

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2024-2 (enero-junio de 2024)

Seminario de Teoría del Arte

Carácter: Obligatorio Créditos: 8
Docentes
Dra. Patricia Díaz Cayeros Dra. Florencia Scandar Dra. Nora Ariadna Pérez Castellanos Dr. Luis Adrián Vargas Santiago
Horario: 17:00 a 20:00 h. Día: Jueves Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir
Planteamiento
<p>Este seminario se propone que los y las estudiantes se familiaricen con una serie de temas selectos de la teoría del arte. Se presentarán cuatro módulos en los que se abordarán estas teorías en diferentes temporalidades y ejemplos desde el arte indígena hasta el arte contemporáneo.</p> <p>El primer módulo “Estilo, iconología y antropología” tiene el objetivo de llevar a cabo un recorrido en torno a tres perspectivas teóricas de análisis que han generado grandes revoluciones en la disciplina de historia del arte a lo largo del desarrollo de este campo especializado en el estudio de las culturas visuales y materiales. Se hará un recorrido que abarcará sobre todo los siglos XIX, XX y XXI con un énfasis en el caso mexicano sin dejar de lado algunos antecedentes indispensables de siglos anteriores. Se pretende generar una postura crítica hacia el análisis de teorías y metodologías que han determinado el campo de estudio.</p>

El segundo módulo “Intermedialidad”, tiene el objetivo de que alumnos y alumnas conozcan este enfoque de estudio, algunos de sus conceptos más destacados y cómo puede aplicarse al estudio de la historia del arte, no sólo de la época contemporánea, donde ha sido más aplicado, sino de cualquier período.

El tercer módulo “Teoría sobre materiales y técnicas en artes diversas” tiene el objetivo de que lxs estudiantes identifiquen y comprendan la influencia de las técnicas y materiales en el arte, las principales teorías y su aplicación en casos de estudio.

Finalmente, el último módulo, “Teoría de la imagen y los estudios visuales,” tiene el objetivo de presentar y analizar algunas de las preguntas, problemas y opciones relacionadas con la forma en que vemos, analizamos, respondemos y articulamos la comprensión del arte moderno y contemporáneo y de las imágenes en general. No pretende ofrecer una “descripción histórica” o un “estudio cronológico general” del arte moderno y contemporáneo. Por el contrario, el módulo ofrece una perspectiva multifocal, que se mueve a través del tiempo y el espacio para comprender algunos de los temas más apasionantes de la cultura visual, problemas de estudio y teorías y abordajes de los objetos artísticos. Se busca proporcionar a lxs alumnxs un conjunto de herramientas, filtros y estándares críticos para facilitar la discusión inteligente de imágenes.

Objetivos

El objetivo principal de este seminario es que lxs alumnxs aprendan y sepan aplicar diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas al análisis de una obra de arte.

Criterios de evaluación

Cada profesor evaluará su módulo con sus propios criterios que se detallan a continuación y la nota final será un promedio de todas estas notas. La asistencia es obligatoria en un 80% del total del curso.

Modulo 1: La calificación de este módulo se obtendrá en un 40% de la asistencia y participación en clase, en un 20% de cuatro reportes de lectura y un 40% de un examen final.

Módulo 2: La calificación saldrá en un 40% de la asistencia y participación en clase y en un 60% del ejercicio oral y escrito sobre intermedialidad que consistirá en que presenten un análisis de una obra de arte que ellos elijan aplicando los conceptos vistos en clase. Tendrán que redactar a continuación un pequeño texto de entre 3 y 5 páginas más imágenes y bibliografía (Times New Roman 12, interlineado 1,5).

Módulo 3: Discusión de lecturas en clase 50%. Elaboración de un mapa conceptual sobre un caso de estudio donde se aplique el contenido del módulo 50%. Entrega PDF Online. Avance: 22 de abril. Entrega final: 2 de mayo de 2024.

Módulo 4: Participación en clase 30%. Examen 70%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Módulo 1. Estilo, iconología, antropología, Dra. Patricia Díaz

01 de febrero: Introducción

Lectura: Luisa Elena Alcalá. "Where do we go from here? Themes and comments on the historiography of Colonial Art in Latin America." En *Art in Spain and the Hispanic world. Essays in honor of Jonathan Brown*, editado por Sarah Schroth (London: 2010), 232-348.

