

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia
del Arte
Semestre 2024-2**

Nombre del profesor (es): Dra. María Andrea Giovine Yáñez
*Campo de conocimiento: Arte Moderno
Título de la actividad académica: La fugacidad perdurable: presencia y circulación del arte moderno en revistas y libros
Horario Miércoles 10:00 a 12:00 pm
Las sesiones se llevarán a cabo en la sala de videoconferencias del 4 piso de la Hemeroteca Nacional de México / Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
Planteamiento El propósito del curso es, por una parte, analizar las diversas formas en que las revistas y los libros son fuentes fundamentales para la historia del arte y, por otra, reflexionar sobre las diversas formas de presencia que tuvo el arte moderno mexicano en la cultura impresa durante el siglo XX y sobre el papel de la cultura impresa en la conformación del campo artístico mexicano en dicho periodo. A lo largo del siglo pasado las artes visuales tuvieron una intensa visibilidad a través de diversos tipos de impresos que contribuyeron a generar un circuito de atención y reflexión para las artes. Desde los marcos conceptuales de los estudios intermediales, durante las sesiones se pretende abordar de manera especial las relaciones entre artistas de la palabra y artistas de la imagen y cómo generaron circuitos colaborativos en torno a revistas, casas editoriales y demás proyectos vinculados a la esfera de la cultura bibliohemerográfica. Se atenderán los géneros que permiten reflexionar sobre cómo se construyó y consolidó el discurso sobre arte en el siglo pasado: textos ecfrásticos, crítica de arte y reseñas, los catálogos como género editorial, así como el surgimiento de publicaciones especializadas en arte. Se analizarán libros y revistas en tanto “dispositivos de exhibición” de las artes visuales y se pondrá especial atención en el análisis de las implicaciones que tiene la inclusión de obras o fragmentos de obras de artes visuales hechas <i>ex profeso</i> o no para las publicaciones y en articulación con diversas modalidades de la textualidad a través de la puesta en página. Para cada sesión se prevén lecturas teóricas que permitan contextualizar los casos de análisis que se abordarán.

Se trabajará directamente con los acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional de México, *in situ*, tanto en el Fondo Reservado de Hemeroteca como de Biblioteca y en los acervos del Fondo Contemporáneo.

Objetivos

- Conocer a qué se refieren los conceptos de intermedialidad e iconotextualidad, así como una breve historia de los estudios interartísticos e intermediales.
- Conocer las distintas formas en las que el arte mexicano ha tenido presencia en la cultura impresa a lo largo del siglo XX y reflexionar sobre cómo esto ha contribuido a la conformación del campo artístico mexicano.
- Reflexionar sobre las principales relaciones de reciprocidad que existen entre la cultura visual y la cultura impresa.
- Reflexionar sobre las diversas implicaciones que tiene concebir los impresos ilustrados como “dispositivos curatoriales”.
- Reflexionar sobre las múltiples formas en que las revistas son una fuente documental clave para la historia del arte.
- Reflexionar sobre las diversas implicaciones que tiene la circulación del arte a través de canales relacionados con la escritura y en contacto con modalidades verbales. En este contexto, se busca reflexionar con especial énfasis sobre las relaciones entre visualidad y escritura y sobre las colaboraciones y esferas de acción compartidas entre los artistas de la palabra y los artistas de la imagen.

Asistencia

Dado que se trata de un seminario que pretende nutrirse de las visiones e ideas de todos los asistentes, la asistencia y participación se consideran indispensables. Para tener derecho a evaluación, los alumnos deberán contar con un mínimo de 80% de asistencia.

