

Seminario: Antropología de la imagen

Departamento:
Ciencias Antropológicas

Profesor:
Gutierrez, Marina

2° Cuatrimestre - 2013

Programa correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas

24

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Carrera de Ciencias
Antropológicas

SEMINARIO: Antropología de la imagen

PROFESORA: Marina Gutierrez

CUATRIMESTRE: 2º

AÑO: 2013

PROGRAMA N°:

Aprobado por Resolución N° (CD) 5755/13

Marta De Palma
Directora de Despacho y Archivo Gral. Int.
FACULTAD de FILOSOFÍA y LETRAS

9

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
SEMINARIO DE GRADO

SEMINARIO OPTATIVO

Carrera de Ciencias Antropológicas - Orientación Antropología Socio-cultural.
Carrera de Artes - Orientación Artes Combinadas / Orientación en Artes plásticas.

TITULO: ANTROPOLOGIA DE LA IMAGEN

A CARGO DE: M.A. Marina Gutiérrez De Angelis / M.A. Gorka López de Munain

AÑO: 2013

HORARIO:

1. Destinatarios del Seminario

Alumnas/os de la Carrera de Ciencias Antropológicas (orientación Socio- Cultural) y de la Carrera de Artes (orientación en Artes combinadas y orientación en Artes plásticas).

2. Fundamentación

Las imágenes nos proponen desafíos a la hora de comprenderlas, abordarlas y ponderarlas desde las disciplinas académicas que se encargan de su estudio. La imagen en tanto objeto con cualidades estéticas parece pertenecer al campo de los historiadores del arte y en cuanto se la entiende como medio de disputas políticas, teológicas o de la fe, se la liga a la competencia de los historiadores. La imagen parece estar en todos los campos y no pertenecer a ninguno. Nos ha obligado una y otra vez a intentar orientarnos en ella, a producir algún tipo de saber crítico posible y conceptualizarla. El término imagen se ha utilizado de modo acrítico, sin advertir que realmente bajo ese concepto se está aludiendo a muy diversos fenómenos, soportes, expresiones y objetos. Son múltiples los modos en que se ha trabajado la imagen desde las diversas disciplinas que la contemplan: como documento, como sueño, como obra de arte, como deseo, como montaje.

Los estudios sobre la imagen vienen generando a lo largo de estas últimas décadas extensas bibliografías en el contexto de un proceso de revisión crítica de gran interés. Este crecimiento ha supuesto el aumento de propuestas e hibridaciones interdisciplinarias que hacen necesaria la búsqueda de conceptualizaciones que constituyan un marco teórico sistemático. Si bien se han señalado las dificultades de caracterización científica que presenta el abordaje de la imagen, se la ha considerado, en forma creciente, como un medio para potenciar y abrir nuevos caminos y terrenos de exploración en antropología.

Desde diversos campos como los de la Antropología, la Historia del Arte y los Estudios Visuales, se han propuesto alternativas que intentan independizar a la imagen de los marcos semióticos de interpretación así como de su restricción únicamente al terreno del arte, ampliando su definición y alcance. Si bien es necesario resituar a la palabra junto a la imagen, ambas dimensiones de sentido constituyen órdenes de conocimiento diferenciados que no pueden ser equiparados uno con el otro. La imagen no puede ser definida como un lenguaje ni definirse como un texto. Va más allá de ser un producto de la percepción y nos obliga a considerar nuestro cuerpo como verdadero *lugar de las imágenes* (Belting, 2007). El cuerpo es

el único lugar donde las imágenes reciben un sentido vivo así como un significado. Las transformaciones en la experiencia de la imagen también implican un cambio en la experiencia del cuerpo.

Ha sido desde el campo de la Historia del Arte donde ha surgido la propuesta teórica de una antropología de la imagen partiendo de la reformulación del lugar de ésta en la teoría social y el campo del arte. Los estudios referidos a esta nueva forma de abordar la imagen, desde la sistematización de una ciencia de la imagen (*Bildwissenschaft*), tienen como acta fundacional la acuñación del concepto de “giro icónico” o “giro pictorial” por parte de los autores Gottfried Boehm (1995) con su trabajo *Was ist ein Bild?* y W.J.T. Mitchell con su obra *Picture Theory* (1994). El giro como concepto sugiere el desplazamiento desde el paradigma textual hacia el de la imagen. Dentro de esta tendencia se ha señalado a la antropología como el modelo a seguir para pensar la imagen (que arranca con Warburg), recuperando el concepto de “presencia” antes que el de “significado”, para aludir a ésta. Este nuevo giro hacia las imágenes implica una nueva forma de aproximación a los artefactos visuales que trasciende el terreno del arte y excede la interpretación semiótica, basada en los regímenes de representación impuestos por el paradigma lingüístico. Una definición antropológica de las imágenes nos propone recuperar la condición existencial de éstas, explorándolas como formas de presentación y no de representación.