8 de febrero: Estilos, *Connoisseurship* y *Technical Art History*

Lecturas: Jas Elsner. "Style" en *Critical Terms for Art History*, Robert S. Nelson y Richard Shiff (eds.), Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2003 (1996). Marco Cardinali, "Technical Art History and the First Conference on the Scientific Analysis of Works of Art (Rome, 1930)", *History of Humanities*, vol. 2, num. 1 (2017): 221-243.

15 de febrero. Iconografía e iconología

Lectura: Jaime Cuadriello. "El afán intelectual de Francisco de la Maza: temas, imágenes y textos". En *El arte en México: autores, temas, problemas*. Coordinado por Rita Eder (México: CNCA/LOTERIA NACIONAL/FCE, 2001), 217-251.

22 de febrero. Arte e imagen

Lectura: De Carlos, M. Cruz *et al.* "Presentación". En *La Imagen religiosa en la monarquía hispánica. Usos y espacios* (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), XV-XXX.

Módulo 2. Intermedialidad, Dra. Florencia Scandar

29 de febrero: Introducción a los estudios intermediales

Lectura: Clüver, Claus. "Intermediality and Interarts Studies." En *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*, editado por Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn y Heidrun Führer, 19-37. Lund: Intermedia Studies Press, 2007.

7 de marzo: Conceptos básicos en los estudios intermediales

Lectura: Rajewsky, Irina. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on

Intermediality.” *Intermédialités* 6 (2005): 43-64.

14 de marzo: Ejemplos de estudios intermediales en el arte indígena y virreinal

Lecturas: Velásquez García, Erik. “Retórica de la imagen y la palabra en los códices mayas.” En *Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, editado por Marina Garone Gravier y María Andrea Giovine Yáñez, 115-130. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2019.

21 de marzo: Ejercicio: la intermedialidad aplicada a diferentes obras de arte. Exposición de los alumnos y trabajo con los casos de cada uno de ellos.

Módulo 3. Teoría sobre materiales y técnicas en artes diversas, Dra. Nora Ariadna Pérez

4 de abril. La ciencia del color.

Lecturas: Roque, George (2011) “Chevreul’s Colour Theory And Its Consequences For Artists”, Colour Group (UK).

Roque, George “Colour theory: Definition, fields and interrelations” *Journal of the International Colour Association* (2023): 32, 4-16.

11 de abril. El estudio de las técnicas y materiales en el arte.

Lecturas: Fowler, Caroline, “Technical Art History as Method” *The Art Bulletin* (2019)101:4, 8-17.

Streeton, Noëlle, “Conservators at the interface with history of art:technical art history, multi-disciplinarity and material culture”, *Conservation. Diagnóstico, Antes, Durante y Después*.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/99837/Streeton_2022_Conservation_360.pdf?sequence=1

18 de abril: La materialidad en las obras artísticas.

25 de abril: La materialidad en las obras artísticas. Revisión avances mapa conceptual.

Módulo 4. Teoría de la imagen y los estudios visuales, Dr. Luis Adrián Vargas

2 de mayo: Observación y preguntas desde lo micro

Lecturas: Carlo Ginzburg, “Huellas. Raíces de un paradigma indiciario”, en *Tentativas: Carlo Ginzburg*, tr. Ventura Aguirre Durán (Morelia, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, 2003), 93–155.

Daniel Arasse, *El Detalle: para una historia cercana de la pintura* (Madrid: Abada, [1992] 2008), pp.7–33, 54–76.

9 de mayo: Estudios visuales o de cultura visual

Lecturas: José Luis Brea, “Estudios Visuales. Nota del editor”, *Estudios Visuales* no.1, 2003, pp. 5-7.

Ana María Guasch, “Los estudios visuales. Un estado de la cuestión”, *Estudios Visuales* no.1, 2003, pp. 8-16.
Keith Moxey, “Nostalgia por lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales”, *Estudios Visuales* no.1, 2003, pp. 41-59.
Keith Moxey, “Sobre cultura visual”, *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, Ediciones del Serbal, España, 2004, pp. 107-135.

16 de mayo: Historias del arte desde México

Lecturas: Rita Eder, *Narraciones: pequeñas historias y grandes relatos en la pintura de Antonio Ruiz El Corcito* (México: Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 2016), pp. 11–107 (prefacio, introducción y capítulo 1).

