

LICENCIATURA EN PERITAJE Y VALUACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Programa

“METODOLOGÍA DEL RECONOCIMIENTO DE OBRAS DE ARTE”

Profesores:

Lic. Silvia Borja
Lic. Marcos Kramer
Lic. Mario Florán

2019

Programa - 2019

Carrera: Licenciatura en Peritaje y Valuación de Obras de Arte

Materia: Metodología del reconocimiento de obras del arte

Carga Horaria total: 96hs.

Comisión: TNA

1.- FUNDAMENTACIÓN

La presente materia se enmarca dentro del plan de estudios de la carrera, retomando a modo de andamiaje, los saberes aprendidos por los alumnos en los distintos niveles de las Teoría generales del reconocimiento y las áreas de Teoría Generales específicas, permitiendo a partir de sus conocimientos, iniciar desde una posición teórica para conducir a la selección de técnicas concretas de identificación. En este punto se propondrán prácticas metodológicas diferentes de reconocimiento debido a la complejidad que entraña el objeto de estudio, tomando como parte la lectura de constantes en la obra de arte, destacando que ningún método es capaz por sí mismo de agotar los diferentes aspectos de las manifestaciones artísticas.

2.- OBJETIVOS

- Análisis general de distintas estrategias metodológicas para el reconocimiento de Obras de arte.
- Aplicación de las fundamentaciones de elección de metodologías.
- Aplicación de los distintos vocabularios técnicos.
- Incorporación de técnicas específicas de identificación.
- Elaboración de distintos sistemas documentales para el desarrollo de su actividad.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

Unidad I: Introducción a la materia. Documentación necesaria para el reconocimiento. Metodología de identificación mediante obra testigo. Determinación de parámetros de análisis sobre cada obra testigo. Métodos de comparación de constantes. Formulación de conclusiones parciales frente a cada parámetro. Apertura de expediente. Diseño de ficha técnica para el volcado de datos generales de la obra
Encomienda de Trabajo. Estipulación de los derechos y obligaciones.
El arte y la historia: modos de aproximación a la cronología. Primeros pasos hacia una historia de la construcción del "Arte".

Unidad II: Prehistoria de la historia del arte. Génesis de temas y problemas Plinio el Viejo. Giorgio Vasari y el nacimiento de la conciencia histórica. Sus *Vidas*: antecedentes y organización de una obra moderna. El género biográfico como argumento para la comprensión de la producción artística. La valoración de la Antigüedad clásica.

Unidad III: La Historia del Arte como disciplina. Winckelmann y el nacimiento de una nueva escritura. La Historia del arte en la Antigüedad: el ideal griego y el presente histórico. Positivismo de Taine y la inclusión de los procesos sociales. La historia del arte como historia de la cultura: Jacob Burckhardt.

Unidad IV: Reacciones al positivismo. El Visibilismo y la forma pura. Alois Riegl y la idea de la historia del arte como historia universal. El concepto de *Kunstwollen* y el problema de los estilos de períodos. Heinrich Wölfflin y la creación de los “conceptos fundamentales”. El análisis formal como identificación del estilo.

Unidad V: Los aportes de Aby Warburg y su escuela. La relación entre imágenes, la relación entre imagen y texto. La Iconología y sus problemas.

Unidad VI: Sociología del arte, Historia Social de Arte y Antropología del arte. La interpretación marxista de la historia de la cultura. El nacimiento de la historia social del arte. Michael Baxandall y el “ojo de la época”. Los aportes de Nicos Hadjinicolaou: el estilo como ideología en imágenes. Breve introducción sobre el estudio de las imágenes del “otro. (Historiografía Argentina: Malosetti, Ticio, Bovisio)

Unidad VII: Historia del arte y Cultura Visual, nuevos paradigmas. El feminismo, los Estudios visuales y la interdisciplina.

4.- BIBLIOGRAFÍA

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

Unidad I:

Bibliografía para el alumnado:

Debray, Régis, “Las tres edades de la mirada” en *Vida y muerte de la imagen*, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 175-203.

Jiménez, José, “Arte es todo lo que los hombres llaman arte” en *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, pp. 17-52.

Bibliografía para el docente:

Danto, Arthur, “Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo” en *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 25-41.

Gadamer, Hans, “La justificación del arte” en *La actualidad de lo bello*, Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 29-66.

Shiner, Larry, “Introducción” en *La invención del arte*, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 21-39.

Unidad II

Bibliografía para el alumnado:

Plinio el viejo, *Textos de historia del arte*. Madrid, Visor, 1987; pp.78-109

Vasari, Giorgio. *Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres*. Buenos Aires, El Ateneo, 1945. Lecturas seleccionadas: Proemios y Vidas de Giotto, Uccello y Leonardo da Vinci.

