

Asignatura: Historia del arte.

Programa de contenidos.

Periodo lectivo: 2022

Régimen: Anual.

Plan de estudios: 2000

Carrera: Lic. Y Prof. En Filosofía. Materia optativa para otras carreras de Humanidades.

Docente responsable: Lic. M. Guadalupe Rinaldi.

Cantidad de horas semanales: 3 hs. de clases teóricas y 1 hs. de clases prácticas,

Total de hs: 120.

Objetivos Generales:

Que las/os estudiantes:

- Adquieran capacidad crítica y dominio de conceptos técnicos para lograr dimensionar problemas en el área de Estética e Historia del Arte apreciando la diversidad cultural.
- Que puedan reconocer obras pertenecientes a distintas culturas africanas y americanas para pensar y dialogar en torno a la distribución patrimonial de las mismas y las problemáticas subyacentes a la museización de la cultura.
- Que logren vincular problemas estético- políticos para acceder a debates contemporáneos en torno a las nuevas experiencias en el mundo de la técnica, el arte y los rituales.

Condiciones para la regularización:

75 % de aprobación de parciales y trabajos prácticos de investigación. (Con recuperación). Se realizará 2 parciales y evaluaciones que requieran la exposición de avances de investigación, presentación de mapas conceptuales, etc.

Condiciones para la promoción:

100% de aprobación de parciales y 90 % de trabajos prácticos o de investigación con nota 7(siete) o mayor calificación.

Aprobar 1 (un) proyecto de investigación para realizar un trabajo final monográfico.

Aprobar 1 (una) monografía.

Aprobar un coloquio final a partir de la defensa monográfica.

Estudiantes libres:

Quienes rindan en calidad de libres, serán examinados con los temas del último programa aprobado y sin ningún otra condición previa, en el marco de la Resolución H.No.350/17

Metodología:

Las clases se desarrollarán con la modalidad teórico-práctica. Según lecturas de orientación para el acceso al material seleccionado. La docente hará explicitaciones en torno a los problemas metodológicos suscitados en el Área de Historia del arte, seleccionando periodos de producción artística; poniendo el foco de interpretación en las tensiones y discontinuidades históricas que emergen a partir de un planteo crítico según los estudios contemporáneos sobre las prácticas culturales y la circulación de imágenes. Mostrará el desarrollo de tales conceptos y problemas al interior de los debates contemporáneos teniendo en cuenta hibridaciones culturales y horizontes diferenciales epistemológicos para integrar a los estudiantes en los debates actuales sobre la ruptura del paradigma hegemónico de la cultura; mostrando líneas metodológicas y puntos de vistas que se desprenden del post estructuralismo y la dialéctica.

Las/os estudiantes presentarán: informes de lectura, síntesis, mapas conceptuales, exposición de problemas y accederán a distintas interpretaciones en torno a imágenes relevantes para un abordaje de múltiples enfoques. También se orientará al equipo de investigación en el análisis de obras recurriendo a exposiciones en museos y salones para lograr cercanía con las mismas accediendo a colecciones de arte africano y otras obras que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de la provincia, Museo casa Arias

Rengel y otros. Todas estas actividades servirán de refuerzo para reivindicar y revalorizar la producción artística de las comunidades en tensión con el punto de vista hegemónico y la problemática distributiva de los patrimonios culturales.

Contenidos:

Unidad N° 1. Introducción y problemas generales.

Los problemas metodológicos actuales suscitados en el área de Historia del arte. Transversalidad y constelaciones disciplinares en torno a simbolismos y diversidades culturales e históricas.

Problemas generales: el dilema de las ciencias del arte ante las hibridaciones y la extensión del campo: ¿qué es arte y como diferenciar obras de arte respecto a otros objetos? Problemática ante la producción y distribución de imaginarios sociales de identificación: creatividad y experiencia estética.

Reflexión crítica sobre la *diferencia* como soporte para la valoración cultural.

Arte Franco Cantábrico: la función simbólica excedente de las imágenes antes de lo instituido como “arte”.