Deborah Dorotinsky y Rian Lozano, “Introducción. ¿Culturas visuales desde América Latina o escalofríos visuales?”, en *Culturas visuales desde América Latina*, México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2022, pp. 11-38. Libro electrónico en:

<http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/files/original/f7a39a198a80162278bbf52f36140a76.pdf>

23 de mayo: Feminismos y sus correlatos

Lecturas: Linda Nochlin, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”, en Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comp.), *Critica feminista en la teoría e historia del arte*, Universidad Iberoamericana, PUEG-UNAM, CONACULTA, México, 2007, pp.

Griselda, Pollock “Historia y Política. ¿Puede la Historia del Arte sobrevivir al Feminismo?”, en Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comp.) *Critica feminista en la teoría e historia del arte*, Universidad Iberoamericana, PUEG-UNAM, CONACULTA, México, 2007, pp.

Josefina de la Maza, *De obras maestras y mamarrachos. Notas para una historia del arte del siglo diecinueve chileno* (Santiago de Chile: Metales Pesados, 2014), 7–42.

Josefina de la Maza, “De géneros y obras maestras: La fundación de Santiago (1888) de Pedro Lira”, *Caiana* No. 3 (diciembre, 2013), acceso: mayo 12, 2015. Disponible en:

https://www.academia.edu/5803943/De_g%C3%A9neros_y_obras_maestras_La_Fundaci%C3%B3n_de_Santiago_1888_de_Pedro_Lira_

Dorota Biczal, Andrea Giunta y Luis Vargas Santiago, “Dossier Descolonizaciones Inciertas II #NiUnaMenos/Uncertain Decolonizations II #NiUnaMenos”, *Revista arteBA* No. 4 (invierno 2017), pp. 98–122.

Disponible en:

https://www.academia.edu/35953129/Dossier_Descolonizaciones_Inciertas_II_NiUnaMenos_Uncertain_Decolonizations_II_NiUnaMenos

Bibliografía requerida y recomendada

Alpers, Svetlana, “Ekphrasis and Aesthetic attitude in Vasari’s Lives”, *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, no. 23, Londres, 1960, pp. 190-215.

Alpers, Svetlana, *El arte de describir*, Herman Blume, Madrid, 1983.

Ancochea, Nicanor, *El significado de las artes visuales*, Alianza Forma, 1995.

Apear, Richard E., *The “Divine” Guido. Religion, Sex, Money and Arte in the World of Guido Reni*, Yale University Press, New Haven y Londres, 1997.

- Baschet, Jérôme y Jean-Claude Schmitt, eds., *L'ímage. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval. Actes du 6e. International Workshop on Medieval Societies* (Paris: Le Léopard d'or, 1996).
- Bauer, Hermann, *Historiografía del arte*, Taurus, Madrid, 1981.
- Belting, Hans, *Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art*. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994 (1990).
- Berlo, Janet C., ed., *Text and Image in Pre-Columbian Art, Essays on the interrelationship of the verbal and visual arts*. Proceedings 44 Congreso International of Americanists, Manchester 1982, BAR International Series 180. Oxford: British Archeological Reports, 1983.
- Bolter, Jay David y Richard Grusin, *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge: The MIT Press, 2000.
- Bozal, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, 2 vols., Visor, Madrid, 1996.
- Broude, Norma y Mary D. Garrard (eds.), *Feminism and Art History. Questioning the Litany*, Icon Editions, Nueva York, 1982.
- Broude, Norma y Mary D. Garrard (eds.), *The Expanding Discourse. Feminism and Art History*, Icon Editions, Nueva York, 1992.
- Bryson, Norman, *Tradición y deseo. De David a Delacroix*, Akal, Madrid, 2002.
- Couto, José Bernardo, *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*, estudio introductorio de Juana Gutiérrez (México: CNCA, 1995).
- Clüver, Claus, "Intermediality and Interarts Studies." En *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*, editado por Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn y Heidrun Führer, 19-37. Lund: Intermedia Studies Press, 2007.
- Del Egido, M., ed. (2008) *La ciencia y el arte. Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio Histórico*, Instituto Español del Patrimonio Histórico, Ministerio de Cultura, Madrid.
- Eder, Rita, *El arte en México: autores, temas, problemas* (México: CONACULTA, 2001)
- Feliciano, María y Thomas Cummins, "Mudejar Americano: Iberian Cultural Transmission and the Trap of Nineteenth-Century Medieval Reception". En *Wiley-Blackwell Companions to Art History series, A companion to Islamic Art and Architecture*. Editado por Finbarr Barry Flood y Gülru Necipoglu, vol. 2, 2017.
- Fernández Arenas, José, *Teoría y metodología de la historia del arte*, Anthropos, Madrid, 1982.
- Fowler, Caroline, "Technical Art History as Method", *The Art Bulletin* (2019)101:4, 8-17.
- Gell, Alfred, "The problem defined: the need for an anthropology of art", "The Theory or the art nexos", *Art and agency, an anthropological theory*, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp. 1-27.
- Giovine Yáñez, María Andrea, "Toda obra de artes visuales es iconotextual: una invitación a pensar la historia de las artes visuales desde la relación entre las obras y sus títulos." *Hyperborea. Revista de ensayo y creación* 3 (2020): 73.
- Gombrich, E.H., *La imagen y el ojo*, Alianza, Madrid, 1982.
- González Aktories, Susana, Roberto Cruz Arzabal y Marisol García Walls (eds.), *Vocabulario crítico para los estudios intermediales hacia el estudio de las literaturas extendidas*. México: Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.
- Heffernan, James, *Museum of Words: The poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery*. University of Chicago Press, 2004.

