris, Bayard, 2002. Hay edición en español.
- Zanker, Paul, *The Power of Images in the Age of Augustus*, (1998), Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2010. Hay edición en español.

UNIDAD 4: "GIRO VISUAL", ESTUDIOS CULTURALES Y CULTURA VISUAL

a. Lecturas obligatorias:

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

- 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:

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",

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>)

Mirzoeff, Nicholas, *The Visual Culture Reader*, Routledge, 1998.

Mirzoeff, Nicholas, *Cómo ver el mundo* (2015), Paidós, 2016.

Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren las imágenes?* (2005), Buenos Aires, Sans Soleil, 2017. "Qué quieren las imágenes", pp. 53-58; "Mostrar el ver. Una crítica de la cultura visual", pp. 417-441.

Mitchell, W.J.T., *Iconology, Image, Text, Ideology*, Chicago, University of Chicago Press, 1996. Hay edición en español.

Moxey, Keith, "Los estudios visuales y el giro icónico", *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia* (2013), Buenos Aires, Sans Soleil, 2016, pp. 97-128.

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

UNIDAD 6: LA IMAGEN EN LA ARQUITECTURA, LA CIUDAD Y EN EL PAISAJE. ESTÉTICA Y POLÍTICA

a. Lecturas obligatorias

Ballent, Anahi, "Los tiempos de las imágenes: la propaganda del peronismo histórico en los años 1990", Claudia Soria, Paola Cortés-Rocca, Edgardo Dielecke, *Política del sentimiento. El peronismo y construcción de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Prometeo, 2010.

Cosgrove, Denis, "Observando la naturaleza. El paisaje y el sentido europeo de la vista", *Boletín de la A.G.E.* n°34, 2002.

Penhos, Marta, "Tierra del Fuego en los textos e imágenes del Viaje del Beagle (1826-1836), entre la ciencia y la estética", Lois Carla, Hollman, Verónica, *Geografía y cultura visual. Los usos de las imágenes en las reflexiones sobre el espacio*, Rosario, Prohistoria, UNR, 2012.

Rampley, Matthew (ed.), *Exploring Visual Culture. Definitions, Concepts, Contexts*, Edinburgh, Edinburgh UP, 2005, "Introduction", "Visual Culture and The Meanings of Culture", Richard Williams, "Architecture and Visual Culture".

Silvestri, Graciela, *El lugar común. Una historia de las figuras del paisaje en el Río de la Plata*, Buenos Aires, Edhasa, 2011.

Tell, Verónica. *El lado visible. Fotografía y progreso en la Argentina del siglo XIX*, Buenos Aires, UNSAM Edita, 2017.

b. Otros textos a trabajar en clase

Ades, Dawn et al., *Art and Power. Europe under Dictators 1930-1945*, London, Thames and Hudson – Hayward

Gallery, 1995.

Ballent, Anahi, *Las huellas de la política. Arquitectura, vivienda y ciudad. Peronismo en Buenos Aires, 1943-1955*, Buenos Aires, Prometeo-UNQ, 2005.

Ballent, Anahi, "Tres veces Claudia. Modernización de la prensa, la mujer y la casa", Anahi Ballent y Jorge F. Liernur, *La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna*, Buenos Aires, FCE, 2014, pp. 591-626.

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

Colomina, Beatriz, *Doble Exposición. Arquitectura a través del arte*, Madrid, Akal, 2006.

Cosgrove, Denis, Daniels, Stephen, (Eds), *Iconography of the Landscape*, Cambridge U.P, 1988.

Gené, Marcela, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores durante el primer peronismo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Gentile, Emilio, *Fascismo di pietra*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

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

Lois, Carla, *Mapas para la Nación. Episodios de la historia en la cartografía argentina*, Buenos Aires, Biblos, 2014.

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.

Mitchell, W.J.T., *Landscape and Power*, University of Chicago Press, 1994.

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.

Zanker, Paul, *The Power of Images in the Age of Augustus*, (1998), Ann Arbor, The University of Michigan Press, 20

Cronograma

Sesión 1: jueves 15 de abril de 2021. Clase teórica Unidad 1. Discusión de Textos Unidad 1

Sesión 2: viernes 16 de abril de 2021. Clase teórica Unidad 2. Discusión de Textos Unidad 2

Sesión 3: sábado 17 de abril de 2021. Clase teórica Unidad 2. Discusión de Textos Unidad 2

Sesión 4: jueves 29 de abril de 2021. Clase teórica Unidad 3. Discusión de Textos Unidad 3

Sesión 5: viernes 30 de abril de 2021. Clase teórica Unidad 4. Discusión de Textos Unidad 4

Sesión 6: sábado 1º de mayo de 2021. Clase teórica Unidad 5. Discusión de Textos Unidad 5