Belting, Hans, *The End of the History of Art*. Chicago, University of Chicago Press, 1987. Lectura: "Vasari and his legacy. The story of art as a process?"

Unidad III

Bibliografía para el alumnado:

Winckelmann, Johann Joachim, *Historia del arte en la antigüedad* [1764], Buenos Aires, Hispamérica, 1985. Prólogo del autor y Libro IV, cap. I, pp. 105-112.

Winckelmann, Johann Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura* [1755]. Barcelona, Nexos, 1987; pp.17 a 60.

Burckhardt, Jacob, *La cultura del Renacimiento en Italia*. Barcelona, Iberia, 1971. Cap. 1, 3 y 5.

Taine, Hipolito, *Filosofía del Arte*. [1865]Buenos Aires, El Ateneo, 1992. Cap.II "De la producción de la obra de arte"

Burucua, Jose Emilio Y Telesca, Ana Maria, "El arte y los historiadores". Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1997.

Bibliografía para el docente:

Schiaffino, Eduardo, *La evolución del gusto artístico en Buenos Aires*. Recopilación de Godofredo Canale, Buenos Aires, F. Colombo, 1982.

Unidad IV

Bibliografía para el alumnado:

Riegl, Alois, *El arte industrial tardorromano*. Madrid, Visor, 1992. Introducción y Capítulo 5: "Los rasgos fundamentales de la voluntad artística".

Wolfflin. Heinrich, *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid, Espasa Calpe, 1945. Introducción.

Ocampo, Estela Y Peran, Marti, *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 2002.

Bibliografía para el docente:

Podro, Micael. *Los historiadores del arte críticos*, Madrid, Machado, 2001. Segunda Parte, Guido, Angel. *Arquitectura Hispanoicaica a través de Wölfflin*, Rosario, 1927, pp. 1-27. pp. 99-192.

Unidad V

Bibliografía para el alumnado:

Warburg, Aby: "Arte italiana y astrología internacional en el Palacio Schifanoia de Ferrara". En; BURUCUA, JOSE EMILIO (comp.) *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

Gombrich, Ernst, "La ambivalencia de la tradición clásica de Aby Warburg (1866-1929)". En: BURUCUA, JOSE EMILIO (comp.) *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

Gombrich, Ernst, *Imágenes simbólicas. Estudio sobre el arte del Renacimiento* [1972]. Madrid, Alianza, 1983. "Introducción: Objetivos y límites de la iconología"

Wind, Edgar, *La elocuencia de los símbolos*. Madrid, Alianza, 1993. Capítulo 2 "El concepto de Kulturwissenschaft en Warburg y su importancia para la estética"

Panofsky, Erwin, *El significado de las artes visuales*. Madrid, Alianza, 1977. Introducción y Capítulo VII "Et in arcadia ego: Poussin y la tradición elegíaca"

Bibliografía para el docente:

Alpers, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Madrid, Blume, 1987

Burucua, Jose Emilio, *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires, FCE, 2002. Cap. 1 y 3.

Burucúa, José Emilio, "Reflexiones sobre la pintura de Alejandro Puente, la noción de Pathosformel y la vuelta a la vida de civilizaciones heridas de muerte", Revista Ramona, abril de 2006, Buenos Aires, Argentina.

Ginzburg, Carlo, *Mitos, Emblemas, Indicios*. Barcelona, Gedisa, 1989. Cap.: "De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre un problema de método".

Saxl, Fritz, *La vida de las imágenes*. Madrid, Alianza, 1989. Capítulos: "Holbein y la reforma" y "Continuidad y variación en el significado de las imágenes".

Hadjinicolaou, Nicos, *La producción artística frente a sus significados*. México, Siglo XXI, 1979. Capítulo. "Grandeza y miseria de la iconografía".

Unidad VI

Bibliografía para el alumnado:

Baxandall, Michel, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Cap. 2 "El ojo de la época"

Clark, T.J., *Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la revolución de 1848*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981. "Sobre la historia social del arte", pp. 9-21.

Hadjinicolaou, Nicos. *Historia del arte y lucha de clases*. Madrid, Siglo XXI, 1976. Cap. 8 "El estilo como ideología en imágenes" y Cap. 9 "Ideología en imágenes y clases sociales".

Geertz, Clifford, *Conocimiento local*. Barcelona, Paidós, 1994. Cap. 5: "El arte como sistema cultural".

