

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en a) Escultura, b) Grabado, c) Pintura, d) Medios Múltiples (plan implementado en 2014 - RM N° 987/2013);
Profesorado en Educación Plástica y Visual (plan implementado en 2017 - RM N° 1220/2016)

Seminario Optativo: La imagen y la mirada. Aportes de la teoría crítica y los estudios feministas a la historia del arte

Área: Histórico cultural

Cupo: hasta 60 participantes

Régimen de cursado: segundo cuatrimestre

Equipo Docente:

Mgter. Carolina Romano (carolina.romano@unc.edu.ar)

Lic. Florencia Agüero (florenciaguero@artes.unc.edu.ar)

Lic. Constanza Molina (constanza.molina@unc.edu.ar)

Horarios de consulta:

Lunes de 11 a 13 hs., previa concertación por correo electrónico.

Horario de cursada:

Martes de 9:30 hs. a 13:00 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación del seminario:

La imagen y la mirada. Aportes de la teoría crítica y los estudios feministas a la historia del arte es un seminario optativo del área de Estudios Histórico Culturales. Está dirigido a estudiantes que deseen profundizar su formación en historia del arte revisando algunos de los presupuestos canónicos de la disciplina, desde herramientas provenientes de la teoría crítica y los estudios feministas.

Con ese propósito el seminario espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de un corpus de documentos (obras de arte, catálogos, manifiestos, cartas, revistas, etc.) a partir de los cuales se conformaron diferentes hipótesis, problemas y relatos sobre las artes visuales latinoamericanas del Siglo XX y lo que va del XXI.

Universidad
Nacional
de Córdoba

La dinámica de trabajo de este seminario requiere una participación activa en los diferentes encuentros que tendrán la forma de sesiones de debate e intercambio. Asimismo, precisa de la disposición de los asistentes a destinar tiempo fuera del cursado para la investigación ya que las diferentes actividades áulicas se desarrollarán sobre los avances que cada estudiante desarrolle entre los encuentros programados.

La imagen y la mirada. Aportes de la teoría crítica y los estudios feministas a la historia del arte tiene por objetivo abordar una revisión crítica de la historia del arte a partir de los aportes de la teoría crítica y los estudios feministas a la disciplina. Desde el célebre ensayo titulado *¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?* (Nochlin, 1970) hasta nuestros días, la producción que pone en crisis la construcción de una narrativa historiográfica desde el punto de vista exclusiva y excluyentemente masculino (hombre blanco) occidental (europeo/norteamericano) es muy vasta y constituye un aporte necesario para un espacio de estudio disciplinar que se pretende crítico.

Este enfoque permite preguntarnos por las ausencias, pero también indagar nuevas genealogías de artistas y nuevas maneras de mirar y analizar las representaciones de las artes visuales de la modernidad. En ese sentido el título alude a una relación siempre problemática y productiva: las imágenes -con su materialidad, características morfológicas y contextos históricos- están siempre activadas por la mirada de quienes las reciben o interpretan.

En relación con lo que venimos planteando, consideramos central partir de un concepto de imagen que también interpele las metodologías de estudio hegemónicas de la disciplina. En cuanto al concepto de imagen hay algunas definiciones que orbitan nuestra propuesta pedagógica. Imagen es "(...) una visión que ha sido recreada o reproducida. (...) una apariencia o conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos." (Berger, 2012) Es decir, un "modo de ver", simultáneamente individual-subjetivo y social-cultural, materializado en un soporte. Esta definición pone de relieve su carácter visual, material y construido, y permite entenderla "(...) no sólo como una representación de lo real, sino también produciendo una nueva realidad, una sobrerrealidad (...) como algo que tiene su propio estatus, así como su propia presencia material." (Buck-Morss, 2009, p. 29). Por otra parte, la historización de la imagen realizada por los estudios visuales hace eje en la relación entre los modos de ver reproducidos y los soportes o técnicas que los materializan, incluyendo bajo este designio un heterogéneo grupo de cosas que van desde los íconos religiosos y la pintura, hasta la fotografía y el film.

En este punto, es oportuno recuperar otro señalamiento de Buck-Morss (2009). La autora advierte que la historia del arte como disciplina universitaria, se ha valido desde finales del siglo XIX de la fotografía o más específicamente de su versión translúcida la diapositiva, para exhibir imágenes de obras maestras, haciendo viajar estas imágenes hasta sus espectadores. En la era de la digitalización, la informatización de estas colecciones de diapositivas, ha revelado cuán mediada estuvo la historia del arte por la imagen fotográfica, casi desde sus inicios, y en este sentido cómo desde hace ya bastante tiempo se trata más de un estudio visual de imágenes, que del estudio de objetos

Universidad
Nacional
de Córdoba

presentes. Desde este punto de vista los estudios visuales, no hacen sino revelar que la historia del arte siempre ha sido “estudios visuales”.

