

La imagen como fuente para la historia 1 (2025-1)

Descripción y Justificación:

Dado que las imágenes han sido utilizadas en distintas épocas a lo largo de la historia como objetos de devoción o medios de persuasión, para proporcionar al espectador información o placer, hace de ellas testimonios y documentos que proporcionan información para el historiador sobre los hechos históricos y culturales que ha conformado a nuestras sociedades. En este sentido, entenderemos a la imagen como una construcción simbólica formada a partir de una serie de ideas ubicadas en contextos culturales e históricos muy concretos, los cuales determinan sus límites y horizontes; es así que la creación, producción y consumo de la imagen puede ser entendida como un "ejercicio cultural". Las imágenes no son reflejo o espejo de la realidad del ser humano, son más bien indicadores de cómo se representaba una sociedad, un individuo, una idea o un acontecimiento en un determinado período histórico. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que toda imagen desde su concepción está afectada por cierta intencionalidad, y que el tomarla como objeto de estudio es fundamental para la construcción mental de un hecho (histórico). Comprender, describir, analizar y contextualizar, así como cuestionar hasta qué punto y de qué forma ofrecen las imágenes un testimonio fiable del pasado, forman parte esencial en la formación de futuros historiadores que decidan hacer uso de las imágenes como fuentes históricas, y no como simples ilustraciones de sus textos.

Metodología:

En clase-conferencias el curso se desarrollará en dieciséis sesiones a partir de la discusión de lecturas elegidas para cada clase. Se examinarán, a través de temas selectos, los vínculos entre distintas corrientes de pensamiento histórico y problemas de intencionalidad en la configuración visual, más allá del ámbito artístico. Esto con la intención de identificar algunas de las principales propuestas metodológicas de la Historia del Arte como lo son la formal, la iconográfica e iconológica, la historia social del arte y la historia cultural, así como de las metodologías interdisciplinarias que proponen la Cultura Visual y los Estudios Visuales. Se buscará aplicar los principios de dichas corrientes metodológicas en la descripción y análisis de imágenes durante la clase mediante estudios de caso, para indagar hasta qué punto la imagen es una representación, expresión, reflexión o encarnación de su contexto; así como plantear preguntas tales como ¿Ofrecen las imágenes un testimonio fiable del pasado? ¿Qué fuerzas históricas conforman a la imagen?

De igual manera se buscará promover en los alumnos, no sólo el acopio de información en torno a los distintos conceptos estudiados, sino la lectura crítica de textos y la confrontación de perspectivas entre los autores tratados. Se alentará el análisis formal de la imagen para encaminarlas hacia una explicación histórica. De esta manera los alumnos podrán advertir que la actitud hacia las imágenes depende de diferentes momentos históricos que las equipan con profundas experiencias visuales y habilidades, así como estructuras conceptuales.

Al ser un curso que se llevará a cabo se implementarán dos pausas de 10 minutos en cada hora. Asimismo, se hará uso de videos que ayuden a la dinámica de la clase para llevar a cabo discusiones y proponer planteamientos de descripción y explicación de las imágenes.

Objetivos:

El objetivo del curso es incentivar a los alumnos a realizar investigaciones históricas utilizando o basándose en imágenes de todo tipo, incluyendo aquellas que no pertenecen al ámbito artístico. Pero, sobre todo, nos interesa que el alumno, más allá de conocer el nivel descriptivo, de erudición o compulsiva, que es necesario en el análisis de las imágenes, comprenda los múltiples niveles de discurso –político, religioso o social– implícito en el uso de ellas; incluso más allá de sus intencionalidades originarias o cuando las imágenes, por sí mismas, cobran vida y deviene en lo que ahora conocemos como "artefactos culturales". Asimismo, nos atañe que cada tema que se discuta durante el curso quede "problematizado" desde sus propios términos y limitantes.

Contenido temático:

Tanto en aspectos teóricos como prácticos, el curso estará dedicado a revisar las herramientas tradicionales de la Historia del Arte y de la Historia Cultural, con el fin de insertarnos dentro de la Cultura visual y de los Estudios visuales. De esta forma, a través del análisis y descripción de imágenes desde estas disciplinas accederemos a su discurso, considerando el contexto político, económico, religioso, social o cultural para un entendimiento global de la imagen. Es así que a partir de estas disciplinas buscamos acceder al campo de percepción de las imágenes, es decir, la relación con la sociedad que la constituye y la explica, así como valores que sustentan las ideologías que estas expresan. Esto con la finalidad de incorporar a la imagen como documento dentro del discurso histórico.

Contenido temático desglosado:

- Presentación del curso
  - Objetivos del curso
  - Metodología de trabajo

- Conceptos
- Contenido
- Evaluación.

- Ontología y Epistemología de la imagen
  - ¿Qué es una imagen?
  - Tipos de imágenes
  - Imagen: realidad y representación
  - Materialidad de las imágenes: imagen y medio (técnica)

- Percepción, explicación y descripción de la imagen
  - Los sentidos como fuente de conocimiento
  - Percepción de la imagen
  - Imagen y cultura
  - Perceptor e imagen: la significación

- Epistemología de la Historia, Historia del Arte, Historia Cultural, El giro lingüístico e icónico Cultura Visual y la *Contravisualidad*
- Imagen y palabra
  - El lenguaje y el orden epistémico. Michel Foucault y René Magritte.
- La imagen como documento histórico
  - Planteamiento de preguntas y problemas a partir de la imagen
  - Caso de estudio: Las Meninas de Velázquez (Las Meninas de Foucault y La epifanía real de Jonathan Brown).
- La imagen y el discurso
  - El orden del discurso de Foucault
  - Cuestiones de poder
  - *La estetización de la política y la politización del arte*. Walter Benjamin.
  - *La sociedad del espectáculo*. Guy Debord.
  - Arte y publicidad
- La imagen y otros discursos
  - Relatos visuales
  - Lo sagrado y lo sobre natural
  - Estereotipos
  - Cuestión de género
  - Imágenes y la violencia

