

Nombre del docente: Nadia Mariana Consiglieri

Título máximo e institución que lo otorga: Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y Docteur de l'Université de Recherche Paris Sciences et Lettres (Doctorat en cotutelle en Études médiévales préparé au sein de l'École Pratique des Hautes Études).

Correo electrónico del docente: nadiamariana.consiglieri@gmail.com

Título del seminario propuesto: Herramientas teórico-metodológicas para el análisis de la imagen y de arquitecturas

Carga horaria: 24 hs (6 clases)

Créditos: 1,5 créditos

Corpus al que va a pertenecer: Producción y transmisión de conocimientos

Objetivos del seminario:

El presente seminario tiene por objetivo principal conocer y aprender a utilizar diversas herramientas teórico-metodológicas procedentes de la historia del arte para abordar el análisis de la imagen bidimensional y de las arquitecturas que aparecen representadas en ella o de arquitecturas que a su vez constituyen el soporte de las imágenes (como es el caso de la pintura mural). Al tratarse de un lenguaje particular, diferente al de la palabra, con otros vocabularios, lógicas y dinámicas disímiles, resulta indispensable no obstante, abordar los diálogos entre imagen y texto en su diversidad de relaciones, los cuales pueden coincidir o contrastar, implicando en el ámbito del discurso, espacios de tensiones y de luchas simbólicas. A este aspecto, se sumará la problemática específica de las arquitecturas plasmadas en la bidimensión, tanto de edificios civiles y eclesiásticos, como de ruinas arquitectónicas, sus planteos espaciales, proporciones y escalas, los vínculos entre el adentro y el afuera, entre cercanía y lejanía, su relación con la naturaleza y la ciudad circundante, etc. y de las arquitecturas que funcionaron como soportes intrínsecos de pinturas murales a partir de determinados casos paradigmáticos en pinturas y dibujos producidos entre la Edad Media y el siglo XIX.

Este seminario ofrece a lxs estudiantes de doctorado un espacio de debate en el que se introducen diversas perspectivas y miradas interdisciplinarias que surgen de la historia del arte aplicada a la arquitectura para proporcionarles estrategias de análisis y marcos teóricos útiles para tratar de sus propios objetos de estudio, que incluso pueden pertenecer a otros contextos espacio-temporales.

Cronograma de actividades: El seminario se desarrollará en un total de 6 clases, cada una de las cuales durará 4 horas y se ofrecerá de manera virtual una vez por semana. En la primera parte de cada clase, la docente explicará los contenidos y en la segunda, lxs estudiantes expondrán las lecturas indicadas para abrir un espacio de discusión e intercambio conjunto.

Clase 1. Presentación general del seminario y del marco teórico fundamental. Puesta en común de las temáticas que abordan lxs estudiantes en sus investigaciones de posgrado.

Clase 2. La escuela de Aby Warburg. Estudios de casos relacionados con la arquitectura.

Clase 3. Las reinterpretaciones de los fundamentos warburgianos en E. Panofsky y E. Gombrich. Estudios de casos relacionados con la arquitectura.

Clase 4. *Iconic Turn* y *Visual Culture*. W.J.T. Mitchell, G. Didi-Huberman y V. Stoichita. Estudios de casos relacionados con la arquitectura.

Clase 5. Historia cultural y paradigma indiciario a partir de C. Ginzburg y R. Chartier. Estudios de casos relacionados con la arquitectura.

Clase 6. Cierre del seminario. Discusión sobre el caso particular de John Ruskin y su mirada sobre la arquitectura medieval y renacentista a partir de las teorías estudiadas. Exposición de las ideas de lxs estudiantes para abordar en sus Trabajos Finales.

Requisitos para aprobar: trabajo final individual escrito. Se deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases del seminario y realizar las exposiciones orales indicadas para cada clase, instancias de participación que serán consideradas junto con la entrega del trabajo final. El seminario se calificará con aprobado o desaprobado, sin nota numérica ni oportunidad de recuperación.

Bibliografía obligatoria:

Clase 1.

- BURKE, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Alianza, 2015 (Selección).
- LE GOFF, Jacques. *¿Realmente es necesario cortar la historia en rebanadas?* México, Fondo de Cultura Económica, 2016, caps. 7 y 8 (Edición electrónica).
- GRAFTON, Anthony. "El lector humanista" en Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger (dirs.), *Historia de la lectura en el mundo occidental*, 2001, Madrid, Taurus, pp. 317-71.

Clase 2.

- CHECA, Fernando. *Warburg, Aby, Atlas Mnemosyne*, Madrid, Akal, 2010, "La idea de imagen artística en Aby Warburg: el Atlas Mnemosyne (1924-1929)", pp. 135-154.
- BURUCÚA, José E. *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 13-34; 55-74.
- WARBURG, Aby. *El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*, Madrid, Alianza, 2005, "Arte italiano y astrología internacional en el Palazzo Schifanoia de Ferrara (1912)", pp. 415-438.
- WARBURG, Aby. *El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*, Madrid, Alianza, 2005, "La última voluntad de Francesco Sassetti", pp. 177-205.