Bibliografía para el docente:

Escobar, Ticio. Introducción y Cap. I, El arte otro. En: *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*. Asunción, Centro de Artes Visuales – Museo Del Barro, 1993.

Geertz, Clifford. El salvaje cerebral. Sobre la obra de Claude Lévi-Strauss. En: *La interpretación de las culturas*.

Crow, Thomas E., *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea, 1989. Introducción y Cap. I "La gestación de un espacio público".

Unidad VII

Bibliografía para el alumnado:

Rampley, Matthey. "La amenaza fantasma: ¿la Cultura Visual como fin de la Historia del Arte?" En: BREA, José Luis (ed.) *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.

Hadjinicolaou, Nicos. "Interdisciplinariedad sin disciplinas". Ponencia presentada en el XXXI International Congress of Art History, Montreal, 26 de agosto de 2004. Traducción de la cátedra.

Pollock, Griselda, "Disparar sobre el canon". En: *Differencing the canon Feminist Desire and the Writting of Art's Histories*. London- New Cork, Routledge, 1999. Traducido por Laura Malosetti en Revista Mora Nº 8, diciembre 2002.

Bibliografía para el docente:

Didi-Huberman, Georges. "Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica" en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

Nochlin, Linda, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? En: Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comps.) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Universidad Iberoamericana, 2007, pp. 17-43.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

- Clases teórico/prácticas.
- Prácticas a concretarse dentro y fuera de la Institución.
- Trabajos prácticos sobre análisis de obra.
- Clase magistrales de Docentes invitados.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

- Cumplir con el porcentaje de asistencia fijado en el Reglamento de Alumnos de la Universidad.
- Aprobar un examen parcial escrito cuya fecha es el martes 21 de mayo.
- Realizar y aprobar los trabajos adjudicados por los docentes de Trabajos Prácticos en clase.
- Examen final oral

7.- Caracterización del trabajo práctico

Se realiza el informe dirigido al comitente proponiendo los estudios de la obra en cuestión, estipulando los derechos y obligaciones ante las partes, propietario de la obra (comitente) y el grupo de trabajo interdisciplinario.

De ser positiva y aceptada la prosecución, se realiza la apertura de expediente, comienzo de investigación de la obra en cuestión aplicando metodología de identificación, búsqueda y selección de obras testigo, a partir de la búsqueda de obra inmersa en el contexto estético del artista.

Ubicación y análisis de las etapas y series de su producción, enmarcadas dentro de lo técnico, lingüístico, compositivo y colorimétrico del artista en cuestión.

Pasos:

- Primera selección de obras testigo:
- Justificar en cada caso, generando conclusiones parciales frente a cada parámetro y de cada obra testigo seleccionada y designada.
- Analizar métodos de búsqueda y comparación de constantes.
- Desarrollar análisis y método de obtención del “grafismo pictórico”, siendo datos posteriormente relevantes para el archivo personal del Perito Valuador de Obras de Arte.
- Buscar obras indubitadas en instituciones y privados con alto consenso de originalidad y autoría, en las cuales se pueda desarrollar el método de registro fotográfico de grafismo pictórico, para el archivo personal o del grupo interdisciplinar o multidisciplinar.

Conclusión del análisis y comparativos de parámetros, reunión del grueso de información obtenida, discusión e intercambio de opiniones y toma de decisiones.

8.- EQUIPO BÁSICO SUGERIDO PARA EL TRABAJO

- Herramientas ópticas, lupas tipo y dioptrías: 3x / 6x / 8x/ 10x (optativa). Marcas sugeridas. LIBA. Germany. Galileo. Otros
- Linternas luz fría/blanca, de punto focal y de barrido.
- Linterna luz ultravioleta con un (1) led high power de 3 w (Epistar led). Longitud de onda de: 395 nm a 405 nm. (Cuerpo de aluminio alta resistencia y alta potencia lumínica).
- Lente protector para el uso de la luz ultravioleta.
- Par de guantes blancos de algodón.
- Manto de seguridad para la manipulación de obras y objetos sobre superficies duras: Corte de tela: Paño-Lenci. Medidas: 200 x 150 cm.
- Cinta métrica de fibra de vidrio de 3 a 5 metros. Marca Freemans.
- Kit para extracción de muestras: 1 pinza brucela, curva de precisión, extra fina, acero inoxidable/ 1 bisturí completo/recipientes para la extracción de muestras y etiquetado (preferentemente recipientes de vidrio).
- Herramientas generales: Pinza punta fina/cúter/pincel de cerda Nº 15.
- Espátula acero quirúrgico.
- Otros elementos: Trípode para cámara fotográfica, maletín transportador, identificadores numéricos de obra en cuestión, etc.