

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2020/2021

Nº de proyecto 125

Microhistorias en movimiento: los creador@s de la Historia del Arte como disciplina científica

DIR. Helena Pérez Gallardo

Facultad de Geografía e Historia

Departamento de Historia del Arte

Universidad Complutense de Madrid

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto (Máximo 2 folios)

El objetivo de este Proyecto de Innovación Educativa es la creación de contenidos digitales basados en la realización de videos de 10-12 minutos de duración en los que se recrea, analiza y expone las biografías y metodologías de los fundadores de la Historia del Arte. Estos videos constituyen un archivo documental disponible a través de los Canales de Youtube, Anchor y Spotify del grupo de Investigación “Figuración, representación e imágenes de la arquitectura”, con enlaces y difusión a través de la Facultad de Geografía e Historia, disponibles y visible a toda la comunidad educativa y científica.

Los videos han sido realizados por los propios alumnos como parte de las actividades de los Seminario de Prácticas de distintas asignaturas de Grado en Historia del Arte como Arte de la Ilustración y del siglo XIX (periodo en el que “nace” oficialmente la disciplina de la Historia del Arte), Teoría y Metodología de la Historia del Arte, Arquitectura y Modernidad, Arte Griego, Arte Romano y Arte del Siglo XVI (estas últimas asignaturas con una importantísima literatura artística).

2. Objetivos alcanzados

Con este Proyecto de Innovación Docente se han cumplido los siguientes objetivos:

1. Se ha generado y ampliado los espacios de intercambio e intercomunicación entre profesores, estudiantes y sociedad a partir de la creación de estos videos y su difusión tanto en los canales de Canal de Youtube, Anchor y Spotify, como a través de las redes sociales y webs vinculadas al Grupo de Investigación UCM, Figuración, representación e Imágenes de la Arquitectura.
2. Se ha creado un archivo visual donde se encuentren no sólo l@s iniciador@s y creador@s de la disciplina de la Historia del Arte, sino también los profesores actuales que forman parte de la Facultad de Geografía Historia y que han continuado desarrollando esta disciplina a través de sus escuelas e investigaciones.
3. Este Proyecto de Innovación hace un especial hincapié en las Historiadoras del Arte, invisibles en la mayoría de historias de la disciplina. Figuras como Norma Baude, Linda Nöchlin, Gisèle Freund, Griselda Pollock, Rosalind Krauss, etc.

4. Se ha fomentado los ciclos de innovación social-emprendizaje hacia una mayor practicidad y transversalización de conocimientos y experiencias entre profesores, estudiantes y sociedad, avanzando hacia formas de autoaprendizaje y auto-organizativas.
5. Ha familiarizado y dotado de recursos como una parte del aprendizaje de los alumnos de instrumentos digitales y virtuales que les sirvan en su futura carrera profesional.
6. Ha visibilizado el trabajo de los Historiadores del Arte y sus importantes logros en la transferencia del conocimiento a través de sus libros, exposiciones, vinculaciones con Academias, Museos, Ministerios, etc.
7. ha puesto al alumno en contacto con experiencias docentes innovadoras.
8. Se han desarrollado técnicas y metodologías innovadoras que han participado al estudiante.
9. Han hecho atractiva la formación y actualizar las metodologías de enseñanza haciéndolas más dinámicas y próximas al alumno utilizando los lenguajes digitales, lo que se ha evidenciado en las encuestas docentes.

3. Metodología empleada en el proyecto

La metodología de trabajo tiene una vertiente interna y otra externa, que han de resultar coherentes y correspondientes. En cuanto a la primera, los profesores que conforman este grupo de investigación elegirán los historiador@s del arte a estudiar y recrear en los videos por los alumnos, y diseñarán y pondrán en marcha esta iniciativa docente innovadora en sus respectivos cursos, donde primarán elementos comunes como el trabajo en grupo y la autoorganización, convertidos en aspecto esencial de la docencia.