Evaluación
Los alumnos elegirán un tema de investigación de su interés y lo presentarán durante el semestre (30% de la calificación) y entregarán un trabajo final al término del curso (60% restante de la calificación). El 10% restante corresponde a la participación en clase, la cual deberá ser pertinente y constante. El trabajo final será de entre diez y quince cuartillas y consistirá en el análisis de una obra intermedial o de materialidad paradigmática al cual se incorporen los elementos teóricos abordados durante el curso.
Temario
Sesiones 1, 2 y 3 Intermedialidad e iconotextualidad: dos conceptos de base. Breve historia de los estudios interartísticos e intermediales. Apuntes metodológicos para el estudio de revistas Sesión 3 Algunas reflexiones en torno a la “cultura visual” y la “cultura impresa”. Los conceptos de “metaimagen”, “traducción medial” y “traducción material”. Sesiones 4 a 7 Relaciones y modalidades de presencia del arte mexicano en la cultura impresa: • Sesión 4: écfrasis • Sesión 5: crítica de arte y reseñas • Sesión 6: publicaciones especializadas en arte • Sesión 7: inclusión de obras en cubiertas o interiores de revistas y libros (obras <i>ex profeso</i> y obras no <i>ex profeso</i> para las publicaciones) Sesión 8 Presentación de proyectos de investigación de los miembros del seminario Sesiones 9 y 10 Presencia del arte moderno mexicano en proyectos hemerográficos durante la primera mitad del siglo XX: revistas culturales, literarias, gremiales y especializadas en arte. Algunas de las publicaciones que se propone revisar, según los intereses de los estudiantes son:

El álbum mexicano, Revista Moderna, Azulejos, Savia Moderna, El Universal Ilustrado, Revista de Revistas, Horizonte, Frente a Frente, Futuro, Letras de México: gaceta literaria y artística, El Hijo Pródigo.

*Se trabajará en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional.

Sesión 11

Presencia del arte mexicano en proyectos hemerográficos durante la segunda mitad del siglo XX.

Algunas de las publicaciones que se propone revisar, según los intereses de los estudiantes son:

Espacios, El Corno Emplumado, Vuelta, Plural, Artes Visuales, Artes de México, Poliéster, Curare.

*Se trabajará en la sala de consulta de la Hemeroteca Nacional.

Sesiones 12 y 13

Presencia del arte mexicano en proyectos bibliográficos. El papel del arte en la conformación de identidades gráficas y editoriales. *Troka el poderoso, Andamios interiores, Urbe, Canto General*, Posadas-Heriberto Frías, *Biblioteca del niño mexicano*, libros producto de la relación entre Octavio Paz y Vicente Rojo, *Zoología fantástica*, ilustrado por Toledo, entre algunos más que se elegirán con base en los intereses del grupo.

* Sesión en la Sala Mexicana de la Biblioteca Nacional

Sesiones 14 y 15

Libros de artista. El libro como obra de arte.

Esta sesión será un acercamiento a algunas piezas clave del Fondo Felipe Ehrenberg, el Fondo Pecannins y el Fondo Vicente Rojo de Arkheia con el fin de acercarse a los planteamientos conceptuales y a las apuestas estéticas de los libros de artista producidos en México.

*Sesión en el Fondo Documental Arkheia, MUAC

Sesión 16

Cierre, conclusiones y entrega de trabajos finales.

Bibliografía general

- BREA, José Luis. *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal, 2005.
- BARNARD, Malcolm. *Approaches to Understanding Visual Culture*. Nueva York: Palgrave, 2001.
- CLÜVER, Claus, “Intermediality and Interarts Studies”, en ARVIDSON, Jens, ASKANDER, Mikael, BRUHN, Jörgen, FÜHRER, Heidrun (eds.), *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*, Suecia, Intermedia Studies Press, 2007, pp. 19- 37. (pdf) _____, “Inter-textus/ Inter-artes / Inter-media”, en ALETRIA, julio-diciembre 2006, pp. 11-41. (<http://www.lettras.ufmg.br/poslit>).
- ELLESTRÖM, Lars. (Ed.). *Media, Borders, Multimodality and Intermediality*, Houndmills Palgrave Macmillan, 2010.
- FAWCETT, Trevor y Clive Phillpot, eds. *The Art Press, dos siglos de revistas de arte*, Londres, 1976.
- FELTEN, U., Maurer, I. (Eds.). *Intermedialidad en Hispanoamérica: rupturas e intersticios*. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2007.
- FOSTER, Hal, “The Archive Without Museums”, Michigan: The MIT Press, 1996.
- GARONE, Marina y Mauricio Menchero (coords.), *Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales*. México: UNAM CEICH, 2019.
- GIOVINE, María Andrea, *Ver para leer*. UNAM/CONACULTA, 2015.
- GIOVINE, María Andrea y Álvaro Ruiz Rodilla, (coords.). *Constancia de la fugacidad. Contribuciones a la historia del periodismo cultural. México siglo XX*. México: UNAM IIB, 2023.
- GOLAHNY, Amy, *The Eye of the Beholder: Studies in the Reciprocity of the Visual and Literary Arts from the Renaissance to the Present*. Lewisburg: Bucknell University Press, 1996.
- HADATTY, Yanna y Viviane Mahieux (coords.). *Las culturas de la prensa en México (1880-1940)*. México: UNAM, IIFIL, 2022.
- HIGGINS, Dick, “Intermedia”, en *Leonardo*, vol. 34, no. 1, MIT Press, 2001, pp. 49-54. (<http://www.jstor.org>).
- JENKS, Chris (ed.). *Visual Culture*. Londres y Nueva York: Routledge, 1995.
- Las publicaciones periódicas*. México: Dirección General de Bibliotecas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Serie Instructivos, 2001.
- LOUIS, Annick, “Las revistas literarias como objeto de estudio”, en <https://www.revistas-culturales.de/es/buchseite/annick-louis-las-revistas-literarias-como-objeto-de-estudio>, Universität Tübingen, 2014.