Desde el campo de la antropología, la imagen ha sido utilizada desde los comienzos de la disciplina como medio de indagación, pero no se ha producido un marco teórico sistemático para conceptualizarla, quedando relegada, muchas veces, al campo de lo estético o como simple medio de ilustración. La misma problemática se observa en el campo de la historia del arte donde no se ha profundizado en una teorización rigurosa de la imagen, cayendo muchas veces en ciertos lugares comunes que precisan de una revisión intensa. La necesidad de contar con una oferta de formación específica, hace necesaria la existencia de seminarios temáticos que puedan ofrecer marcos teóricos de análisis referidos a la imagen, que amplíen su definición sin relegarla a lo estético o a su confusión con los medios y soportes. Este seminario se propone como parte de esa formación básica e ineludible en este terreno y como complemento de la formación para aquellas/os alumnas/os que se interesen en sus investigaciones por estos enfoques. Se observa por otro lado un creciente interés de los alumnos por integrar la imagen a sus investigaciones y la ausencia de un acompañamiento en este punto, hace que muchos trabajen en forma intuitiva.

3. Objetivos

Este Seminario busca introducir a las/os alumnas/os a la problemática de las imágenes, desde los nuevos enfoques teórico metodológicos que vienen desarrollándose desde la antropología de la imagen (*Bildanthropologie*), la ciencia de la imagen (*Bildwissenschaft*) y los estudios visuales (*visual studies*), emprendiendo la tarea de comprender y definir las imágenes por fuera de marcos y referentes semióticos y ampliando su campo de acción más allá del terreno de lo estético.

En cuanto a la disciplina antropológica, estos nuevos enfoques forman parte de un debate ausente dentro de la formación académica actual. Ausencia que hace necesario incorporar la reflexión sobre la(s) teoría(s) de la imagen dentro de la formación, no sólo en referencia a la ineludible presencia de las imágenes y nuevos medios y soportes digitales en nuestra cultura, sino también ampliando la posibilidad de abordar investigaciones referidas al arte y a múltiples objetos, imágenes, soportes, medios y conductas ligados a una historia de las imágenes y una historia de los modos del mirar que recupere el lugar y poder de las imágenes desde su misma condición antropológica.

Asimismo, este seminario busca dotar a los alumnos de Artes de las herramientas críticas necesarias para estudiar los fenómenos visuales propios de la disciplina más allá de los enfoques

hermenéuticos habituales. En este sentido los estudios visuales han propuesto la ampliación del campo de estudio hacia aquellos objetos visuales productores de sentido o significación social, poseedores o no de condiciones estéticas, que ha supuesto todo un revulsivo necesario para la disciplina. Se busca comprender cómo funcionan las imágenes, cuál es su forma específica de producir significado y cómo está relacionada con la condición antropológica de lo humano.

Por las características descritas, este seminario busca ahondar en las posibilidades y retos que supone la realización de abordajes interdisciplinarios (en este caso desde la Antropología y la Historia del Arte) para el estudio de aquello que a ambas disciplinas les compete (la imagen). Por ello, un objetivo fundamental será el de mostrar a las/os alumnas/os la necesidad de partir de estos presupuestos abiertos que, llevados a cabo con los suficientes argumentos teóricos, siempre enriquecerán las investigaciones en torno a cuestiones en las que intervengan de algún modo las imágenes.

En conclusión, este seminario busca que las/os alumnas/os adquieran las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos de investigación partiendo de la imagen como un fenómeno complejo, irreducible a una consideración simplista o unívoca de la misma.

PROGRAMA

Unidad I: Introducción a la(s) Teoría(s) de la Imagen: antropología de la imagen (*Bildanthropologie*), la ciencia de la imagen (*Bildwissenschaft*) y estudios visuales (*visual studies*).

Contenidos

- La imagen como objeto de estudio en la Antropología y la Historia del Arte. Un estado de la cuestión.
- De los abordajes semióticos al giro icónico.
- Nuevas corrientes renovadoras: *Bildanthropologie*, *Bildwissenschaft*, *visual studies*. Diferencias, puntos de encuentro y perspectivas.
- Hacia una definición de cultura visual.
- Perspectivas para una arqueología de la cultura visual.