Arte paleolítico africano. Las recepciones e interpretaciones históricas en torno al simbolismo en el arte rupestre. La mirada histórica continuista en torno a la función mágica de las expresiones pictóricas en el arte del paleolítico superior. La emergencia simbólica figurativa y abstracta en simultáneo.

Multiculturalidad y Arte Africano: la proliferación de distintas culturas y etnias productivas de arte. El problema del *otro cultural* en la Historia del arte.

Identificación de distintas culturas africanas según su producción artística en el S XV, S. XVII y XVIII: la función de las obras al interior de las comunidades. La singularidad del fetiche como obra de arte. Congo: etnia

Songe, Luba: ceremonias secretas y rituales de protección. Relación con los antepasados.

Arte tribal, arte comunitario, su función en las culturas animistas en Malí: Dogón, Bambara, Senufo: estética estilizada y función ritual: Nyelenis, Tiwaras femeninas y masculinas. Zoomorfismo, danzas y rituales iniciáticos.

Nigeria: Mumuye, Yoruba, Benín: función de las obras: reforzar la solidaridad de los miembros de la comunidad. Escultura Lagalagana: diálogo con los propietarios, poderes adivinatorios e invocación de fenómenos naturales. Policromía y rasgos dramáticos con el objeto de alejar malas influencias.

Benín: el problema de la *museización* de las obras de arte. La extracción del patrimonio cultural africano por Europa. Incidentes con las tropas británicas en 1879 al mando del almirante S. Harry Rawson.

El problema actual de la recuperación del patrimonio cultural africano: 90 % de sus obras en museos europeos. La restitución de 27 obras de un catálogo de 90.000 de ellas. La aceptación francesa de la masacre colonial.

Camerún: Tikar: mascararas rituales fálicas, arte funerario, otros ritos, bendiciones de las semillas.

Gana: Ashanti: el problema del comercio de oro y esclavos. Objetos de valor con propósitos simbólicos.

Guinea: Baga: Fetiche Anok: su función en los rituales de fertilidad de la tierra, guerras, etc. El simbolismo de las escarificaciones en la piel y en las producciones escultóricas. La abstracción técnica y lo figurativo como funciones más allá de la estética.

Burkina Faso: Mossi, Bobo, Bwa: máscaras rituales “*hombo*” Abstracciones y geometrificaciones. Máscaras *coranga*: tabúes y rituales de purificación. influencia técnica en los grupos europeos vanguardistas.

El problema político desde la crítica del arte: la recepción occidental del arte africano: una historia diferencial, discontinuidades temporales y museización de la cultura ajena.

Bibliografía específica:

Brea.J.L .Estética, Historia del Arte, Estudios visuales. En Rev. Estudios Visuales N° 3 CENDEAC. 2006.

El cristal se venga.

Elías, Norbert, (1993) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Los Alemanes, Buenos Aires, Nueva Trilse, 2009. Fanon

F. 1853) Piel negra, máscaras blancas. Ed. Akal. España. Fragnals, M., África en América Latina, Unesco/Siglos XX, México, 1977.

Guillón. W. Breve Historia del arte africano. Ed.Alianza Forma.Madrid 1989.

Guasch A. Multiculturalidad y arte africano. Cuadernos del Ateneo. La laguna N°13. Nov.2002. Pp.59-66.

Grimson A. Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Ed.S XXI- Bs.As. 2018.

Hardt M. Negri A. Imperio. Trad. E. Sadler de la Ed de Harvard U Press, Cambridge, Masachussets. Ed. La cueva. 2000.

Jahn, J., Muntu: Las culturas de la Negritud, Guadarrama, Madrid, 1970.

Leon Argeliers. Introducción al estudio del arte africano. Ed. UH. Fac. de Artes y letras. La Habana. 2012.

Marco Greco A. África en el imaginario literario europeo. Los mitos europeos sobre África y sus incidencias en la sociedad francesa. UAB.Barcelona.2013.

Mignolo, W. y Gómez, P. (eds.), Estéticas y opción decolonial, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012.

Mignolo W.(2002) Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Ed: Akal Carolina del Norte.

Ondó N. África, entre la creación artística y el ritmo infinito del pensamiento. León 2014.

