

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2018-2**

Nombre del profesor (es):
Jaime Cuadriello
Título de la actividad académica:
Curso taller de teoría y metodología. <i>Análisis del discurso: imagen, retórica y representación</i>
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 16:00 a 19:00 Instituto de Investigaciones Estéticas
Cupo máximo del grupo
15 alumnos* * Prerrequisito: este curso está diseñado para los interesados en arte de los virreinos y arte moderno, no se admitirán alumnos de las demás áreas, el cupo está limitado a 15 participantes.
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, este curso de un semestre de duración estará dedicado a revisar los problemas y las “tradicionales” herramientas del historiador del arte para acceder a la descripción, lectura e interpretación de la imagen, pero también a la luz de los nuevos análisis de la visualidad y la crítica del discurso disciplinar, las estrategias de la retórica y la necesaria consideración de los instrumentos de la historia como lenguaje. Así, pues, el alumno quedará introducido a los temas, métodos y problemas de abordaje de la historia del arte entendida como discurso (descripción, narración e ideología) revisando el estatuto cambiante de la imagen, o desde las respectivas tradiciones que se ocupan del significado y las formas de extraerlo y exponerlo, como se dijo, actualizando los debates interdisciplinarios que en ella comparecen.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Por lo tanto, el participante será capaz de entender las especificidades discursivas de la disciplina, o su “núcleo duro” ahora mismo cimentado en la imagen como forma de representación, y su necesario diálogo con la interdisciplina. Sin perder de vista el estatuto variable del objeto, definido hasta hoy como imagen-representación. Al mismo tiempo, en clases conferencias a cargo del profesor se examinarán, al través de algunos temas selectos, los vínculos entre las distintas corrientes del pensamiento histórico, la condición tropológica del discurso y la peculiar forma de explicación causal y comparativa que empleamos en el relato de nuestra disciplina. Por otra parte, al revisar los instrumentos disciplinares, como el tradicional método iconológico, se discutirán no sólo los problemas de los niveles de lectura y la aplicación del significado sino aquellos que competen a la intencionalidad en la misma configuración plástica. Es decir, mediante algunos estudios de caso, se podrá indagar hasta qué punto los métodos iconográficos, contextualistas y situacionales logran desentrañar el significado de los programas visuales -o incluso validar los sistemas de representación- y precisar su propia

especificidad e intencionalidad ideológica; considerando, además, la participación de sus agentes externos o las intervenciones semánticas *a posteriori*. En la construcción de su imaginario cada sociedad, grupo o corporación expresaba sus intereses de poder, ya como mecanismo coercitivo o identitario, y en esa funcionalidad discursiva radican los valores que determinan al objeto en cuestión: su artisticidad y su historicidad.

Pero, sobre todo, en este curso interesa, más allá de conocer el nivel descriptivo, de erudición o compulsión en la interpretación de las imágenes, que es necesario todo análisis histórico, que cada tema que se discuta quede "problematizado" (el trabajo que llevará cada participante) desde sus propios términos, y que el alumno comprenda los múltiples niveles de discurso (político, religioso o social) implícito en el uso de ellas.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

No deberá ser menor al 95% del curso, el alumno con dos faltas será dado de baja

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Cada participante seleccionará previamente una lectura teórica para su exposición en clase por 20 minutos y otro alumno, a partir de la misma lectura, hará su réplica y crítica por 15 minutos. El expositor entregará la semana anterior a todo el grupo (que también habrá hecho la lectura) un esquema o recensión de su exposición; el replicante lo hará el mismo día que le toque comentar al expositor. Cada expositor hará su presentación en clase con los instrumentos audiovisuales que juzgue pertinentes.

