

LICENCIATURA EN CURADURIA E
HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

**“ANALISIS E INTERPRETACION DE LA OBRA
ARTISTICA. FORMATO Y HERMENEUTICA”**

Profesores:

Titular: Mg. Valeria Alcino

Lic. Nora Tristezza

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

Materia: ANALISIS E INTERPRETACION DE LA OBRA ARTISTICA. FORMATO Y HERMENEUTICA

Carga Horaria: 3 horas semanales

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

El análisis e interpretación de las producciones simbólicas, se estructura desde el inicio de la historia del arte en contextos socio-históricos determinados que van dando cuenta de cómo se construye un modelo de pensamiento. En él se conjugan múltiples acercamientos que van conformando distintos marcos teóricos interdisciplinarios donde se ponen de manifiesto una de las estructuras de la Institución arte o el lugar de construcción de un saber disciplinar dentro del llamado "campo artístico". De esta manera, vamos dando cuenta de los diferentes paradigmas desde los cuales se organiza "el saber" y "el decir", esto es, las ideas que circulan en un contexto socio-histórico cultural que define y redefine los diferentes modelos.

Es por ello imprescindible que el alumno logre tener una visión global de este proceso para poder ejercer un pensamiento crítico respecto de la bibliografía y de cómo en cada momento histórico se construye un modelo de saber, para así, poder desentrañar las claves y poder descifrar las diferentes vertientes que han sido elaboradas y seleccionar de todas las propuestas las más pertinentes en relación a las permanentes experimentaciones y complejidades que va desarrollando el objeto estético hasta llegar a las manifestaciones artísticas del Siglo XXI.

2.- OBJETIVOS

Es el objetivo de la materia:

Que los alumnos incorporen herramientas conceptuales de análisis plástico, se introduzcan en la teoría de la percepción y de la imagen a partir del estudio del material bibliográfico y su pertinente aplicación a diversos casos propuestos.

Que incorporen los instrumentos teóricos-metodológicos y las herramientas del discurso descriptivo para el análisis formal de la obra de arte.

Que definan conceptos básicos e investiguen marcos teóricos que sostengan hipótesis interpretativas.

Que los estudiantes comprendan y expliquen una obra a través de los estudios y la práctica desarrollada en clase.

Que realicen una lectura interpretativa de los fenómenos. Obras, artistas y movimientos se situarán dentro del correspondiente contexto geográfico, histórico-político, social e ideológico, evaluando la trama de influencias ejercidas en cada caso. Los alumnos podrán reconocer cada propuesta artística con sus particularidades, utilizando todas las herramientas descritas y llegando a entender la obra de arte desde lo formal, lo iconográfico, lo iconológico y simbólico y como un producto cultural, histórico y político.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

Unidad I: ESTUDIOS SOBRE LA TEORÍA DE LA IMAGEN

Introducción. Qué es el análisis y qué es la interpretación.

El Análisis formal: Elementos de la imagen

La Teoría de la Percepción.

La Teoría de la imagen.

Unidad II: LA REPRESENTACIÓN, LAS TÉCNICAS Y EL DISCURSO DE LOS ARTISTAS. El concepto de representación. La representación como repertorio visual. La "invención" de formas. Formación de las teorías. Las ideas estéticas. El Análisis formal. Los géneros artísticos.

El discurso de los artistas.

Las técnicas.

Unidad III: LA INTERPRETACIÓN

Formación de las teorías de interpretación. La recepción y la interpretación. La percepción en relación con la representación: los diferentes tipos de narraciones espacio-visuales: los históricos, cognoscitivos, sociales, formalistas, semióticos. Los modos de constitución de la trama en las obras espacio-visuales.

1. Percepción y modos de ver
2. Teorías y escuelas
3. Los límites de la Interpretación.

Unidad IV: LA OBRA DE ARTE DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE. El problema de la artísticidad de la obra.

Aproximaciones a un análisis e interpretación del arte posthistórico. Teorías de la posmodernidad y el arte contemporáneo. Globalización y extranjerías.

Arte contemporáneo y lenguaje. El lenguaje y el sujeto. El giro lingüístico. La Poshistoria. La obra como concepto, como apropiación, como instalación.

4.- BIBLIOGRAFÍA

La cátedra se reserva el derecho de sustituir, modificar y/o agregar material bibliográfico y audiovisual con el fin de responder a las demandas del grupo y su desempeño.

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

Unidad I.