Revilla.Arte africano:_ Educacion , cultura e identidad.DEMPC. Universidad de Zaragoza. Aragón 2014.

Sow, Alpha y otros. Introducción a la cultura africana. Aspectos generales, Paris, Unesco – Serbal.1982.

Sarriugarte Gomez I. El arte africano: génesis de la plástica moderna occidental. Ed: UPV. Universidad del País Vasco.2021.

Unidad Nº 2:

La construcción de Occidente y el discurso hegemónico sobre “la cultura”.

Historiografía de la cultura: los nuevos enfoques y la ruptura de paradigmas hegemónicos.

El pensamiento mestizo según Gruzinski: las imágenes y el devenir.

Acercamiento a la etnografía desde la Historia del arte: las amalgamas culturales transidas de tensiones.

Mística ascetismo y escolástica versus humanismo erudito en Warburg.

Cultura Hopi y la concepción mágica del universo. Aportes de Warburg a la historiografía de la cultura. El ritual como experiencia umbral.

Hibridaciones, transiciones culturales y conexiones simbólicas. El papel ambivalente del arte.

La función de las imágenes: espacios dilatados y multiplicidad de civilizaciones.

El ritual de la serpiente: símbolos, huellas; imágenes y su necesidad biológica. Los estados evolutivos como conflicto.

Bibliografía específica:

Chamberlain M. La descolonización. La caída de los imperios europeos. Barcelona, Ariel.1997

Echeverría, Bolívar, "Definición de la modernidad" e "Imágenes de la blanquitud", en Modernidad y blanquitud, México, Editorial Era, 2016, pp. 13-33, 57-86.

Elías N. El proceso de la civilización. Investigaciones socio genéticas y psicogenéticas. Trad. RG. Cotarelo. Ed: FCE. 2002.

Gruzinski, S. La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.

Mignolo, Walter, Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad, y gramática de la descolonialidad, Buenos Aires, Editorial Del Signo, 2014, pp. 7-42.

Warburg A. El ritual de la serpiente. Trad J.Etorena Homache. Ed: Sexto piso. México 2004.

Atlas Mnemosyne. Ed.Akal. Madrid. 2000.

Sandro Mezzadra, Gayatri Chakravorty Spivak, Chandra Talpade Mohanty, Ella Shohat, Stuart Hall, Dipesh Chakrabarty, Achille Mbembe, Robert J. C. Young, Nirmal Puwar, Federico Rahola. Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales. Los artículos reunidos en esta edición han sido compilados por Sandro Mezzadra Traducción: Marta Malo.

Szir,Ruvituso, Burucúa, Kwiatkowski y otros. Ninfas, serpientes y constelaciones. La teoría artística de Aby Warburg.Ed. Traficante de sueños. 2021.

Nietzsche F. *El crepúsculo de los ídolos*. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza. Madrid 1980.

Rancière, J. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: Arcis - Lom. 2009

Unidad 3:

La crisis de la modernidad. Las relaciones entre lo popular y erudito en América Latina. La absolutización en la autonomía estética.

La politicidad del pensamiento artístico: la disputa por el dominio de las producciones simbólicas.

Las comunidades aborígenes y el “arte popular” como hibridación. Funciones rituales, estéticas y religiosas y lúdicas.

Los mitos y los rebasamientos de los símbolos.

La ruptura con las oposiciones binarias de Occidente: lo artístico y lo estético.

Mercancías, arte utilitario y dependencias: valores estéticos no aislados.

La creación colectiva en el arte popular y sus condiciones sociales de emergencia.

Bibliografía específica:

Dussel, E 1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, Buenos Aires, Planeta Plutón, 2015.

“Siete hipótesis para una Estética de la Liberación”, en Siete ensayos de Filosofía de la Liberación, Madrid, Trotta, 2020.

Dussel, E, Filosofías del Sur. Descolonización y transmodernidad, México, Akal, 2017.

Escobar T. Contestaciones. Arte y política desde América Latina. Textos reunidos de Tizio Esobar (1982-1921). Ed CLACSO. CABA. 2021.

Gómez, Moreno, P. Estéticas fronterizas: diferencias fronterizas y opción estética decolonial, Bogotá. Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.

