

Teoría de las Artes

Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

Curso Académico 2023-2024

Profesora: Lucila Mallart

Créditos: 5

Idioma de docencia: Castellano

Programa de la asignatura

(Puede sufrir modificaciones en función de las necesidades del curso y del grupo)

La asignatura consiste en una introducción a las tendencias actuales en la investigación en historia y teoría del arte, con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan a l@s estudiantes desarrollar sus propios trabajos de investigación en el futuro, dentro o fuera del contexto del máster. En concreto, la asignatura presenta diversos caminos a través de los cuales se ha abierto el campo disciplinario de la historia y la teoría del arte en las últimas décadas. Hablaremos del tránsito de la historia del arte hacia los estudios visuales, a través de casos de estudio provenientes en su mayoría del mundo hispánico. También se tratarán otras fronteras que están siendo exploradas en proyectos de investigación y exposición recientes, y que nos invitan a cuestionar qué es aquello que llamamos (o no llamamos) “arte”: las fronteras entre el arte y el espiritismo, entre el arte y la psiquiatría, o el concepto de falsificación. Cruzar y pensar sobre estas fronteras nos permite cuestionar los fundamentos teóricos, culturales y políticos de la historia del arte como disciplina, a la vez que hace posible tratar sobre actores y prácticas tradicionalmente ignorados por la historiografía.

1. Temas, lecturas y calendario

27 de septiembre

0. Introducción. Conocimientos previos y expectativas del alumnado. Dinámicas y funcionamiento del curso.

Güell, Núria. «El artista y el frutero». En *En riesgo: diagnósticos, propuestas y luchas en torno a la precariedad del arte contemporáneo*, editado por M. Concepcion Elorza Ibáñez de Gauna y Nerea Ayerbe Elola, 75-83. Madrid: Dykinson, 2020.

4 de octubre

1. De la historia del arte a los estudios visuales.

Mitchell, W.J.T. *Picture Theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1995, capítulo "The pictorial turn", pp. 11-34.

Labanyi, Jo. «Horror, Spectacle and Nation-formation: Historical Painting in Late-nineteenth-century Spain». En *Visualizing Spanish Modernity*, editado por S. Larson y E. Woods, 64-80. Oxford; New York: Berg, 2005.

Seminario 1. Análisis de imágenes provenientes de la prensa ilustrada catalana de finales del siglo XIX (grupo 101)

11 de octubre

2. Los estudios visuales en el mundo hispánico. Las imágenes como 'actantes' creadores de ideología, identidades, narrativas.

Mendelson, Jordana. «El Poble Espanyol / El Pueblo Español (1929)». En *Documenting Spain: Artists, Exhibition Culture, and The Modern Nation, 1929-1939*, 1-37. Pennsylvania State University Press, 2005.

D'Argenio, Maria Chiara. «From spectators to consumers: Citizenship in the Latin American illustrated press (1880s–1930s)». En *Citizenship in the Latin American Upper and Middle Classes*. Routledge, 2019.

Seminario 1. Análisis de imágenes provenientes de la prensa ilustrada catalana de finales del siglo XIX (grupo 102)

18 de octubre

3. Cultura visual y experiencias sensoriales. Ciudades y tecnologías del ocio.

Hernández Barbosa, Sonsoles. *Vidas excitadas. Sensorialidad y capitalismo en la cultura moderna*. Barcelona: Sans Soleil, 2022. (capítulo a concretar)

Sastre-Juan, Jaume, y Jaume Valentines-Álvarez. «Technological fun: The politics and geographies of amusement parks». En *Barcelona: An Urban History of Science and Modernity, 1888-1929*. London: Routledge, 2016.

Seminario 2. Análisis de imágenes fotográficas sobre la ciudad de Barcelona (grupo 101)

25 de octubre

4. Materialidad y objetos fotográficos. Tridimensionalidad, biografías y contextos culturales de las imágenes.

Klamm, Stefanie. «Reverse – Cardboard – Print: The Materiality of the Photographic Archive and Its Function». En *Documenting the World: Film, Photography, and the Scientific Record*, editado por Gregg Mitman y Kelley Wilder, 166-99. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Caraffa, Costanza. «Objects of Value: Challenging Conventional Hierarchies in the Photo Archive». En *Photo-Objects. On the Materiality of Photographs and Photo Archives in the Humanities and Sciences*, editado por Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider, y Petra Wodtke, 11-32, 2019.

Seminario 2. Análisis de imágenes fotográficas sobre la ciudad de Barcelona (grupo 102)

8 de noviembre

5. Clase in situ MNAC sobre el Repertorio Iconográfico de España (fecha provisional)

Mallart, Lucila, 'Archaeology, Archival Practices and National Identities in the Iconographic Repertoire of Spain (1915–1929)', *Nuncius: Journal of the Material and Visual History of Science*, 37, no. 3: 590-614.