Tomando como eje el concepto de imagen buscaremos ensayar metodologías para su análisis que partan de su “forma” para pensar el “contexto social” de producción y viceversa .

2- **Objetivos:**

Objetivo general:

- Abordar una revisión crítica de la historia del arte a partir de los aportes de la teoría crítica y los estudios feministas a través de una práctica persistente de análisis de los materiales propuestos articulada con momentos grupales de reflexión que permitan a los asistentes al seminario iniciarse en la práctica de la investigación en el espacio disciplinar de la historia del arte.

Objetivos específicos

Revisar y reflexionar acerca de los diferentes presupuestos de la historia del arte canónica que han sido revisados y criticados por la teoría crítica y los estudios feministas, reflexionando sobre las posibilidades que brindan para realizar nuevas indagaciones en esta área de estudios.

Precisar las designaciones epocales dadas a estilos, prácticas artístico-intelectuales y tipos de artista e intelectual, intentando reconstruir la historicidad de tales términos y conceptos. Diferenciar esas nominaciones epocales de los abordajes historiográficos que las analizan.

Dimensionar la no neutralidad de los documentos que el investigador debe analizar al mismo tiempo que de las técnicas y tácticas que utiliza para desarrollar su trabajo analítico.

Desarrollar procesos de búsqueda de documentos y fuentes explicitando los propósitos y precisando las preguntas que guían la actividad de pesquisa.

Comprender el carácter relacional de las diferentes partes de una indagación y de esas partes con el sujeto que indaga y el contexto donde se desarrolla el trabajo de búsqueda.

Estimular actitudes de vigilancia epistemológica respecto de los supuestos no explicitados que intervienen en cualquier actividad de exploración, interpretación y formulación relativa a la historia del arte.

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:**

Renovación del paradigma clásico de la historia del arte: aportes de diferentes intelectuales y artistas feministas. Insubordinaciones en el espacio artístico: disputas políticas, étnicas y de género en el espacio cultural latinoamericano. De los enfoques aditivos a los

Universidad
Nacional
de Córdoba

deconstructivos. Del cuestionamiento de la invisibilidad de las mujeres a la reformulación de metodologías y estrategias en la historia del arte.

4- Bibliografía Obligatoria:

Giunta, Andrea, "Introducción", *¿Artistas mujeres?, ¿Qué hacer?, "Arte y feminismo" en Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2018.

Gluzman, Georgina; Andrés Duprat... (et al) *El canon accidental: mujeres artistas en Argentina: 1890-1950*, Buenos Aires: Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2021.

Huyssen, Andreas, "La cultura de masas como mujer: lo otro del modernismo" en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006.

Malosetti Costa, Laura, "Introducción... en Pollock, Griselda, *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Argentina: Fiordo, 2013.

Nochlin, Linda (1971) "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?" en Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz (comp.) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México: Universidad Iberoamericana / Conaculta, 2007.

5- Bibliografía Complementaria:

Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz (comp.) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México: Universidad Iberoamericana / Conaculta, 2007.

Giunta, Andrea, *Contra el canon*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2020.

Pollock, Griselda, *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Argentina: Fiordo, 2013.

Fuentes Marta y Romano Carolina (2022) *Constelaciones visuales. Siete ejercicios sobre el arte moderno en Córdoba*. Córdoba: Ferreyra Editor. *Introducción: morfología e historia*.

6- Propuesta Metodológica:

Si partimos del supuesto que hay una especificidad autónoma de la imagen, que no está constituida únicamente por su forma (y en este sentido el análisis no podría asentarse solamente en la descripción de la misma) pero tampoco es reflejo del contexto socio-histórico, ¿cómo articular el estudio crítico de las imágenes y el estudio de su contexto de producción y recepción? O como se preguntan en nuestro contexto académico próximo Carolina Romano y Marta Fuentes (2022), ¿cómo pueden pensarse las relaciones entre morfología e historia, en los estudios de historia del arte?

Universidad
Nacional
de Córdoba

Proponemos centrarnos en el análisis de imágenes artísticas para pensar contextos de producción, en un camino que muchas veces no constituye una “dirección única” sino un “terreno en construcción” (Benjamin, 1987).

Nos aproximaremos a este ejercicio a través de actividades didácticas que involucran: identificación de conceptos e hipótesis principales en la bibliografía seleccionada, resolución de consignas escritas que involucran la interpretación de textos, socialización de dichas interpretaciones para favorecer el aprendizaje colectivo, selección de imágenes según criterios expuestos en los textos leídos, escritura de breves análisis de imágenes tomando en cuenta observación y descripción de las mismas y articulación con categorías estudiadas.