Está programado en sesiones de tres horas a la semana, en una sola tarde. El profesor tendrá que exponer en sesiones de clase y/o conferencia el temario abajo estipulado (primeras dos horas), y el alumno habrá de hacer las lecturas previamente para abrir una discusión final. Se aplicarán una serie de ejercicios específicos a nuestro *modus operandi*, así como dinámicas de grupo, para aterrizar en la práctica los conocimientos teóricos; estimulando la participación en la escritura, la lectura y el análisis de la imagen; y, sobre todo, desarrollando las habilidades peculiares de la disciplina como su lenguaje y discursividad (tercer hora). Este es, pues, un curso teórico-práctico que funciona a modo de taller reflexivo y activo, donde tiene cabida los propios intereses del alumno en su posible investigación de tesis. Dado, pues, el carácter seminal y el abordaje de esta disciplina como "problema" de estudio en la teoría y la práctica, es indispensable la asistencia, puntualidad participación y discusión de todos los alumnos.

La calificación final, pues, habrá de promediarse de la siguiente forma: **la asistencia, puntualidad y participación en clase**, las lecturas realizadas, la exposición oral de la lectura previamente acordada con el profesor y la entrega por escrito del pequeño trabajo de análisis de la imagen (entre 15 y 20 cuartillas). Esto será en forma de ensayo y abordará, como dijimos, un problema genérico o iconográfico en que aplicará las estructuras del discurso disciplinar.

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Introducción disciplinar. Una breve revisión de la historiografía del arte, a partir de sus problemas, corrientes y discursos. La mudable condición de la materia de estudio: vidas, belleza, verdad, genio, creatividad, voluntad de forma, estilo, experimentación e ideología. La influencia de la teoría del arte y los códigos plásticos y narrativos de la imagen. El estudio del objeto, sus especificidades, valoraciones y su consideración como lenguaje visual. Instrumentos de análisis: lo formal, lo genérico, lo biográfico y lo temático. La condición de historicidad y artisticidad de los objetos (lo formal-lo simbólico). El estatuto de la imagen para la escritura de la historia y los problemas de significación, razonar-verbalizar. Del signo al símbolo.

I. El estatuto del discurso y sus componentes objetivos y subjetivos: referentes y significantes. Las operaciones de la crítica histórica. El establecimiento de los criterios de verdad: doxografía, heurística y hermenéutica. Breve análisis del discurso histórico, entre explicar y comprender. La aproximación científica al conocimiento histórico y la expresión poética del discurso histórico: géneros narrativos, tropos literarios, formas de argumentación retórica e implicación ideológica (White, Ankersmit y Danto). De la imagen al texto más allá de la descripción: el componente imaginario. La construcción de sus peculiares paradigmas de explicación histórica. La dinámica de las revoluciones científicas, sus persistencias-rupturas (según T. S. Khun) y la necesidad de la periodización para nombrar, narrar y explicar.

II. Estrategias de descripción: los modos de la éfrasis. La dicotomía entre describir y narrar. Las operaciones del análisis y de la interpretación iconológica. La hermenéutica de las imágenes y su campo polisemántico. La definición culturalista del término iconografía: Erwin Panofsky y su deuda con la filología humanística o el conocimiento de las tradiciones culturales. De la historia de la descripción a la historia de la interpretación: la disyuntiva forma-contenido. Motivos, tipos, conceptos o los pasos del método iconológico: una propuesta inductiva para leer, comprender e interpretar imágenes en su "significado profundo". La crítica contextualista sobre los alcances y limitaciones de la iconología, del *decorum* y la importancia de los géneros, el punto de intersección y de la propiedad de lugar (E. Gombrich y Marmolejo). La crítica de la intencionalidad y la funcionalidad de las imágenes. Las imágenes contextualizadas por los sujetos, los hechos, el espacio, y las ideas más allá de ellas mismas y de sus artistas: el ojo de la época. La indagación de los objetos artísticos a partir del "modelo intencional" (Baxandall) y la toma de un partido estético, mediante la resolución de un problema tecnológico. El factor de la emotividad en la percepción y el lenguaje de las figuras (Baxandall). La aplicación teoría de la recepción y del contextualismo como recurso de su nueva historicidad.