Jameson, Fredric, “La deconstrucción de la expresión”, en El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Buenos Aires, Paidós, 2005, pp. 23-40.

Jiménez, José, “Arte es todo lo que los hombres llaman arte” en Teoría del arte, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, cap. 1, pp. 17-52.

Quijano, Aníbal, "Modernidad, identidad y utopía en América Latina", en *Modernidad, Identidad y América Latina*, Lima, Sociedad y política Ed., 1988, pp.45 a 69.

Rojas Reyes, Carlos, *Estéticas caníbales: del canon posmoderno a las estéticas*

caníbales, Cuenca, Fundación Municipal Bienal de Cuenca, 2011, pp. 95-131.

Habermas. *La modernidad como proyecto inconcluso*. Rev. Punto de vista N°21. Bs As. Agosto 1998.

Harvey D. *la condición de la post modernidad. Investigaciones sobre los orígenes del cambio cultural*. Ed Amorrortu. Bs. As. 2017.

Horkheimer, M. y Adorno, T. W., "La industria cultural. La Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta, 2003.

Miguel Morey y Hernán Ulm. *Ese Nietzsche*. Ed. Galería Fedro. Salta 2014.

Bibliografía complementaria:

Acha, J., Colombres, Adolfo, Escobar, Ticio, *Hacia una teoría americana del arte*,

Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2004.

Argan, Giulio C, *El arte moderno (Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos)*, Madrid, Akal, 1991.

Bandieri, Betina, "Cuando el horror nos convoca. La visibilización de la masacre" en Oliveras, Elena (ed.), *Estéticas de lo extremo*, Buenos Aires, Emecé, 2013, pp. 179-196.

Benjamin, W. *Sobre algunos temas en Baudelaire*, Buenos Aires, Leviatán, 1999.

Bowie, A. *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*. Ed. Visor, Madrid 1999.

Cacciari, Máximo, *El dios que baila*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Deleuze. *Nietzsche y la filosofía*. Trad. Artal. Ed. Anagrama. Barcelona. 1986.

De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza, 1979.

Dussel, Enrique, "Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular", en Filosofía de la Cultura y la Liberación, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de, 2006.

D'Almeida Topor H. L'Áfrique au XXe siècle, Paris, Armand Colin.1993.

Elíade M. El mito del eterno retorno. Ed. Alianza EMECE. Madrid 1972.

Fall, Yoro (...). Colonización y descolonización de África (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA /OPFFYL).

Fanon Frantz, Les damnés de la terre, Fondo de Cultura Económica, México, 1961.

Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.

Fernández Bravo A. La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha. Buenos Aires: Manantial.2000.

Fernández de Rota, J. Nacionalismo, cultura y tradición. Barcelona: Anthropos. 2005.

Giliome, H . "Sudáfrica" en Debates, 1987.

Geertz, Cl., La interpretación de la cultura, Gedisa, Barcelona, 1990.

, Conocimiento Local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas, Paidós, Barcelona, 1994.

Hadjicolaou, N (1979). La producción artística frente a sus significados, México: Siglo XXI.

Jauss, Hans-Robert, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986.

Jiménez, J. Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética, Madrid, Tecnos, 1986.

Teoría del arte, Madrid, Tecnos, 2002.

"Arte es todo lo que los hombres llaman arte" en Teoría del arte. Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, cap. 1, pp. 17-52.

Jáuregui, C, "Los monstruos del latinoamericanismo arielista: variaciones del apetito en la periferia (neo)colonial" en Canibalia: calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina, Madrid, Edit.Iberoamericana-Vervuert, 2008.

RES. H. N° 1056/2022

Kandinsky, Wassily, - Sobre lo espiritual en el arte, Buenos Aires, Andrómeda, 1994.

- "Sobre la cuestión de la forma", en La gramática de la creación. El futuro de la pintura, Barcelona, Paidós, 1996.

Kesteloot, L. (1967), Anthologie negro africaine: panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XX° siècle, Paris, Marabout.1967.

López, C, Nación y estado en los países independientes (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA).

Nkrumah, Kwame (1967), « Peuples des colonies, unissez vous ! » in Anthologie negroafricaine : panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XX° siècle, Paris, Marabout.