Por ello, como parte de las Actividades de Seminario que formarán parte del sistema de evaluación de las asignaturas de las que los miembros del equipo han sido los responsables en el curso académico 2020-21, e incluyeron la realización de un video sobre un historiador del arte que haya dedicado sus trabajos a dicha temática o periodo artístico.

Las asignaturas cubren tanto el primer como el segundo cuatrimestre de los estudios de Grado en Historia del Arte y del Máster de estudios Avanzados en Museos y Patrimonio: Arte de la Ilustración y del siglo XIX, Teoría y Metodología de la Historia del Arte, Arquitectura y Modernidad, Arte Griego, Arte Romano, Arte del Siglo XVI y Arquitectura de museos

Para la realización de los videos, cada profesor con la ayuda de los miembros del equipo llevaron a cabo dos sesiones formativas en la creación de guiones de trabajo y del uso del software disponible para la realización de los mismos. A lo largo del cuatrimestre se llevarán a cabo tantas tutorías como el alumno necesite para realizar su trabajo. Los videos fueron realizados por equipos de al menos 2 alumnos y la duración de cada uno va de de los 8 a los 15 minutos.

Tras la entrega de los videos, para lo cual el alumno contará con todo el cuatrimestre para realizarlo, serán posteriormente doblemente evaluados: el primero por el equipo que conforman este proyecto que cuenta, tanto con profesores como por alumnos egresados y becarios de investigación, para que el análisis de cada uno de los trabajos cuente con diferentes puntos de vista en función de la vinculación con la docencia universitaria. La segunda evaluación fue llevada a cabo por los alumnos participantes en cada asignatura que deberán elegir y razonar la puntuación de los mejores videos realizados.

Tras su evaluación, han sido publicados en la web y canal de Youtube del Grupo de Investigación, Figuración, representación e Imágenes de la Arquitectura, del que forman parte todos los profesores y alumnos implicados en este Proyecto de Innovación Educativa.

4. Recursos humanos

Al introducir una variedad de elementos audiovisuales –vídeos, imágenes, audios, etc.– en el aula, la clase se transforma en algo más dinámico y entretenida de lo habitual, además de que el vínculo con el alumno se hace mas próximo al utilizar sus propios lenguajes de comunicación a través del mundo digital. Al promover nuevos retos e innovar con estas fórmulas de enseñanza se está motivando a los estudiantes a tener una participación más activa y a involucrarse más en su propio proceso de aprendizaje.

El impacto ya ha podido testarse gracias al proyecto piloto realizado durante el curso pasado en las asignaturas de Arte de la Ilustración y el siglo XIX y Teoría y metodología de la Historia del Arte y el balance ha sido muy positivo. Todos los alumnos matriculados llevaron a cabo esta actividad, se fomentó la participación y el trabajo en equipo y además la valoración de los alumnos fue en las encuestas de Docencia, muy positivas.

Los indicadores de este proyecto han sido dos fundamentalmente: uno, a través de la visualización y el número de entradas al canal en el que se visualizarán los videos; el segundo a través de las propias encuestas de los alumnos del programa Docencia.

Los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto, móviles o tablets, además de ordenadores al alcance de todos los alumnos, y los que han carecido de medios se les ha facilitado por parte de los responsables del proyecto, además de todo el soporte de software necesario.

La viabilidad está garantizada en estos momentos de emergencia sanitaria, ya que en el caso de tener impedimentos de presencialidad, este trabajo ha sido fácilmente realizable a través de la comunicación de plataformas docentes, como el propio Campus Virtual o plataformas como Collaborate, además de que las sesiones formativas también pueden realizarse por estos medios virtuales.

En consecuencia los tiempos de realización y su materialización incluso de forma no presencial, junto a las facilidades tecnológicas, han hecho posible la viabilidad de este proyecto.