Evaluación:

A partir de la elección de uno de los temas del programa el alumno realizará un ensayo centrado en el análisis crítico y formal de una imagen. El tema deberá estar claramente definido y, en función de él, desarrollar ideas, hipótesis y argumentos. El ensayo deberá contener introducción, desarrollo y conclusión. El manejo de información pertinente, necesaria y actualizada, así como la redacción correcta, forman parte de las habilidades a evaluar. En cuanto a los aspectos formales,

deberá tener una extensión de 5000 palabras aproximadamente (10 cuartillas de 30 líneas, interlineado 1.5, caracteres de cuerpo 12), además de portada, aparato crítico y bibliografía. El aparato crítico deberá estar correctamente organizado y la bibliografía incluirá entre 5 y 10 títulos seleccionados de acuerdo con el tema desarrollado.

Asimismo, se aplicará un examen de medio curso sobre los conceptos básicos para el análisis y descripción de la imagen en un formato de preguntas abiertas a responder en clase. Se requerirá un mínimo de ochenta por ciento de asistencia. Finalmente, la puntualidad y la participación activa forman parte de la calificación final.

Elementos utilizados para evaluar el proceso utilización en el enseñanza-aprendizaje e curso:

Asistencia y participacion 30%	Trabajos y medio tareas fuera del aula 20%	Ensayo Final 50%	Calificación 100%
---	---	-------------------------	------------------------------

Bibliografía general

- Arnheim, Rudolf. *El pensamiento visual*. Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1976.
- *Arte y percepción visual*. Madrid. Alianza Forma, 1979.
- Barasch, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*, Madrid: Alianza, 2001.
- Baxandall, Michael. *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. España: Blume, 1989.
- Bauer, Hermann. *Historia gráfica del arte*. Madrid: Taurus, 1983.
- *The End of the History of Art?* Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.
- Black, Max, “¿Cómo representan las imágenes?”, en *Arte, percepción y realidad*. España: Paidós 6ª impresión, 2016.
- Bozal, Valeriano (editor). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas volumen 1 y 2*. Madrid: Visor, 1996, 2000.
- Brea, José Luis (editor). *Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Akal, 2005.
- Burke, Peter. *Formas de historia cultural*. Traducción de Belén Urrutia, Madrid: Alianza, 2000.
- *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica, 2001.
- Burke, Peter (editor). *Formas de hacer historia*, Traducción de José Luis Gil Aristu. España: Alianza-Universidad, 1996.
- Debord, Guy. *La Sociedad del espectáculo*. La Marca, 1995.
- Debray, R. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona, Paidó, 1994.
- Didi-Huberman, Georges, *Falenas. Ensayos sobre la aparición 2*, Shangrila, Santander, 2015.

- *Las imágenes son un espacio de lucha*, en
<http://www.blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-lucha>, 2010.
- Dondis, D. *La sintáxis de la imagen? Introducción al alfabeto visual*, Gustavo Gili, 2002.
- Fernández Arenas, José. *Teoría y metodología del arte*, Barcelona: Anthropos, 1986.
- Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas*, México: Siglo XXI, 1978.
- *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, Barcelona: Anagrama, 1981.
- *El orden del discurso*, Barcelona: Tusquets, 1987.
- Déotte, Jean-Louis. *La época de los aparatos: 1 a ed.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2013
- Foncuberta, Joan. *La furia de las imágenes*. Galaxia Gutenberg, 2016.
- Forgus, R. H. *Percepción. Proceso básico en el desarrollo cognoscitivo*. Editorial Tirlas, México, 1983.
- García Varas, Ana (editor). *Filosofía de la imagen*. España: Universidad de Salamanca, 2011.
- Gombrich, Ernst. *El sentido del orden*. Gustavo Gili, 1980.
- Gombrich, Ernst. *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid: Debate, 2000.
- Jiménez, José. *Teoría del arte*, Madrid: Tecnos, 2002.
- Lowe, Donald M. *Historia de la percepción burguesa*. México: FCE, 1986.
- Marías, Fernando (editor). *Otras Meninas* España: Siruela, 1995.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2003.
- *The Right to Look. A counterhistory of visuality*: Duke University Press, 2011.
- *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*, México: Paidós, 2016 Moxey,
- Keith. "Visual Studies and the Iconic Turn", en *Journal of Visual Culture*, Vol. 7, No. 2, 2008, pp. 131-146.
- Olivares, Elena (editora). *Cuestiones de arte moderno. Hacia un nuevo espectador*. Buenos Aires: Emecé, 2010.
- *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires: Emecé, 2013.
- Panofsky, Erwin. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza, 2002.
- Plazaola, Juan. *Modelos y teorías de la Historia del Arte*, San Sebastián: Universidad de Deusto, 2003.
- Rancière, Jaques. *El destino de las imágenes, El reparto de lo sensible: estética y política*, Buenos Aires: Prometeo, 2000.
- *El malestar de la estética*, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011.
- Villafañe, J y Minguez, N (1996-2002). *Principios de Teoría de la Imagen*. Madrid, Pirámide.
- Villafañe, Justo. *Fundamentos metodológicos de la teoría de la imagen*. Madrid, Editorial Universidad Complutense, 1981.
- Walter, John A. *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona: Octaedro, 2002.
- Walzer, Alejandra. "Entorno a la definición de imagen como representación de la realidad". *Revista Doxa*. 2021.
- Zamora Águila, Fernando. *Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación*, México: ENAP_UNAM, 2013.