Senghor, L. S., Liberte I Negritude et Humanisme, Paris, Seuil, 1964.

Senghor, Léopold Sédar (1959). « Eléments constitutifs d'une civilisation d'inspiration negro africaine », in Négritude et Humanisme, t. 1.

Senghor, Leopold Sedar (1971). Liberte II Nation et voie africaine du socialisme, Paris, Seuil.

Picotti C., D., La Presencia Africana en nuestra identidad, Ed. del Sol, Buenos Aires, 1998.

Levi Strauss, Cl., Tristes Trópicos, Eudeba, Buenos Aires, 1968.

Nancy, Jean-Luc, La representación prohibida, Bs. As., Amorrortu, 2006

Nietzsche, F.; Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva), Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

Genealogía de la moral; Madrid, Alianza. 2001.

Fragmentos póstumos (1885-1889), Volumen IV, trad. J. L.

Vermal y J.B. Llinares, Madrid, Tecnos, 2006.

Oliveras, E. La levedad del límite Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000.

La metáfora en el arte, Buenos Aires, Emecé, 2007.

Ocampo, E. y Perán, Martí, Teorías del arte, Barcelona. Icaria, 2002

Rancière, J. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: Arcis.2009

Rancière, J. *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: Museo de Arte Contemporáneo. 2005.

Rancière, J. *El inconsciente estético*. Buenos Aires: Del estante. 2005

Rancière, J. *El viraje ético de la estética y la política*. Santiago de Chile: Palinodia.2006.

Sarti, G. "Actualidad de lo dionisiaco", en *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*, Buenos Aires, Emecé, 2008, pp. 175- 197.

Senghor, Leopold Sedar (1999). *Obra poética*. Introducción de Lourdes Carriedo (trad. y notas de Javier del Prado), Madrid, Cátedra, pp. 489.

Smith, Tony. Un estudio comparativo de la descolonización francesa e inglesa en *Comparative Studies in Society and History* 20, 1, 1978

Schiller, F, *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Buenos Aires, Austral, 1968.

Sylla, Abdou . « Les arts plastiques contemporains au Senegal », en *Ethiopiennes*, n° 80, Dakar. <http://www.refer.sn/article.php3>.2008

Schönberg, Arnold, *Tratado de armonía*, Madrid, Real Madrid, 1979, pp. 1-33.

Sow, Alfa y Honorat Aguessy, Pathé Diagne, *Introducción a la cultura africana: aspectos generales*, Serbal/ Unesco, Barcelona 1982.

Sultan, Olivier. *Life in Stone: Zimbabwe sculpture, Birth of a Contemporary Form*, Baobab Books, Harare, 1992.

Ulm H. *Rituales de la percepción. Artes, técnicas, políticas*. Ed: libros UNA. Colección Enfoques.CABA.2022.

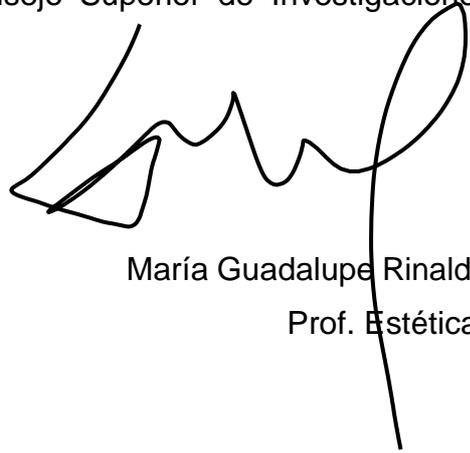
Vernant I.P *Figuración e imagen*. En *Metis. Revista de antropología del mundo griego antiguo*.

Oliveras, Elena, "La Estética de fines del siglo XX", en *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Emecé, 2018, cap. 9, pp. 325-377

Wellmer, Albrecht, *Líneas de fuga de la modernidad*, Buenos Aires, Fondo de CulturaEconómica, 2013.

RES. H. N° 1056/2022

Xirau, Ramón y Sobrevilla David (ed.), Estética, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid, Trotta / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

María Guadalupe Rinaldi.
Prof. Estética.