5. Desarrollo de las actividades (Máximo 3 folios)

El objetivo de este proyecto parte de la idea manifestada al comienzo de este proyecto de innovación docente, quería destacar la importancia de las distintas escuelas metodológicas en los modos de explicar y construir la disciplina de la Historia del Arte. Es algo que resulta de especial relevancia en la formación del futuro historiador del arte para que pueda adquirir los recursos necesarios para su posterior desarrollo profesional, tanto en el ámbito académico, científico o museográfico.

El trabajo que hemos titulado Microhistorias en movimiento: I@s creador@s de la Historia del Arte como disciplina científica, se ha enmarcado en la Semana de las Ciencia, ofreciendo al alumno la posibilidad de exponer sus trabajos en distintos formatos, como han sido el del póster expositivo ubicado en las instalaciones de la facultad o mediante la realización de un vídeo que se puede visualizar en el canal de

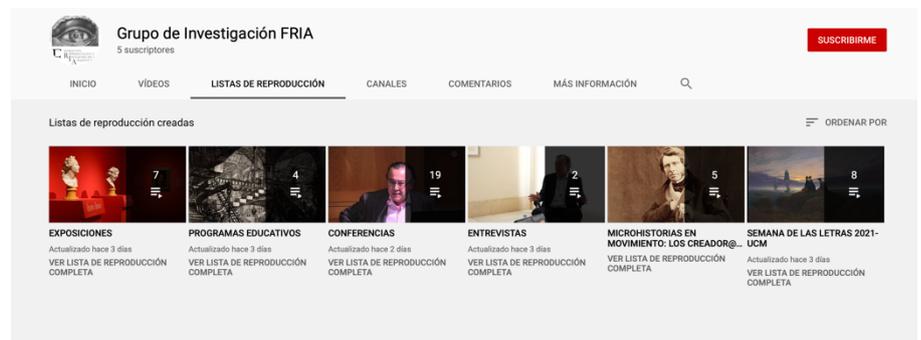
Youtube del Grupo de Investigación que co-dirijo junto al profesor delfín Rodríguez Ruiz, con un enlace directo en el canal de la Facultad de Geografía e Historia. El vídeo se realiza en grupos de 3 alumnos y su duración no debe exceder los 10-15 minutos, donde el grupo de alumnos deberán describir la biografía, la metodología y las principales obras del historiador. El formato es libre pudiendo ser la entrevista, el documental, la dramatización, etc.

Los enlaces en los que pueden verso los vídeos son los siguientes:

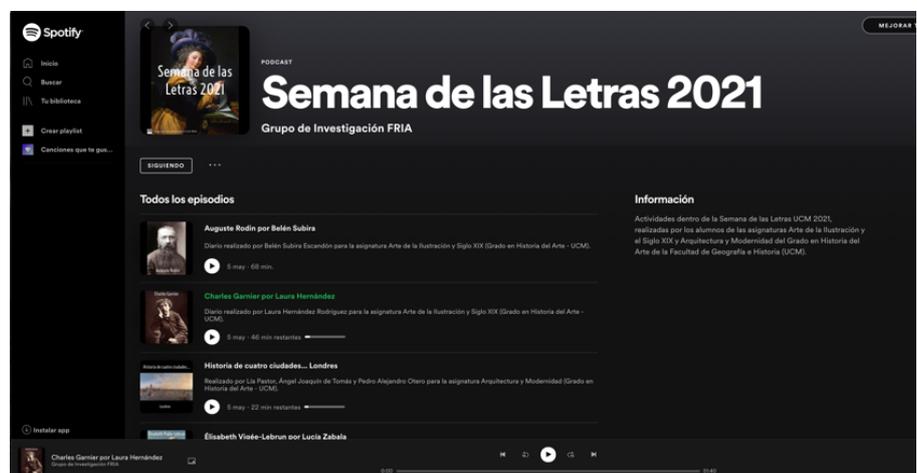
YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCIclm8g_-57ICdRw366aR5w