- MATHIEU-CASTELLANI, Gisèle, (eds.). *La Pensée de l'image: Signification et figuration dans le texte et dans la peinture*. Vincennes: PUV, 1994.
- MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid: Akal, 2009, en <http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2018/04/Mitchell-Teoria-de-La-Imagen.pdf>.
- MITCHELL, W.J.T. « What Is Visual Culture » en I. Lavin (ed.), *Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside*. Princeton, 1995.
- MONEGAL, Antonio (ed.). *Literatura y pintura*. Madrid: Ed. Arco/Libros, 2000.
- MORA, Vicente Luis, *El lectoespectador*, Barcelona, Seix Barral, 2012.
- MURRAY, Simone, Introduction to Contemporary Print Culture. Books as Media. Routledge, 2020.
- SCHWARTZ, Jesse y Daniel Worden. *New Directions in Print Culture Studies. Archives, Materiality and Modern American Culture*. Bloomsbury, 2022.
- VIDAL, Yolanda, “Una aproximación al panorama de las publicaciones periódicas literarias mexicanas (1950-1995)”, en *Anales de Literatura Hispanoamericana*, núm. 24, Madrid: Universidad Complutense, 1995.
- WAGNER, Peter (ed.), *Ekphrasis, Iconotexts and Intermediality – The state of the Art(s)*. Berlín-Nueva York: Walter de Gruyter, 1996.

Bibliografía sobre crítica de arte

- BAYON, Damian. *Qué es la crítica de arte*, Columba, 1970.
- GUASH, Ana María, *La crítica de arte: historia, teoría y praxis*, Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003.
- RAMÍREZ, Juan Antonio, *Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte*, Barcelona: El Serbal, 2006.
- SERRALLER, Francisco. Naturaleza y misión de la crítica de arte. Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2001, en <http://www.cervantesvirtual.com/obra/naturaleza-y-mision-de-la-critica-de-arte--0/>
- VENTURI, Lionello, *Historia de la crítica de arte*, Barcelona: Debolsillo (Ensayo-Arte), 2004.

Bibliografía sobre écfrasis

- ARTIGAS, Irene, *Galería de palabras. La variedad de la ecfrasis*, México: Bonilla Artigas, Iberoamericana, FFyL, 2013.

- CLÜVER, Claus. "Quotation, Enargeia, and the Functions of Ekphrasis". *Picture into Words. Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis*. Valerie Robillard y Els Jongeneel, eds. Amsterdam: VU University Press, 1998.
- HEFFERNAN, James. "Ekphrasis and Representation". *New Literary History*. 22, no 2 (Spring 1991) 297-316.
- HEFFERNAN, James. *Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago y Londres; The University of Chicago Press, 1993.
- HOLLANDER, John. "The Poetics of Ekphrasis". *Word & Image. A Journal of Verbal / Visual Enquiry*. Volume 4, Number 1 (January-March 1988).
- PIMENTEL, Luz Aurora. *Ecfrasis y lecturas iconotextuales. Revista Poligrafías*. México: UNAM, 2003.