Trabajos prácticos: Lectura de la bibliografía, elaboración de fichas de análisis, debate.

Bibliografía Obligatoria

Linda Báez Rubí, "Reflexiones en torno a las teorías de la imagen en Alemania: la contribución de Klaus Sachs-Hombach," *ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS* 97 (2010).

José Luis Brea (Ed.), *Estudios visuales* (Madrid: Ediciones AKAL, 2005). ✓

Horst Bredekamp, "A Neglected Tradition? Art History as *Bildwissenschaft*," *Critical Inquiry* 29, no. 3 (March 2003): 418-428.

Gabriel Cabello, "Malestar en la historia del arte: sobre la antropología de las imágenes de Hans Belting y Georges Didi-Huberman," *Imago Crítica* 2 (2010): 29-52.

Francesco Faeta, "'Crear un objeto nuevo, que no pertenezca a nadie' Campo artístico, antropología, neurociencias," *Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen* 5, no. 1 (2013): 18-29.

David Freedberg, "Antropología e Historia del Arte: ¿El Fin de las Disciplinas?," *Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen* 5, no. 1 (2013): 30-47.

Ana García Varas (Ed.), *Filosofía de la imagen* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011). ✓

Keith Moxey, "Los estudios visuales y el giro icónico," *Estudios Visuales* 6 (Enero 2009): 8-27.

Bernhard Waldenfelds, "Espejo, huella y mirada. Sobre la génesis de la imagen", en: Ana García Varas (Ed.), *Filosofía de la imagen* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011), 155-178.

Bibliografía complementaria

Gottfried Boehm, *Was ist ein Bild?* (Munich: Fink Wilhelm GmbH & Company KG, 1995).

José Luis Brea, *Las Tres Eras de la Imagen* (Ediciones AKAL, 2010). ✓

Georges Didi-Huberman, *Ante la imagen: pregunta formulada a los fines de una historia del arte* (Murcia: Cendeac, 2010). ✓

James Elkins, "Un seminario sobre la teoría de la imagen," *Estudios Visuales* 7 (2010): 132-173.

W. J. T. Mitchell, "Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual," *Estudios Visuales* 1 (Diciembre 2003): 17-40.

Joane Morra, "La polémica sobre el objeto de los estudios visuales. Una introducción," *Estudios Visuales* 2 (Diciembre 2004): 7-10.

Keith Moxey, Mark A. Heetham, and Michael Ann Holy, "Estudios Visuales, Historiografía y Estéticas," *Estudios Visuales* 3 (Enero 2006): 100-125.

Fernando R. de la Flor, *Giro visual: primacía de la imagen y de la lecto-escritura en la cultura postmoderna*, Colección La Bolgia 2 (Salamanca: Delirio, 2009). ✓

Klaus Sachs-Hombach, *Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden* (Berlin: Suhrkamp Verlag GmbH, 2010).

Ernst Van Alpen, "¿Qué Historia, la Historia de Quién, Historia con Qué Propósito?": Nociones de Historia en Historia del Arte y Estudios de Cultura Visual," *Estudios Visuales* 3 (Enero 2006): 80-97.

Unidad II: El lugar de las imágenes: Medio, imagen y cuerpo.

Contenidos

- Medio, imagen y cuerpo en la teoría de Hans Belting
- Hacia una definición antropológica de la imagen
- El cuerpo como lugar de las imágenes.
- Los medios del cuerpo: Escudo, retrato.
- El rostro como imagen aurática. Máscaras mortuorias.
- Imagen, cuerpo y virtualidad. El cuerpo del Rey, el retrato del Rey y sus imágenes. Presencias, dobles y simulacros.

Trabajos prácticos: Lectura de la bibliografía, preparación y consecución de un debate en clase acerca de las ideas de medio, cuerpo e imagen aplicadas a la antropología y la historia del arte.

Bibliografía obligatoria

Hans Belting, *Antropología de la imagen*, trans. by Gonzalo María Vélez Espinosa (Madrid: Katz Editores, 2007). ✓

Hans Belting, *Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la era del arte* (Madrid: Akal, 2010). ✓

Ernst Benkard, *Rostros inmortales. Una colección de máscaras mortuorias*, ed. by Gorka López de Munain (Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2013). ✓

Carlo Ginzburg, *Ojazos de madera: nueve reflexiones sobre la distancia* (Madrid: Península, 2000).

Ernst Hartwig Kantorowicz, *Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval* (Madrid: Alianza, 1985).