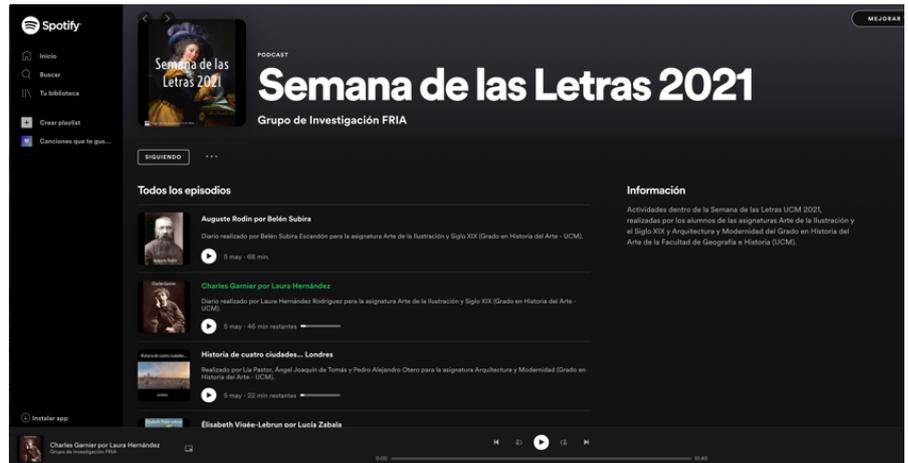
https://www.youtube.com/channel/UCIclm8g_-57ICdRw366aR5w/playlists

SPOTIFY

ANCHOR

Este proyecto ha sido presentado además, a dos iniciativas de las que la Universidad Complutense de Madrid es partícipe, como han sido la Semana de las Ciencias y la Semana de las Letras, a través, por una parte de la grabación de los videos y de podcast disponibles en las plataformas Spotify, Anchor y YouTube.

Además, se realizó la exposición de pósters basados en los videos de los historiadores que formaron parte de la Semana de la Ciencia.

6. Anexos

Ejemplo de póster presentado en la Semana de la Ciencia como exposición de los alumnos que e desarrolló en la Facultad de geografía e Historia.

Albert Boime (1933-2008)

BIOGRAFÍA

Nacido en San Luis Missouri un 17 de marzo de 1933. Proviene de una familia judía europea, que emigró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, algo que influyó en su visión ante las injusticias sociales. Por eso, su trabajo hace hincapié en la historia social en diferentes períodos. Después de cumplir su servicio militar, se licenció en Historia del Arte en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), completando su carrera académica doctorándose en la Universidad de Columbia.

En 1963 y 1968. Recibió un B.A. en el grado de la Universidad de California en Los Ángeles, además, de un doctorado de la Universidad de Columbia. Entre los años 1968 y 1972, enseñó en la Universidad Estatal de Nueva York, en lo que ahora sería la Universidad de Stony Brook. Es cuando desde 1972, tras seis años dando clases en SUNY Binghamton, se convirtió en 1979 en miembro de la UCLA. Autor de más de 140 libros y artículos.

METODOLOGÍA

Su metodología se caracterizaba por tener una orientación alternativa, en la que percibe las obras artísticas como documentos sociales y políticos, en lugar de expresiones artísticas únicamente. También, trataba de mostrar cómo los acontecimientos históricos de una época determinada influyen en gran medida en la producción artística de los artistas que viven en ella. En sus obras, en numerosas ocasiones Boime trataba de atraer la atención hacia artistas o temas que, en su opinión, tuvieron una gran repercusión en la Historia del Arte, y que sin embargo fueron ignorados o pasados por alto. Su trabajo abarcó muchos ámbitos de la Historia del Arte en Europa y América, sobre todo dentro del siglo XIX en Europa. Algunos críticos no coinciden con las investigaciones del profesor Boime, mientras que muchos otros la apoyaron.