- ARNHEIM, Rudolf, *El Pensamiento Visual*, Buenos Aires, Paidós, 1986. Cap. I, V; VI; XIV
- ARNHEIM, Rudolf. *Arte y Percepción Visual. Psicología de la visión creadora*. EUDEBA, Buenos Aires. 1985.
- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. *Teoría del Arte I. Las obras de arte*. Historia 16, España, 1996.
- BERGER, John. *Modos de ver*, Barcelona. Gustavo Gili, 2001.
- GOMBRICH, Ernst H. *Arte e Ilusión*. Barcelona. Gustavo Gili, 1983. Introducción.
- *El sentido del orden*. Estudio sobre la Psicología de las artes decorativas. Phaidon, Nueva York. 2010. Introducción
- GOODMAN, Nelson. *El lenguaje del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos*. Buenos Aires, Paidós, 2010. pp.39-52; 53-59.
- VILLAFañE, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide, Madrid, 2006. Introducción. Parte Primera: 1 y 2; Parte Segunda: 3 y 4

General:

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. *Teoría del Arte I. Las obras de arte*. Historia 16, España, 1996. Cap.1 y 3
- BOZAL, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 1996, 2 volúmenes.
- CHECA CREMADES, GARCIA FELGUERA Y MORAN TURINA, *Guía para el estudio de la historia del arte*. Madrid, Cátedra, 1982.
- **Unidad II: La Representación, las técnicas y el discurso de los artistas. Obligatoria:**
- COLE, Allison. *Perspectiva*. Buenos Aires, Emecé, 1993.
- CRESPI, Irene y Jorge Ferrario, *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires, Eudeba, 1995.
- GOMBRICH, Ernst. *Arte e ilusión*. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Cap VIII y XI

- ITTEN, Johannes. *Arte del Color. Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte*. Gustavo Gili, Barcelona, 2020.
- MALOSETTI COSTA, Laura. *Retratos públicos. Pintura y fotografía en la construcción de imágenes heroicas en América Latina desde el siglo XIX*, Buenos Aires, FCE, 2022
- MALTESE, Corrado (coomp) *Las Técnicas artísticas*. Madrid, Cátedra, 1987. Cap.1, 9, 10, 11. Apéndices:1. Tratados técnicos de Perspectiva 409; El siglo XV: El Nuevo espacio y la nueva ciencia 412, Experimentos y formulaciones teóricas Florencia y Urbino 413, Métodos empíricos y sistematizaciones de los artistas nórdicos 418, La crisis de la perspectiva a fines del siglo XV y en el siglo XVI 421, El gran fresco decorative 430.
 - 2. La línea el claroscuro y el color en el arte contemporáneo 439.
 - 3. De la técnica al proceso en el arte contemporáneo 447.
- RIBERA, Adolfo Luis, *EL retrato en Buenos Aires 1580-1870*, pp.130-133 Buenos Aires, UBA, 1982.
- VILLAFañE, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide, Madrid, 2006. Parte Tercera: 5,6,7,8,9.
- VON REBUER, Ana. *La ciencia del color, historias y pasiones en torno a los pigmentos*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Cap. 2 y 8.

FUENTES:

- DA VINCI, Leonardo: *Tratado de la pintura*, Buenos Aires, Andrómeda, 2006. Proemio, La Perspectiva Lineal, Perspectiva menguante, Color, Perspectiva Aérea. Los elementos del pintor. Técnica de la pintura.
- KANDINSKY, Wassily: *Punto y Línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Barcelona, Labor, 1993
- *De lo spiritual en el arte*.
- VAN GOGH, Vincent: *Cartas a Théo*. Barcelona, Labor, 1994.

General:

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. *Teoría del Arte I. Las obras de arte*. Historia 16, España, 1996.
- BOZAL, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 1996, 2 volúmenes.
- CHECA CREMADES, GARCIA FELGUERA Y MORAN TURINA, *Guía para el estudio de la historia del arte*. Madrid, Cátedra, 1982.

Valeriano Bozal (ed.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, La balsa de la Medusa, 1996, t. II.

- **Unidad III: Interpretación**
- Obligatoria
- BERGER, John. *Mirar*. Buenos Aires. Ediciones de la Flor, 2008
- CARMONA MUELA, Juan. *Iconografía clásica*. Madrid, Itsmo-Akal, 2000.
- *Iconografía cristiana*. Madrid, Itsmo-Akal, 1998
- ECO, Umberto, *Los límites de la interpretación*.
- MOXEY, Keith. *El Tiempo de lo visual. La imagen en la historia*, Barcelona, Sans Soleil, 2015
- SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA, Ricardo, "La recepción de la obra de arte". En: Valeriano Bozal (ed.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, La balsa de la Medusa, 1996, t. II.
- VILLAFañE, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide, Madrid, 2006. Parte Cuarta:10

FUENTES:

Manifiesto Futurista

General

- ARNHEIM, Rudolf. *Ensayos para Rescatar el Arte*. Madrid: Cátedra, 1992 ("Ensayos Arte Cátedra").
- AUMONT, Jacques. *La imagen*. Barcelona, Paidós, 1992.
- BAXANDALL, Michael. *Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento. Arte y Experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1986 ("Comunicación Visual"). Cap. II: "El Ojo de la Época", p. 45-137
- BOURDIEU, PIERRE, *Las reglas del arte*. Barcelona, Anagrama, 1995. Cap. 2, 3ª. Parte: La génesis social de la mirada.
- CALABRESE, Omar. *Como se lee una obra de arte*, Madrid, Cátedra.
- Eco, Umberto, *Los límites de la interpretación*.
- ECO, Umberto. *Obra Abierta*. 2º ed. Barcelona. Ariel, 1984. "La Obra Abierta en las Artes
- CLARK, T.J., *Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la revolución de 1848*. Barcelona,

Gustavo Gili, 1978. Cap. 1 Sobre la historia social del arte.

- FREUD, SIGMUND, *Psicoanálisis del arte*. Madrid, Alianza, 1990. Capítulo: "El Moisés de Miguel Angel".
- GOMBRICH, Ernst H. *Historia del Arte*. Madrid: Alianza, 1980.

Unidad IV: LA OBRA DE ARTE DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE. El problema de la artísticidad de la obra. Nuevos contextos, nuevas aproximaciones.

Obligatoria:

- DANTO, Arthur, *Después del fin del arte*, Capítulo 1 "Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo y capítulo II.
- GOODMAN, Nelson. *Maneras de hacer mundos*, Visor, Madrid, 1990.
- GRACIA, "El mito de la Historia del Arte". En *Ars Longa*, N°14-15, 2005-2006, Universidad de Valencia, pp.255-264
- General
- OLIVERAS, Elena. "La estética del fin de siglo", en *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires, Ed. Ariel, 2005, pp. 324-372 (Vattimo, Danto, Dickie, Gadamer).
- Marchán Fiz, Simón. *Del arte objetual al arte de concepto 1960-1974. Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna. Antología de escritos y manifiestos*. Madrid, Ed. Akal, 1986.(selección)

Bibliografía Complementaria:

ACHA, Juan. *Arte y sociedad. Latinoamérica. El Sistema de Producción*. México: Universidad Autónoma de México, 1979.

ALBERS, Joseph. *Interacción de Color*. Madrid: Alianza, 1987.

ARGAN, Giulio Carlo. *El Arte Moderno. 1770-1970*. Valencia: Fernando Torres, 1975. 2 vol.

ARNHEIM, Rudolf. *Ensayos para Rescatar el Arte*. Madrid: Cátedra, 1992 ("Ensayos Arte Cátedra").

AUMONT, Jacques. *Introduction à la Couleur: des Discours aux Images*. Paris: Armand Colin, 1994 ("Cinéma et Audiovisuel", dir.: Roger Odin).

AUMONT, Jacques. *La Imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.

BARTHES, Roland et al. *La Semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1972.

BATTCKOCK, Gregory. *La Idea como Arte*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1984.

BAXANDALL, M. "El Lenguaje de la Crítica de Arte", en KEMAL, S., GASKELL, I. (ed.). *The Language of Art History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

BENEVOLO, Leonardo. *Introducción a la Arquitectura*. Madrid: Hermann Blume.

BERGER, John. *Mirar*. Madrid: H. Blume, 1980.