Se contemplarán dos modalidades de trabajo en clase: "grupo clase total" y la conformación de subgrupos. El abordaje de carácter teórico-práctico se realiza combinando exposiciones de lxs docentes con las propuestas de trabajo grupal, a partir del planteo de distintas situaciones tendientes a recuperar conocimientos previos, profundizar en la comprensión de los aportes teóricos, intercambiar posturas y elaborar producciones compartidas. Estimaremos en las clases, la participación activa de lxs estudiantes, motivando a que dicha participación se ejerza en el pleno ejercicio del respeto por las diferencias de todxs los integrantes.

Buscaremos articular recursos y dinámicas presenciales y virtuales (en el aula virtual) buscando cierta flexibilidad en la modalidad del cursado, considerando trayectorias diversas de estudiantes que han cursado alternativamente de manera presencial y virtual debido al aislamiento sanitario por pandemia de covid-19 (durante 2020 y 2021).

7- Criterios de Evaluación:

- Capacidad de comprensión e interpretación de textos académicos.
- Compromiso en el proceso de indagación e investigación académica.
- Capacidad de síntesis, claridad y coherencia conceptual en la comunicación de los trabajos realizados, utilización de lenguaje técnico/específico.
- Puntualidad en la entrega según las fechas y horarios estipulados.
- Articulación entre imágenes y conceptos en los análisis grupales.

8- Trabajos Prácticos:

Las actividades están diseñadas con un criterio gradual en cuanto a su dificultad. Buscamos priorizar un proceso de comprensión y fortalecer aprendizajes paulatinos y colectivos. En este sentido se prevé que el desarrollo de ejercicios breves para que los grupos puedan hacer entregas semanal o quincenalmente.

Como señalamos anteriormente las operaciones requeridas en los TP serán:

- Resolución de consignas escritas que involucran la interpretación de textos. Socialización de dichas interpretaciones para favorecer el aprendizaje colectivo.
- Selección de imágenes según criterios expuestos en los textos leídos.
- Escritura de breves análisis de imágenes tomando en cuenta observación y descripción de las mismas y articulación con categorías estudiadas.

Las pautas se publicarán oportunamente de acuerdo al desarrollo del seminario.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente → **ver aquí:** [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#)):

Acorde a la reglamentación vigente el presente seminario optativo se define como espacio curricular **teórico práctico puntual**. En función de lo anterior se realizarán 2 (dos) instancias de acreditación: un Trabajo Práctico y un Parcial. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregarán a las y los alumnas/os durante el cursado, al menos 7 días antes de cada evaluación.

Será consideradx estudiante **promocional** quien cumpla con las siguientes condiciones mínimas: Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Asistir al 80% de las clases. Rendir un coloquio final con una calificación mínima de 7 (siete).

Será consideradx estudiante **regular** quien cumpla con las siguientes condiciones mínimas: Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). El **examen final** deberá rendirse en un lapso máximo de tres años posteriores a la acreditación de la regularidad.

10- Requerimientos y dinámica exigida para poder rendir como estudiante Libre:

Es una instancia que no se contempla para el caso de los seminarios.

11- Disposiciones especiales de la Cátedra:

No tiene.

12- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

No corresponde.

CRONOGRAMA TENTATIVO

15/
agosto

* Presentación del programa del seminario.

*Presentación comparada de los contenidos del programa. Consigna Ejercicio 1.

22/
agosto

*Aportes de la teoría crítica y los estudios feministas a la historia del arte

*Plenario sobre el Ejercicio 1.
*Presentación de la consigna del Ejercicio 2.

29/
agosto

* El canon como estructura mítica: cuestionamientos y crítica.

*Plenario sobre el ejercicio 2. Consigna 1° Trabajo Práctico.

05/
septiembre

*Entrega 1° Trabajo Práctico

12/septiembre

*Desnaturalizar lo "femenino" como categoría atemporal.

* Devolución 1° TP.
*Entrega TP Regimen Especial
*Consigna Ejercicio 3

19/
septiembre:

*la cultura de masas como mujer

*Plenario sobre Ejercicio 3.
*Recuperatorio 1° Trabajo Práctico.
*Entrega TP/ Estud. Reg. Especial

26
septiembre

Semana de exámenes Septiembre

03 /
octubre

* Casos de análisis. Recorte teórico-metodológico de la pesquisa

*Presentación de la consigna del 1° Parcial.
Consigna Ejercicio 4

Universidad
Nacional
de Córdoba

10/
octubre

* Casos de análisis.
Recorte
teórico-metodológico
de la pesquisa

*Plenario Ejercicio 4. Consultas para la
elaboración del 1° Parcial

17 /
octubre

*Entrega 1° Parcial

24/
octubre

*Devolución 1° Parcial.
*Clase de consulta para Recuperatorio de Parcial.
*Consigna Ejercicio 5

31 /
octubre

*Plenario Ejercicio 5. Recuperatorio parcial

07 /
noviem
bre

* Devolución de recuperatorio parcial /
Entrega de notas y/o condiciones. Cierre general del seminario

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Anexo VI Programa SO_ La imagen y la mirada

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.