OBRAS

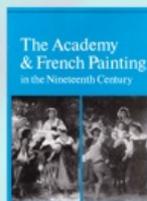

The Birth of Abstract Romanticism: Art for the New Humanity: Rumi and the Paintings of Kamran Khavaran

Al examinar las fuerzas políticas que motivaron a los creadores y buscadores de arte, y al revelar las fuentes ocultas en la producción visual, realmente creí que estaba contribuyendo a la emancipación del pensamiento, al menos en un pequeño rincón de la mente de mis alumnos y lectores. "Así, la historia del arte se convirtió en mi razón de ser, un vehículo para mejorar la vida de mis conciudadanos y al mismo tiempo provocar un cambio nanométrico hacia la justicia social en la sociedad".

Historia Social del Arte Moderno

Pasó a ser verdaderamente conocido con su Historia Social del Arte Moderno, obra dividida en tomos, publicada por la Universidad de Chicago Press por primera vez en 1987 bajo el sobrenombre *Arte en una era de revolución, 1750-1800*; tres años después es cuando se publica *Arte en una era de bonapartismo, 1800-1815*. Siendo ya, en el siglo XXI, cuando en 2004 sale a la luz *Arte en una era de contrarrevolución, 1815-1848* y *Arte en una era de lucha civil, 1848-1871*, en 2007.

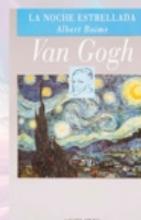

The Academy & French Painting in the Nineteenth Century

Este, su primer libro, fue editado por Phaidon en el año 1971. En él, habla en profundidad sobre la Academia de Bellas Artes de Francia, que instruyó bajo una formación conservadora, de reglas muy limitadas, haciéndose notar en prácticamente toda la pintura del siglo XIX, hasta la llegada de la innovación artística, que llegó principalmente de la mano del Impresionismo.

Van Gogh: la noche estrellada: la historia de la materia y la materia de la historia

También, destacó por su reinterpretación de La noche estrellada de Van Gogh, con la que se posicionó ante la Sociedad Astronómica Americana en 1985, declarando que esta obra era una representación extravagante de los cuerpos celestes y no una simple pintura de un enfermo mental, como se había denominado hasta entonces a este increíble artista.

Bibliografía

- Foxon, Margale. "Albert Boime, Leading Art Historian, Dies at 75". New York Times, 1 nov 2008 (consultado en línea 19-10-2019). <https://www.nytimes.com/2008/11/02/arts/design/02boime.html>
- Reurke, Mary. "Art historian viewed works from social, political standpoint". Latimes, 23 oct 2000 (consultado en línea 19-10-2019). <http://www.latimes.com/arts/la-sp00-10-23-art-boime23-story.html>
- <http://www.albertboime.com/index.cfm> (consultado en línea 22-10-2019)
- <https://www.uva.es/~33919942> (consultado en línea 22-10-2019)
- <http://arthistorians.info/boime> (consultado en línea 23-10-2019)

Todos los derechos reservados para el autor de la obra de arte de fondo: Kamran Khavaran.

NORA EL RUIZ MORENO
INES Mª RUBIO ANTON

John Rewald (1912-1994)

Biografía

John Rewald, nacido Gustave Rewald, fue un historiador del arte, conservador, profesor y autor alemán que nació en Berlín en 1912, procedente de una familia judía de clase media.

Estudió en la escuela Luchtwerk, y entre 1931 y 1936 estudió Historia del Arte en varias universidades, donde fue alumno de Panofsky y Saxl. En 1932 fue admitido en la Sorbona durante un año, pero con el ascenso de Hitler se vio obligado a permanecer en Francia como exiliado, y en este tiempo conoció al pintor alemán Leo Marchtz.

A lo largo de su vida se casó en dos ocasiones, la primera en 1939 con Estelle Haimovici. En 1941 se trasladó a Estados Unidos, donde se casó con Alice Bellony en 1956, y en 1976 falleció de cáncer su hijo, Paul Reward, a los 32 años.