III. La teoría del arte y la imagen como representación del mundo y su vínculo inextricable con las partes de retórica (Lee). La cultura humanista de la pintura *vs* la función utilitaria de la imagen como ilustración en la cultura nórdica (Praz y Alpers). El discurso de la imagen-icón como signo revelado y culto persuasivo (González). El discurso de la historia del arte como práctica de la memoria, la ideología y sus relatos (Moxey). La crisis de la objetividad: la relatividad del espacio tiempo y las limitaciones y posibilidades del discurso (Didi-Huberman). Los nuevos giros de la epistemología texto-visual (Mitchell y De la Flor).

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía

Módulo 1

Khun, Thomas S. *Las estructuras de las revoluciones científicas*, trad. de Agustín Contin, México: Fondo de Cultura Económica, 1996. [Capítulo 1, 2, 4 y 5 "Un papel para la historia" "El camino hacia la ciencia normal" pp. 20-50, "La ciencia normal como resolución de enigmas" y "Prioridad de los paradigmas" pp. 68-91.]

White, Hayden. *Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*, trad. de Stella Mastrangelo, México: Fondo de Cultura Económica, 2002. [Introducción, pp. 9-50]

Ankersmit, F. R. *Historia y tropología. Ascenso y caída de la metáfora*, trad. de Ricardo Martín Rubio Ruiz. México: Fondo de Cultura Económica, 2004. [Capítulo 1 “Seis tesis sobre la filosofía narrativista de la historia” pp. 71-90, capítulo 4 “Representación histórica” pp. 191-243.]

Danto, Arthur C. *Historia y narración. Ensayos de filosofía analítica de la historia*, trad. de Eduardo Bustos, intro. de Fina Birulés. Barcelona: Paidós, 1989. [Capítulo 3 “Oraciones narrativas” pp. 99-155.]

Módulo 2

Panofsky, Erwin. *Estudios en Iconología*, Madrid: Alianza, 1972. [pp.1-44 incluye introducción de Lafuente Ferrari.]

Gombrich, Ernst. *Imágenes simbólicas*, Madrid: Debate, 2000. [“Objetivos y límites de la iconología” pp. 1-26.]

Moralejo, Serafín. *Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación*, Madrid: Akal, 2004. [Capítulo 2 “Crítica del método iconológico” pp. 63-111.]

Baxandall, Michael. *Modelos de intención, sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid: Hermann blume, 1989. [pp. 15-56.]

Baxandall, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona: Gustavo Gili, 2000. [Capítulo 2, “El ojo de la época” pp. 45-138.]

Alpers, Svetlana. *El arte de describir el arte holandés en el siglo XVII*, trad. de Consuelo Luca de Tena, Madrid: Hermann Blume, 1987. [Introducción pp. 17-31.]

Módulo 3

Lee, Rensselaer W. *Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura*, trad. de Consuelo Luca de Tena, Madrid: Cátedra, 1982. [pp. 11-82 y 123-134.]

Praz, Mario. *Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*, trad. de Ricardo Pochtar, Madrid: Taurus, 2007. [Capítulo 1 “Ut pictura poesis” pp. 9-31.]

González García, Juan Luis. *Imágenes sagradas y predicación visual en el siglo de oro*, Madrid: Akal/SigloXXI, 2015. [Capítulo 5 “Teoría, retórica y función de la imagen religiosa” pp. 281-351.]

Moxey, Keith. *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, Madrid: Del Serbal, 2004. [Capítulos 5 y 6 “Historia, ficción, memoria. Riemenschneider y los peligros de la persuasión” y “Incentivar la historia”, pp. 91-122.]

Didi-Huberman, Georges. *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, trad. y nota preliminar de Antonio de Oviedo, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011. [Introducción “La historia del arte como disciplina anacrónica” pp. 31-97.]

Mitchell, W. J. T. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, trad. de Yaiza Hernández Velázquez, Madrid: Akal, 2009. [Capítulo 1 “El giro pictórico” 19-38.]

Rodríguez de la Flor, Fernando. *Giro Visual, Primacía de la imagen y declive de la lectio-escritura en la cultura postmoderna*, Editorial Delirio, Salamanca, 2009, pp. 9-103.