

SEMINARIO CONCEPTOS BÁSICOS DE HISTORIA DEL ARTE

Periodo enero-mayo 2024

Especialidad en Historia del Arte
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Oaxaca
Profesora: Dra. Denise Fallena Montaña
Horario: Martes de 17:00 a 20:00 hrs.

En este curso se abordarán problemáticas de la historia del arte desde los siguientes conceptos básicos: a) imagen e iconografía b) forma y estilo c) géneros y técnicas d) discursos y construcción de imaginarios compartidos. Se usarán textos especializados sobre teoría en la historia del arte, estudios visuales y cultura material. Para cada tema se expondrá un caso representativo del arte novohispano entre los siglos XVI y XVIII.

Objetivo

- 1) Presentar al estudiante conceptos básicos para el estudio de la historia revisando propuestas teóricas de actualidad y explorando ejemplos de diferentes manifestaciones artísticas que se produjeron, circularon y consumieron en Hispanoamérica, especialmente en el virreinato del Perú y de la Nueva España, entre los siglos XVI y XVIII, haciendo énfasis en los problemas específicos que plantea el estudio de las obras en América aplicando, según sus factores políticos, religiosos, sociales y culturales
- 2) Guiar al estudiante a lo largo del curso para que aplique los temas revisados en clase a un estudio o problema concreto y que entregue como proyecto final un ensayo corto en el cual plantee un problema de investigación.

Sesión	Fecha	Conceptos Básicos
1	30 enero	Enfoque sistémico en la historia del arte y estudios visuales
2	6 febrero	Transculturación y traslado de las imágenes Estilos Ramón Gutiérrez, “ <i>Transculturación en el arte americano</i> ”, <i>Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825</i> . Imágenes de Pessca
3	13 febrero	Imagen y artefactos culturales La noción de imagen-objeto: usos y funciones. Luis Miguel Isava, “ <i>Breve introducción a los artefactos culturales</i> ”. Devocionarios/ Pintura mural conventual
4	20 febrero	Aprender a mirar: Elementos formales (principios básicos del arte) Felicia Puerta, <i>Análisis de la forma y sistemas de representación</i> . Imagen: Cristóbal Villalpando, Adán y Eva en el Paraíso
5	27 febrero	El valor del ejercicio de la <i>ekphrasis</i> , Fray Luis de Cisneros, Cap. XII, <i>De la pintura que tienen las paredes de la santa Hermita, Historia del principio, origen... de Nuestra Señora de los Remedios Extramuros</i> . Imagen de Nuestra Señora de los Remedios de México
6	5 marzo	El giro material: Implicaciones de la materialidad en la historia del arte Elena Phipps. “ <i>La cochinilla roja: una historia del arte universal del color</i> ”, <i>Rojo</i>

		<i>mexicano. Coloquio Internacional sobre la grana cochinilla en el arte. México, Secretaría de Cultura, 2017. 46-56.</i> Imagen: Biombo de Los cuatro elementos y las artes liberales, Juan Correa, Museo Fraz Mayer
7	19 marzo	Mimesis: El arte y la ficción Presencia y representación. <i>Alejandro Vega, Naturaleza simbólica y procesos de activación de las efigies funerarias de los benefactores novohispanos (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral.</i> Imagen; escultura funeraria en Nueva España
8	2 abril	De géneros y tropos: genealogía de la imagen <i>Calvo Serraller, F. Los géneros de la pintura. Madrid: Taurus, c2005, pp. 19-54.</i> Historia de la conquista en el Lienzo de Tlaxcala y el Códice Glasgow Hunter 242
9	9 abril	Narrativas en la pintura de género: La pintura de castas. <i>Iloa Katzew, La pintura de castas: representaciones raciales en el México del siglo XVIII, Madrid: Turner, 2004</i> pintura de castas (varios autores).
10	16 abril	Historiografía, fuentes, documentos y contexto histórico <i>Ivan Gaskell,</i> <i>“Historia de las imágenes”, Formas de hacer Historias.</i> Imagen: Códice de Cuauhtlancingo
11	30 abril	Problemas del estudio de la escultura novohispana <i>Franziska Neff, Apuntes sobre escultura, retablos y artifices a finales del siglo XVIII en Puebla, Ensayos de escultura virreinal en Puebla de los Ángeles.</i> Imagen: Escultura poblana (varias)
12	7 mayo	Construcción iconográfica; Sant Rosa de Lima. <i>Ramón Mujica Pinilla, Rosa Limensis, Mística, política e iconografía en torno a la patrona de América,</i> Imágenes de santa Rosa Lima (varias)
13	14 mayo	Imagen Akairopoietas: El caso de la Virgen de Guadalupe <i>Miguel Cabrera, Cabrera Maravilla Americana.</i> Imágenes guadalupanas (varias)
14	21 mayo	Presentación final de trabajos