Clase 3.

- GOMBRICH, Ernst. *La imagen y el ojo*, Madrid, Editorial Alianza, 1987, "El espejo y el mapa", pp. 163-201.
- PANOFKY, Erwin. *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1986. (Selección)
- PANOFKY, Erwin. "El Abad Suger de Saint Denis" en *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza Forma, 1987, pp. 134-170.

Clase 4.

- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006, "La Historia del Arte como disciplina anacrónica", pp. 29-97.
- MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la Imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*, Madrid, Ediciones Akal, 2009, "El Giro Pictorial", pp. 19-38; "Más allá de la comparación: imagen, texto y método", pp. 79-99.
- STOICHITA, Víctor. *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*, Madrid, Ediciones Cátedra, 2011. (Selección)

Clase 5.

- CHARTIER, Roger. *El mundo como representación. Ensayos sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1992. (Selección)
- GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas e indicios*, Barcelona, Gedisa, 2008 (1986), "Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales", pp. 185-240.
- GINZBURG, Carlo. *Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia*, Barcelona, Planeta, 2018, Cap. VII: "Distancia y Perspectiva. Dos metáforas", pp. 185-206.

Clase 6.

- CLEGG, Jeanne & TUCKER, Paul. *Ruskin e la Toscana*, Londra, Ruskin Gallery-Sheffield Lund Humphries, 1993. (Selección)
- RUSKIN, John. *Las piedras de Venecia y otros ensayos sobre arte*. Traducción del inglés y notas por Francisco B. del Castillo ; con notas prologales de Emiliano M. Aguilera. Barcelona : Emegé, Iberia, 1961. (Selección)
- VASSALLO, Eugenio. "Ruskin, Viollet-le-Duc y Venecia", en: GALLEGO ROCA, Francisco Javier (Coord.) *La imagen de Venecia en la cultura de la restauración arquitectónica*. Granada, Universidad de Granada, Editorial Universidad de Granada, 2004, pp. 93-113.

Bibliografía de consulta:

- BAL, Mieke. "Visual essentialism and the object of visual culture", *Journal of Visual Culture*, Vol 2, Issue 1 (2003), pp. 5-32.
- BELTING, Hans. "Image, Medium, Body. A New Approach to Iconology", *Critical Inquiry*, Vol. 31 (2005), pp. 302-319.
- BRYSON, Norman; MOXEY, Keith and HOLLY, Michael Ann (Eds.) *Visual Theory*, Cambridge, Polity Press, 1990.

- BURUCÚA, José E. *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- CHARTIER, Roger. *Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin*, Buenos Aires, Manantial, 1999.
- CONSIGLIERI, Nadia Mariana. “Rethoric and agency around Iberian sacred landscapes (11th and 12th centuries)”, *Revista Digital de Iconografía Medieval*, vol. X, no 20, (2018), pp. 43-72. <https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/numero-20>
- GARCÍA MAHÍQUES, Rafael y ZURIAGA SENENT, Vicent Francesc (coords.). *Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural*, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2008. (2 Vols.)
- GELL, Alfred. *Art and Agency. An anthropological theory*. Oxford, Clarendon Press, 1998.
- GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas e indicios*, Barcelona, Gedisa, 2008 (1986).
- GRAFTON, A. et al (ed.), *The Warburg Institute. A Special Issue on the Library and Its Readers, Common Knowledge*, Vol. 18 (2012).
- KUMLER, Aden y LAKEY, Christopher R. “Res et significatio: the Material Sense of Things in the Middle Ages”, *Gesta*, Vol. 51, No 1, (2012), pp. 1-18.
- MITCHELL, W.J.T. “What Is Visual Culture?”, in Irving Lavin (ed.) *Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside: A Centennial Commemoration of Erwin Panofsky (1892– 1968)*, Princeton, NJ, Princeton Institute for Advanced Study, 1995, pp.207–217.
- MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la Imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*, Madrid, Ediciones Akal, 2009.
- PURGAR, Krešimir (ed.) *W.J.T. Mitchell's Image Theory. Living Pictures*, New York & London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
- RUSKIN, John. *Las siete lámparas de la arquitectura* (Traducción de Carmen de Burgos). Barcelona, Biblok Book Export, S.L., 2015. (Selección)
- RUSSO, Daniel. «Anthropologie et Iconologie», *Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre, Études, mis en ligne le 27 février 2008, consulté le 11 novembre 2020*. <https://doi.org/10.4000/cem.4242>
- VV.AA., *Ninfas, serpientes, constelaciones. La teoría artística de Aby Warburg*, Buenos Aires, Museo de Bellas Artes, 2019.

Modalidad: virtual

Cuatrimestre: 1º cuatrimestre

Mes: abril, mayo, junio o julio

Día: lunes, miércoles, jueves o viernes

Horario: turno mañana de 9 a 13 hs / turno tarde de 14 a 18 hs