John Rewald murió a los 81 años debido a una insuficiencia cardíaca, y fue enterrado en Aix-en-Provence, donde Paul Cézanne vivió y trabajó.

Trabajos y obras

Su traslado a Estados Unidos en 1941 estuvo alentado por Alfred Barr, Jr., director del MOMA. Allí trabajó como intérprete para el Departamento de Guerra y organizando exposiciones para el MOMA y otros museos.

Barr convenció a la Durand-Ruel Gallery para hacer una contribución al museo, la cual otorgó a Rewald para completar su obra *The History of Impressionism*.

Entre 1961 y 1964 trabajó en Princeton, y en 1964 se unió a la Facultad de Arte de Chicago hasta 1971. En este tiempo escribió el volumen sobre Gauguin para la serie *Library of Great Painters*, publicada por H. N. Abrams.

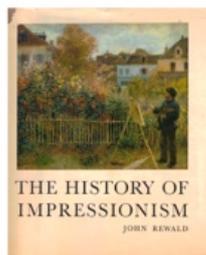
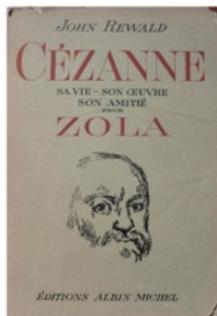
En 1977 organizó la exposición *Cézanne: The Late Work* para el MOMA, y en 1979 realizó una serie de conferencias en la National Gallery of Art que fueron publicadas como *Cézanne and America*.

Rewald se retiró de la City University of New York en 1984, y dos años después fue galardonado con el Mitchell Prize por su disertación *Cézanne et Zola*, la cual se tradujo para incluirse en su obra *Cézanne: A Biography*.

A lo largo de su vida también trabajó como asesor para varios coleccionistas de arte, como J. H. Whitney y P. Mellon, a quienes aconsejó en la adquisición de obras para sus colecciones privadas y para donaciones.

Cézanne et Zola, 1936

Mientras estudiaba en París, Rewald convenció a Henri Focillon para escribir su disertación sobre Cézanne, un artista demasiado reciente en el momento como para ser considerado tema de estudio. Finalmente escribió un texto que tituló *Cézanne et Zola*, en el que trata la amistad entre estos dos artistas.

The History of Impressionism (1946) y *The History of Post-Impressionism* (1956)

La beca que le fue concedida en Estados Unidos le sirvió para trabajar en estas dos obras. En comparación con otros textos, estos son más cortos en el análisis de los movimientos, aunque proporcionan una magnífica documentación y siguen siendo el máximo referente para la cronología del arte francés de finales del siglo XIX.

The Paintings of Paul Cézanne: A Catalogue Raisonné (1996)

Los *catalogue raisonné* son textos cruidos en los que se documentan las obras de un artista. Este catálogo en particular fue realizado por Rewald en colaboración con W. Feilchenfeldt y J. Warman, y fue publicado en 1996, dos años después de la muerte de Rewald.

BERTA LÓPEZ y MARÍA FERNÁNDEZ

Griselda Pollock (1949)

Biografía

Griselda Pollock nace en Sudáfrica el 11 de marzo de 1949, pero cuando es muy pequeña se muda a Canadá, posteriormente se irá a vivir a Gran Bretaña, donde estudiará Historia Moderna en la universidad de Oxford (1967-1970). También durante esta etapa de formación, estudiará Historia del Arte Europeo en el Courtauld Institute of Art.

Obtuvo su doctorado en 1980 con sus estudios en Van Gogh y la pintura de los Países Bajos. Ha sido profesora en el Canterbury College of Art en la Universidad de Reading (1972-74) y en la de Manchester (1974-1977). Actualmente ejerce como profesora de Historia Social y Crítica del Arte en la Universidad de Leeds desde 1977.