Evaluación:

20% participación en clase

30% Tres avances de ensayo final

50% trabajo escrito: Ensayo final con aparato crítico (*ekphrasis* y planteamiento de problema 5)

Bibliografía complementaria

Berger, John [y otros cuatro], *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.

Baudrillard, Jean. *Art and artefact*. Londres: SAGE Publications, 1997.

Burke, Marcus. “El curso paralelo del arte latinoamericano y europeo en la época virreinal”. *Revelaciones. Las artes en América Latina 1492-1820*. Comp. Joseph J. Rishel y Suzanne Stratton-Pruit. México 2007. 71-84.

- Calvo Serraller, Francisco. *Los géneros de la pintura*. Madrid: Taurus, c2005.
- Didi-Huberman, Georges. Cuando las imágenes tocan lo real. Madrid: Círculo de Bellas Artes, c2013.
- DaCosta Kaufmann, Thomas. "Pintura de los reinos: una visión global del campo cultural". *Pintura de los Reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. Coord. Juana Gutiérrez Haces, introd. Jonathan Brown. México: Fomento Cultural Banamex 2008.
- Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra, 2009.
- Gallegos, Julián. *El cuadro dentro del cuadro*. Madrid: Editorial Cátedra, 1998.
- Gombrich, E. H. *La Historia del Arte*. México: Debate, 1997.
- Gutiérrez, Ramón (ed.). *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825*. Madrid: 1995.
- Moxey, Keith. *Teoría, práctica, persuasión, Ediciones del Serbal*, Barcelona, 2003.
- Kopytoff, Igor. "La biografía de las cosas. La mercantilización como proceso". Arjun Appadural, *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*. México: CONACULTA, Grijalbo, 1991.
- Pomian, Krzystof. *Sobre la histori.*, Madrid: Cátedra, 2007.
- Panofsky, Erwin. *Estudios sobre Iconología*. Madrid: Editorial Alianza, 1991.
- Puerta, Felicia, *Análisis de la forma y sistemas de representación*. Valencia: Editorial UPV, depósito legal 2005.
- Morgan, David. *The Sacred gaze: Religious Visual culture in Theory and Practice*. Berkeley: University of California Press, c2005.
- Riegl, Alois. *Problemas de estilo: Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, c1980.
- Schenone, Héctor. *Iconografía del arte colonial*. Buenos Aires: Fundación Tarea, 1998.
- Sebastián, Santiago. *Iconografía e iconología del arte novohispano*. Ciudad de México, 1992.
- Stoichita Víctor, *Simulacros: El Efecto Pigmalión: De Ovidio a Hitchcock*. Madrid: Editorial Siruela, 2003.
- Vernant, Jean-Pierre. *Mito y pensamiento en la Antigua Grecia*. Madrid: Ariel, 2013.

Objeto de estudio escoger en Oaxaca

Introducción: problema u objetivo de estudio, temporalidad, pregunta según objetivo.

Ekfrasis

Historiografía, aparato crítico, Chicago.