Louis Kaplan, "Photograph/Death Mask: Jean-Luc Nancy's Recasting of the Photographic Image," *Journal of Visual Culture* 9, no. 1 (Abril 2010): 45–62.

Gorka López de Munain, "La máscara mortuoria como imagen aurática", en: *Imagen y Muerte* (Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2013).

Gorka López de Munain, "Cultura visual de la fiesta barroca. Los retratos de presencias virtuales". Actas del Congreso Internacional de Emblemática, Madrid, 2011.

Louis Marin, "Poder, representación, imagen," *Prismas, Revista de historia intelectual*, no. 13 (2009): 135–153.

Víctor I. Stoichita, *Simulacros: el efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock* (Barcelona: Siruela, 2006). ✓

Victor Mínguez, *Los Reyes Distantes: Imágenes Del Poder en el México Virreinal* (Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1995).

Bibliografía complementaria

Jean Baudrillard, *Cultura y simulacro* (Barcelona: Editorial Kairós, 2008). ✓

Walter Benjamin, "La obra de arte en la época de su reproducción técnica," in *Discursos interrumpidos I*, by Jesús Aguirre (Madrid: Taurus, 1973), 17–60.

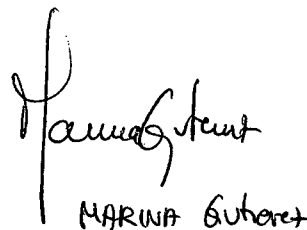
Georges Didi-Huberman, *La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte* (Paris: Éditions de Minuit, 2008).

Georges Didi-Huberman, *Lo que vemos, lo que nos mira*, trans. by Horacio Pons, 1ª (2ª reimpr.). (Buenos Aires: Manantial, 2010). ✓

Serge Gruzinski, *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)* (México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1994).

Louis Marin, *Le portrait du roi* (Les Editions de Minuit, 1981).

Jean-Luc Nancy, *Au fond des images* (Paris: Galilée, 2003).

MARINA SUBER

Unidad III El poder de las imágenes. Miradas, espectadores y conductas.

Contenidos

- Las imágenes milagrosas. Exvotos, ofrendas y otras prácticas votivas.
- Las imágenes animadas. De las figuras articuladas a los autómatas.
- La actitud iconoclasta. Orígenes y desarrollo.
- David Freedberg y los estudios sobre la teoría de la respuesta
- El espectador y la mirada.
- Las aportaciones de la neurociencia en el estudio de las emociones

Trabajos prácticos: Lectura de la bibliografía, exposición en clase y elaboración de fichas de análisis.

Bibliografía obligatoria

Georges Didi-Huberman, *Exvoto: imagen, órgano, tiempo*. (Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2013). ✓

David Freedberg, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. (Madrid: Cátedra, 2009). ✓

David Freedberg, *Iconoclasts and their motives* (Maarsen: G. Schwartz, 1985).

David Freedberg, "Memory in Art: History and the Neuroscience of Response", in: S. Nalbantian, P.M. Matthews and J.L. McClelland eds., *The Memory Process: Neuroscientific and Humanistic Perspectives* (Cambridge (MA): MIT Press), 2011, pp. 337-358.

David Freedberg, "Movement, Embodiment, Emotion", in: Th. Dufrenne and A.-C. Taylor, eds., *Cannibalismes Disciplinaires, Quand l'histoire de l'art et l'anthropologie se rencontrent* (Paris: INHA/Musée du quai Branly), pp. 37-61.

Serge Gruzinski, *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a "BladeRunner" (1492-2019)* (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1994).

Sonia Bueno Gómez-Tejedor and Marta Peirano, *El rival de Prometeo: Vidas de Autómatas Ilustres* (Madrid: Editorial Impedimenta, 2009). ✓

Fernando R. de la Flor, *De Cristo. Dos fantasías iconológicas, Estéticas* (Madrid: Abada Editores, 2011). ✓

Bibliografía complementaria

David Freedberg, "Immagini e risposta emotiva: la prospettiva neuroscientifica", in: Anna Ottani Cavina, ed. *Prospettiva Zeri* (Turin: Umberto Allemandi & C., 2009), pp. 85-105.

Jacques Ranciere, *El espectador emancipado* (Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2010). ✓

Luis Puelles Romero, *Mirar al que mira: Teoría estética y sujeto espectador* (Madrid: Abada Editores, 2011). ✓

Gabriela Siracusano, *El poder de los colores: De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas: Siglos XVI-XVIII* (México: Fondo de Cultura Económica, 2005).

Julius von Schlosser, *Histoire du portrait en cire* (Paris: Macula, 1997).