Seminario 3 – Análisis de imágenes de contextos arqueológicos (grupo 101)

15 de noviembre

6. Arte y espiritismo. Perspectivas feministas en la historia del arte.

Pollock, Griselda. «Feminist interventions in the histories of art: an introduction». En *Vision and Difference: Feminism, Femininity and Histories of Art*, 1-17. London: Routledge, 1988.

Panel con Christine Macel i Lekha Hileman Waitoller con motivo de la inauguración de la exposición "Mujeres de la abstracción" en el Museo Guggenheim de Bilbao (22 de octubre de 2021 – 27 de febrero de 2022): <https://www.youtube.com/watch?v=otG-24WT5rs>

Programa "Les lliurepensadores: mèdiams, artistes i anarquistes" de *Les dones i els dies*, 27 de junio de 2021: <https://www.ccma.cat/catradio/alcarta/les-dones-i-els-dies/les-lliurepensadores-mediums-artistes-i-anarquistes/audio/1105592/>

Seminario 3 – Análisis de imágenes de contextos arqueológicos (grupo 102)

22 de noviembre

7. Arte y vudú. Arte y psiquiatría. Art brut.

Farquharson, Alex, y Leah Gordon, eds. *Kafou: Haiti, Art and Vodou*. Nottingham: Nottingham Contemporary, 2012. (capítulo a concretar)

Guerra, Carles, y Joana Masó, eds. *Tosquelles: como una máquina de coser en un campo de trigo*. Barcelona; Madrid: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; Arcadia; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2022. (capítulo a concretar)

Seminario 4 – Análisis de imágenes de la exposición “La mano guiada. Josefa Tolrà (1880-1959) - Madge Gill (1882-1961). Mujeres visionarias” (grupo 101)

29 de noviembre

8. De la falsificación al fake.

Banksy, *Exit Through the Gift Shop*, 2010: <https://www.youtube.com/watch?v=lqVXThss1z4>

Marzo, Jorge Luis. *La competencia de lo falso. Una historia del fake*. Madrid: Cátedra, 2018. (capítulo a concretar)

Kike Maíllo, *Oswald: El falsificador*, 2022: <https://www.ccma.cat/tv3/alcanta/sense-ficcio/oswald-el-falsificador/video/6229539/>

Seminario 4 – Análisis de imágenes de la exposición “La mano guiada. Josefa Tolrà (1880-1959) - Madge Gill (1882-1961). Mujeres visionarias” (grupo 102)

2. Metodología docente

Durante las clases plenarias se comentarán los temas y lecturas (o visionados) previstos en cada sesión, a través de un diálogo entre la profesora y el alumnado. Se requiere la preparación de las lecturas y la participación activa en clase para el correcto funcionamiento de las sesiones.

Durante los seminarios, aplicaremos las ideas tratadas en las clases plenarias al análisis de imágenes provenientes de distintos contextos: prensa ilustrada, fotografía, pintura... Uno de los seminarios se basará en la visita autónoma de l@s estudiantes a la exposición “La mano guiada. Josefa Tolrà (1880-1959) - Madge Gill (1882-1961). Mujeres visionarias”, que se puede visitar en el MNAC hasta el 5 de noviembre.

3. Sistema de evaluación

Seminarios (30% de la nota): Actividades presenciales, orales o escritas (en algunos casos, requerirán el envío de tareas a través del Aula Global). Se realizan de forma individual y/o en grupo.

Trabajo final (70% de la nota): Consiste en la presentación de un proyecto de investigación sobre un tema afín a la asignatura. Se realiza en grupo (3-4 estudiantes máximo). El texto deberá tener una extensión aproximada de 3.000-4.000 palabras y deberá presentar 1) un estado de la cuestión que permita señalar las lagunas de investigación existentes ('research gap'), 2) una pregunta o preguntas de investigación, y 3) una metodología, incluyendo fuentes primarias y secundarias.

4. Bibliografía complementaria:

Lecturas de apoyo sobre teoría, estética e historiografía del arte:

Berger, John. *Ways of Seeing* (1972): https://www.youtube.com/watch?v=OpDE4VX_9Kk

Bozal, Valeriano, ed. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. 2 vols. Madrid: Visor, 2010.

Exposición "Permanent Red" sobre John Berger, que se puede ver en La Virreina Centre de la Imatge hasta el 15 de octubre.

Hatt, Michael, y Charlotte Klonk. *Art History: A Critical Introduction to Its Methods*. Manchester: Manchester University Press, 2006.

Kultermann, Udo. *Historia de la historia del arte: el camino de una ciencia*. Madrid: Akal, 1996.

Preziosi, Donald, ed. *The Art of Art History: A Critical Anthology*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de la estética*. Madrid: Akal, 1991.

Wood, Christopher. *A History of Art History*. Princeton University Press, 2019.

Bibliografía general:

Bryson, Norman, Michael Ann Holly, y Keith Moxey, eds. *Visual Culture: Images and Interpretations*. Hanover; London: Wesleyan University Press, 1994.

DaCosta Kaufmann, Thomas, Catherine Dossin, y Béatrice Joyeux-Prunel, eds. *Circulations in the Global History of Art*. New York: Routledge, 2015.