Metodología

En su trabajo, es reconocida por su desafío a los principales trabajos de la Historia del Arte que han excluido el papel de la mujer y su exploración de las estructuras sociales que han conducido a este proceso de exclusión. En sus últimos trabajos ha colaborado con diferentes mujeres de diferentes disciplinas. En cuanto a su metodología, su fuente principal para la investigación son los textos de los filósofos teóricos culturales de Francia y relaciona el arte con el psicoanálisis, centrándose principalmente en la estética del Arte Contemporáneo y temas como el papel de la mujer y su estructura social. A pesar de sus muchos estudios sobre mujeres artistas como Mary Cassatt, Eva Hesse, y Charlotte Salomon, no hay que olvidar que también es especialista en artistas como Jean-François Millet, y Van Gogh. Griselda Pollock propone una deconstrucción del discurso canónico de la Historia del Arte para poder analizar el lugar que han ocupado las mujeres dentro de la cultura, citando a Pollock en *Vision & Difference* (1988): "causando una revolución en la disciplina del arte pero dejando intactos los límites interdisciplinarios".

Domènec Llobet / O / Professorat Griselda Pollock

Obras

Durante los años 70 del siglo XX, un movimiento de historiadoras feministas centraron sus investigaciones en la deconstrucción de la figura de la mujer como objeto de inspiración del genio creador masculino y buscaron una reafirmación de la figura de la mujer en otras representaciones y en otros papeles de la sociedad. Algunas de estas historiadoras que sedimentaron la base de lo que hoy en día son los estudios de género son Linda Nochlin, Rosalind Krauss o la propia Griselda Pollock.

Los estudios de Pollock han aportado un nuevo enfoque a la Historia del Arte, y sus obras, en las que trata todas estas cuestiones, han sido de gran influencia para otras historiadoras, como Rozsika Parker, con la que colabora en *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*, o como María Gimeno, que es una artista zamorana que, inspirada en este libro de Pollock y Parker, realizó en 2017 una performance, llamada "Queridas Viejas" en la cual, vestida de hombre y cuchillo en mano, arranca las páginas del libro *La Historia del Arte* de Gombrich, sustituyendo las páginas en las que solo salen artistas masculinos por alguna de las mujeres a las que se han dejado de lado en casi 700 páginas de volumen. A continuación, alguna de las obras más importantes de Pollock.

Gender and the colour of art History

Repasa desde una mirada feminista a diferentes artistas, la autora nos habla sobre el desnudo y los retratos de las mujeres en la Historia del Arte. Pollock explora los caminos en los que el racismo ha sido una vía fundamental en la Historia o la Historia del Arte, exponiendo preguntas sobre la cultura, el sexo, o la etnia. Utiliza como ejemplo de racismo y "colonización cultural" los viajes de Van Gogh y Gauguin a Tahití con el fin de mostrar una visión autocrítica del género y de la etnia en la Historia del Arte.

Mary Cassatt: painter of modern women

Biografía de la pintora Mary Cassatt, donde habla de su obra y las influencias que tuvo a lo largo de su producción artística. La autora trata el tema del papel de la mujer del siglo XIX en distintos ámbitos de la vida tanto cotidiana como social. Hace hincapié en el estudio de las mujeres en situaciones de exclusión social como prostitutas, o el tratamiento del cuerpo desnudo femenino. Pollock pone especial interés en la representación contrapuesta que Cassatt realiza de los roles de las mujeres en la sociedad.

Old Mistresses: Women, Art and Ideology

Realiza un repaso de las mujeres retratadas a lo largo de la historia, y deconstruye los estereotipos de lo femenino hasta el siglo XX. La obra parte de preguntarse por qué en el siglo XX se relaciona el genio artista únicamente con el género masculino privando a las mujeres de reconocimiento en el arte. Hace un recorrido del reconocimiento social de la mujer artista a lo largo de la historia. Trata el tema de la investigación inclusiva de las obras del pasado y cómo esto puede influir a las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras del arte.