Unidad IV: Anacronismo y supervivencia de las imágenes: Aproximaciones a la teoría de Georges Didi-Huberman.

Contenidos

- Contextualización de la obra de Georges Didi-Huberman. Sus aportaciones a la renovación de la historia del arte.
- La imagen ante el tiempo. La puesta en valor del anacronismo.
- Historia del arte y antropología. El estudio de la supervivencia (*Nachleben, survival*) en relación a las imágenes. La influencia de Aby Warburg.
- Imagen, memoria, tiempo. Hacia una teoría del archivo.
- La representación del dolor. Las imágenes (pese a todo) del Holocausto.

Trabajos prácticos: preparación y consecución de un debate en clase acerca de la aplicación de las investigaciones de Georges Didi-Huberman en la antropología y la historia del arte.

Bibliografía Obligatoria

Walter Benjamin, *El origen del drama barroco alemán* (Madrid: Taurus, 1990).

Walter Benjamin, *Obras*, ed. by Rolf Tiedemann and Hermann Schweppenhäuser, vol. 1, 2 (Madrid: Abada, 2006).

Georges Didi-Huberman, *Fra Angelico. Dissemblance et figuration* (Paris: Flammarion, 1990).

Georges Didi-Huberman, *Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto* (Madrid: Editorial Paidós, 2004). ✓

Georges Didi-Huberman, *Ante el tiempo: historia del arte y anacronismos de las imágenes* (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008). ✓

Georges Didi-Huberman, *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg* (Madrid: Abada Editores, 2009). ✓

Georges Didi-Huberman, *Ante la imagen: pregunta formulada a los fines de una historia del arte* (Murcia: Cendeac, 2010).

Georges Didi-Huberman, *Lo que vemos, lo que nos mira*, trans. by Horacio Pons, 1ª (2ª reimpr.). (Buenos Aires: Manantial, 2010). ✓

Aby Warburg, *El ritual de la serpiente* (Madrid: Sexto Piso, 2008).

David Freedberg and Luis Vives-Ferrándiz Sánchez, *Las máscaras de Aby Warburg* (Barcelona: Sans Soleil Ediciones, 2013).

Bibliografía Complementaria

Georges Didi-Huberman, *La Imagen Mariposa*, trans. by Juan José Lahuerta (Barcelona: Mudito & Co, 2007).

Georges Didi-Huberman, *La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte* (Paris: Éditions de Minuit, 2008).

Aby Warburg, *El renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento Europeo* (Madrid: Alianza Editorial, 2005).

Anna María Guasch, *Arte y archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades* (Madrid: Ediciones AKAL, 2011).

Unidad V Arqueología de la cultura visual.

Contenidos

- Cuestiones de metodología. La arqueología según Giorgio Agamben y Michael Foucault.
- Imagen, poder, mirada. El panóptico de Bentham.
- Del barroco al neobarroco. La cultura del espectáculo.

Trabajos prácticos: Lectura de la bibliografía, exposición en clase y elaboración de fichas de análisis.

Bibliografía obligatoria

Giorgio Agamben, *Signatura rerum. Sobre el método* (Barcelona: Anagrama, 2010).

Guy Debord, *La sociedad del espectáculo* (Sevilla: Doble J, 2011).

Michel Foucault, *Nietzsche, la genealogía, la historia*, 6th ed. (Valencia: Pre-Textos, 2008).

Michel Foucault, *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*, trans. by Elsa Cecilia Frost (Madrid: Siglo XXI, 2010).

Fernando R. de la Flor, *Mundo simbólico: Poética, política y teúrgia en el Barroco hispano* (Ediciones AKAL, 2012).

Luis Vives-Ferrándiz Sánchez, "Una vida en imágenes: los daily photo projects y la retórica del instante," *IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual* 1 (October 25, 2011): 7-26.

Bibliografía complementaria

Omar Calabrese, *La era neobarroca* (Madrid: Ediciones Cátedra, 1999).

Luis Vives-Ferrándiz Sánchez, *Vanitas* (Encuentro, 2012).

4. Organización del Seminario.

Clases teórico-prácticas de 4 horas de duración de frecuencia semanal.

Se abordarán los principales debates teóricos de la Antropología de la Imagen y las problemáticas específicas del método de trabajo de campo con y sobre las imágenes.

5. Régimen de promoción y evaluación

Podrán inscribirse estudiantes interesados en trabajar en trabajar problemáticas vinculadas a la imagen, la historia del arte, los diferentes medios y soportes ligados a ellas como zona de problematización antropológica.