

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2024-2 (enero-junio de 2024)

Seminario de Conceptos Básicos de la Historia del Arte

Carácter: Obligatorio Créditos: 8
Docente
Dra. Itzel Alejandra Rodríguez Mortellaro
Horario: 17:00 a 20:00 h. Día: martes Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir
Planteamiento
Este curso consiste en presentar y discutir una selección de conceptos y términos que se usan en la disciplina de la Historia del Arte.
Objetivos
<ul style="list-style-type: none">
- Identificar algunos de los principales conceptos y términos usados en la disciplina de la Historia del Arte.
- Situar los conceptos y términos en las perspectivas histórica y crítica.
- Reflexionar acerca del uso de estos conceptos y términos en el amplio horizonte de los estudios de la imagen.
Criterios de evaluación
Se requiere un 80 % de asistencia para aprobar el curso Porcentajes de evaluación: Reportes de lectura 30% Presentaciones en clase 20% Ensayo final, de 8 a 10 cuartillas 50%

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. Presentación del programa del curso. Disciplinas e interdisciplina en el estudio de las imágenes.

Sesión 2. Imagen

Sesiones 3, 4 y 5. Arte

Sesiones 6 y 7. Artista

Sesión 8. Mímesis

Sesión 9. Presentación de proyecto de trabajo final / actividad de campo

Sesión 10. Representación e imaginario

Sesión 11. Visión / visualidad / mirada

Sesión 12. Contenido expresivo

Sesión 13. Géneros en el arte

Sesión 14. Medios y técnicas

Sesión 15. Descolonizar las imágenes

Sesión 16. Concepto pendiente (lo elige el grupo)

Bibliografía requerida y recomendada

- Aguilar, Octavio, *et.al.*, *Los huecos del agua. Arte actual de pueblos originarios*, México, UNAM Museo Universitario del Chopo, 2021.
- Acevedo, Esther, coordinadora, *Hacia otra historia del arte en México. De la estructura colonial a la exigencia nacional (1780-1860) Tomo I*, México, Conaculta, 2002.
- Aladro-Vico, *et.al.*, "Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora" en *Comunicar*, No. 57, v. XXVI, 2018.
- Andrews, Malcolm, *Landscape and Western Art*, Oxford University Press, 1999 (Oxford History of Art).
- Balandier, Georges, *El poder en escenas. Del poder de la representación a la representación del poder*, Barcelona, Paidós, 1994 (Paidós Studio 16).
- Baxandall, Michael, "The Period Eye", *Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictorial style*, Oxford University Press, 1988.
- Belting, Hans, *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz editores, 2007 (Conocimiento).
- Belting, Hans, *Art History after Modernism*, University of Chicago Press, 2003.
- Belting, Hans, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Akal, 2009.
- Belting, Hans, *La imagen y sus historias: ensayos*, México, Universidad Iberoamericana, 2011.
- Berger, John, *Sobre los artistas*, Barcelona, Gustavo Gilli, 2017.
- Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*, México, UNAM-IIE, 2017.

- Boime, Albert, *The art of exclusion: representing Blacks in the nineteenth century*, Washington, Smithsonian Institution, c1990.
- Cordero, Karen e Inda Sáenz, compiladoras, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana UNAM-PUEG CURARE Conaculta, 2001.
- Dijkstra, Bram, *Ídolos de perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo*, Madrid, Barcelona, Debate, 1994 (Círculo de lectores).
- Dorotinsky, Déborah, *Viaje de sombras. Fotografías del Desierto de la Soledad y los indios lacandones en los años cuarenta*, México, UNAM IIE, 2013.
- Elkins, James y Erna Fiorentini, *Visual worlds: looking, images, visual disciplines*, New York, Oxford University Press, 2021.
- Fontcuberta, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 2002.
- Fontcuberta, Joan, *La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020.
- Giunta, Andrea, *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Fundación ArteBa, 2014.
- Grant, Catherine y Dorothy Price, *Decolonizing Art History*, American Art Association, 2020.
- Greenberg, Clement, *La pintura moderna y otros ensayos*, trad. Fèlix Fanés, Madrid, Siruela, 2006.
- Jay, Martin, *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Paidós, 2003.
- Mirzoeff, Nicholas, *An Introduction to Visual Culture*, London, Routledge, 1999.
- Mirzoeff, Nicholas, *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2016.
- Mitchell, W. J. T., *Iconology. Image, Text, Ideology*, The University of Chicago Press, 1986.
- Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren las imágenes? Una crítica a la cultura visual*, Buenos Aires, Sans Soleil ediciones, 2017.
- Nelson, Robert S. y Richard Shiff, eds., *Critical Terms for Art History*, Second edition, University of Chicago Press, 2003.
- Nochlin, Linda, *The politics of vision: essays on nineteenth-century art and society*, Routledge, 2018.
- Roque, Georges, coordinador, *El color en el arte mexicano*, México, UNAM IIE, 2003.
- Shiner, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2016.
- Tatarkiewicz, Wladislaw, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, trad. Francisco Rodríguez Martín, Madrid, Tecnos, 1987 (Colección Metrópolis).
- Tribe, Mark, Leena Jana, Uta Grosenick, eds., *Arte y nuevas tecnologías*, Taschen, 2009.
- Wacjman, Gérard, *El ojo absoluto*, Buenos Aires, Manantial, 2010.
- Wallis, Brian, *Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, c 2001.