- BRUSATIN, M. Historia de los Colores. Buenos Aires: Paidós, 1989.
- BRYSON, N., HOLLY, M., MOXEY, K. (ed.) Visual Culture. Images and Interpretations. Hanover; London: Wesleyan University Press-University Press of New England, 1994.
- BRYSON, Norman. Visión y Pintura. Madrid: Alianza, 1994.
- CALABRESE, Omar. "El Problema del Color en los Tratados de Arte del Cinquecento. Un Capítulo de Historia Semiótica". Revista de Estética (Buenos Aires, Escuela de Altos Estudios del Centro de Arte y Comunicación), Nº 8, 1991.
- CALABRESE, Omar. El Lenguaje del Arte. Buenos Aires: Paidós, 1987. Cap. 1: "La Crítica Artística Presemiótica", p. 19-73.
- DE MICHELI, Mario. Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX. Madrid: Alianza, 1985.
- DEBRAY, Régis. Vida y Muerte de la Imagen. Historia de la Mirada en Occidente. Barcelona: Paidós, 1994 ("Paidós Comunicación"), Nº 58.
- DELEUZE, G. Foucault. Buenos Aires: Paidós, 1987.
- DELEUZE, G., GUATTARI, F. Mil Mesetas. Valencia: Pre-Textos, 1994.
- DÈRIBÈRE, Maurice. Le Couleur dans les Activités Humaines. Paris: Diehol, 1954.
- ECO, Umberto. La Definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca, 1970.
- ECO, Umberto. Obra Abierta. 2º ed. Barcelona. Ariel, 1984. "La Obra Abierta en las Artes Visuales", p. 193-223.
- GARRONI, Emilio. Proyecto de Semiótica. Barcelona: Gustavo Gili, 1973.
- GOMBRICH, Ernst H. Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- GOMBRICH, Ernst H. Historia del Arte. Madrid: Alianza, 1980.
- GOMBRICH, Ernst H. La Imagen y el Ojo. Madrid: Alianza, 1988.
- GUBERN, Román. Del Bisonte a la Realidad Virtual. Madrid: Anagrama, 1997.
- HADJINICOLAU, Nicos. Historia del Arte y Lucha de Clases. México: Siglo XXI, 1986.
- HAGEN, Margaret A. (ed.). The Perception of Pictures. Foreward: Rudolf Arnheim. New York: Academic Press, 1980. 2 vol.
- HUYSEN, Andreas. "Escapar de la Amnesia: el Museo como Medio de Masas". El Paseante (Madrid: Siruela), Nº 23-23, 1995, p. 56-79.
- JAMESON, Fredric. "La Deconstrucción de la Expresión", en Ensayos sobre el Posmodernismo. Buenos Aires: Imago Mundi, 1991, p. 23-33.
- JAY, Martin. Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought. London: California University Press, 1993.
- KRAUSS, R. "Sinceramente Suya. Rodin y el Problema de la Reproducción", en La Originalité de l'Avant-Garde et Autres Mythes Modernistes. Paris: Macula, 1993.
- MASSOTTA, Oscar. "Yo Cometí un Happening", en MASSOTTA, Oscar et al. Happenings. Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1967.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la Percepción. Barcelona: Península, 1994.
- PANOFSKY, Erwin. El Sgnificado en las Artes Visuales. Madrid: Alianza, 1980.
- PEIRCE, Charles. La Ciencia de la Semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986.
- SCHUSTER, G. "La Mediación de la Percepción en lo Artístico". III Jornadas de Investigación, II Simposio de Música por Computadora. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1998.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Las clases se organizan en teóricas-prácticas con una duración de 3 hs. por semana. En las mismas se transmiten los objetivos conceptuales de manera que el alumno pueda abordar y comprender las diferentes manifestaciones que le proporcionen los marcos

teóricos necesarios para incorporar los diferentes abordajes de análisis e interpretación de la obra artística.

Estos conceptos se unen a los contenidos actitudinales desarrollados, donde se le propone al alumno su participación mediante el análisis de las imágenes y los textos teóricos elaborados, trabajando de manera grupal e individual.

Así se logra conformar una actitud reflexiva que le permitirá elaborar un pensamiento crítico. Los contenidos Procedimentales se llevan a cabo utilizando herramientas tecnológicas disponibles, por medio de proyección de imágenes de la más alta calidad, así como audio y video.

Se organizan una serie de trabajos prácticos, que se elaboran a partir de distintas pautas y deben ser presentados oralmente.

Se proyecta también un ensayo visual, donde se plantea un concepto determinado, a través de un discurso visual y se sostiene con un marco teórico adecuado.

Además, se propone un trabajo especial como análisis de obras del acervo del MNBA y de una escultura de la ciudad para lo cual se requiere una visita en la que se realizará un análisis *in situ*.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Los alumnos para ser considerados alumnos regulares deberán cumplir con el 50% de asistencia a clase y aprobar las instancias de evaluación a saber:

- Participación activa en clase: ejercicios de análisis y atribuciones de obras orales. (evaluación con nota clase a clase)
- Presentación de trabajos prácticos en tiempo y forma (se entregan escritos o de forma oral en fecha estipulada en cronograma de clases y al inicio de la clase)
- Aprobar dos (2) exámenes escrito y oral.
- Las notas de parciales se aprueban con una nota de cuatro (4) puntos para acceder al examen final. Las atribuciones y trabajos orales o escritos con nota seis (6) se promediarán con la nota de los exámenes escritos.

Luego deberán rendir un **examen oral final** donde se evaluarán todos los contenidos dictados.

Método del examen:

Aprobada la instancia de cursada, se procederá al desarrollo de una exposición oral sobre los textos del programa. A partir de una imagen dada se pedirá el análisis formal de la misma y la interpretación en base a los contenidos desarrollados en clase y los aportes propios del trabajo realizado por el estudiante.

Se contemplará la articulación de imagen y bibliografía trabajada en profundidad. Se aprueba con cuatro (4)
En esta instancia se considerará la nota promedio de la cursada.

Prof. Mg. Valeria Alcino
Lic. Nora Trsitezza