Harrison, Charles, y Paul Wood, eds. *Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas*. Malden: Blackwell, 2003.

Mirzoeff, Nicholas. *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality*. Durham, NC: Duke University Press, 2011.

Mirzoeff, Nicholas, ed. *The Visual Culture Reader*. London: Routledge, 1998.

Schwartz, Vanessa R., y Jeannene M. Przyblyski. *The nineteenth-century visual culture reader*. New York and London: Routledge, 2004.

Tema 1:

Chateau Cantillana, Pierre. «Cultura visual e historia del arte: La puesta en evidencia de los estudios visuales». *Universum: revista de humanidades y ciencias sociales* 32, n.º 2 (2017): 15-28.

Jiménez del Val, Nasheli. «Los estudios visuales ‘en español’. Un estado de la cuestión». *El Ornitorrinco Tachado: Revista de Artes Visuales*, n.º 6 (2017): 9-22.

Moxey, Keith P. F. *El tiempo de lo visual: la imagen en la historia*. Barcelona: Sans Soleil, 2015.
Purgar, Krešimir, ed. *W.J.T. Mitchell's Image Theory – Living Pictures*. London: Routledge, 2017.

Tema 2:

Hernández Cano, Eduardo. «“Solitarios refugios de efemérides viejas”. Monumentos y ciudades históricas como símbolos nacionales en la prensa gráfica (1918-1930)». *Hispania* LXXIII, n.º 244 (2013): 377-408.

Jiménez Hernández, Wilson Ferney, Marcela Gené, Jorge Catala Carrasco, Felipe Botelho Correa, Marina Alvarado, y Maria Chiara D'Argenio. «Special Issue “Visualidad, modernidad y prensa ilustrada en América Latina (1880-1950c)”». *Revista Iberoamericana* 267 (2019).

Larson, Susan, y Eva Woods. *Visualizing Spanish modernity*. Oxford; New York: Berg, 2005.

Rodríguez-Galindo, Vanesa. *Madrid on the Move. Feeling Modern and Visually Aware in the Nineteenth Century*. Manchester: Manchester University Press, 2021.

Tema 3:

Degen, Monica Montserrat. *Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester*. London: Routledge, 2008.

Lauwrens, Jennifer. «Welcome to the Revolution: The Sensory Turn and Art History». *Journal of Art Historiography* 7 (2012): 1-17.

Rius, Núria F. *La ciutat davant la càmera. Imaginaris urbans al segle XIX*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2022.

Temas 4-5:

Baird, J.A. «Photographing Dura-Europos, 1928–1937: An Archaeology of the Archive». *American Journal of Archaeology* 115, n.º 3 (2011): 427-46.

Caraffa, Costanza, ed. *On Alinari: Archive in Transition*. Milano: a+mbookstore, 2021.

Edwards, Elizabeth, y Janice Hart, eds. *Photographs Objects Histories: On the Materiality of Images*. London; New York: Routledge, 2004, capítulo "Photographs as objects", pp. 1-15.

Riggs, Christina. «Photographing Tutankhamun: PhotoObjects and the Archival Afterlives of Colonial Archaeology». En *Photo-Objects. On the Materiality of Photographs and Photo Archives in the Humanities and Sciences*, editado por Julia Bärnighausen, Franka Schneider, Stefanie Klamm, y Costanza Caraffa, 291-308, 2019.

Schwartz, Joan M. «'We Make Our Tools and Our Tools Make Us': Lessons from Photographs for the Practice, Politics, and Poetics of Diplomats». *Archivaria* 40 (1995): 40-74.

Tema 6:

Bonet, Pilar. *La mèdium i el poeta. Una conversa astral entre Josefa Tolrà i Joan Brossa*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2020.

Bonet, Pilar, ed. *Josefa Tolrà. Médium y artista*. Mataró: Museu de Mataró, 2020.

Faxedas, Lluïsa. *Feminisme i història de l'art*. Girona: Documenta Universitaria, 2009.

Macel, Christine, y Karolina Ziebinska-Lewandowska, eds. *Mujeres de la abstracción*. Bilbao: Guggenheim, 2021.

Nochlin, Linda. «Why Have There Been No Great Women Artists?» En *Women, Art, and Power and Other Essays*, 145-78. London: Routledge, 2018. (traducción en: Nochlin, Linda. «¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?» En *Amazonas del arte nuevo*, 283-89. Madrid: Fundación MAPFRE, 2008.)

Tema 7:

Maizels, John. *L'Art brut: L'art outsider et au-delà*. London: Phaidon, 2015.

Masó, Joana. *Tosquelles: curar las instituciones*. Barcelona: Arcàdia, 2022.

Minturn, Kent. «Dubuffet, Lévi-Strauss, and the Idea of Art Brut». *Res: Anthropology and Aesthetics* 46 (2004): 247-58.

Rhodes, Colin. *Outsider Art: Art Brut and Its Affinities*. London: Thames & Hudson, 2022.