Hyde Minorm Vernon, *Art history's history*, Prentice-Hall, EE.UU., 1994.

Jiménez, José, *Teoría del arte*, Tecnos, Madrid, 2003.

Kuhn, T.S., *La estructura de las revoluciones científicas*, FCE, México, 1999.

Kultermann, Udo, *Historiografía del arte. El camino de una ciencia*, Akal, Madrid, 1996.

Lessing, G.E., *Lacoonte*, Introducción de Justino Fernández, UNAM, México, 1960.

Mitchell, William John Thomas, *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal, 2009 [1994].

Moreno Villa, José, *La escultura colonial mexicana* (México: FCE, 1986), 8-19.

Nochlin, Linda, *The politics of vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society*, Thames and Hudson, Londres, Nueva York, 1991.

Nochlin, Linda, *Woman, Art, and Power and other Seáis*, Harper and Row Publishers, Nueva York, 1988.

Rajewsky, Irina, "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality." *Intermedialités* 6 (2005): 43-64

Panofsky, Erwin, *Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos*, Paidós, España, 2000.

Pollock, Griselda (ed.), *Generations and Geographies in the visual arts. Feminist Readings*, Routledge, Londre, 1996.

Praz, Mario, *Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales*, Taurus, Madrid, 1979.

Preziosi, Donald (ed.), *The Art of Art History: A critical Anthology*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

Revilla, Manuel, *El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal* (México: Secretaría de Fomento, 1893).

Roque, George (2011), "Chevreul's Colour Theory And Its Consequences For Artists", *Colour Group* (UK).

Roque, George, "Colour theory: Definition, fields and interrelations", *Journal of the International Colour Association* (2023): 32, 4-16.

Salazar Lama, Daniel y Rogelio Valencia Rivera, "The Written Adornment: the many relations of text and image in Classic Maya visual culture." *Visible Language* 51.2 (2017): 80-103.

Scandar Florencia, "La enfermedad de los vientos am can mo ik tamcas desde una perspectiva iconotextual. Medicina maya e imágenes medievales en el Chilam Balam de Kaua." *Estudios de Cultura Maya* 62 (2023): 223-249. <https://doi.org/10.19130/iifl.ecm/62/000XS00146W07>

Stanco, F. et al., eds. (2011), *Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation. Analysis, restoration, and reconstruction of Ancient Artworks*, CRC Press, Boca Raton.

Sclosser, Julios, *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*, Cátedra, Madrid, 1993.

Sedlmayr, Hans, *Épocas y obras artísticas*, Vols. I y II, Rialp, Madrid, 1965.

Semper, Gottfried, *Style in the Technical and Tectonic art; or Practical aesthetics*, Getty Publications, EE.UU., 2004.

Stone, Andrea J. y Marc U. Zender. *Reading the Maya art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Maya Painting and Sculpture*, Londres: Thames & Hudson, 2011.

Streeton, Noëlle, "Conservators at the interface with history of art:technical art history, multi-disciplinaruty and material culture", *Conservation. Diagnóstico, Antes, Durante y Después*. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/99837/Streeton_2022_Conservation_360.pdf?sequence=1

Velásquez García, Erik, "Retórica de la imagen y la palabra en los códices mayas." En *Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, editado por

Marina Garone Gravier y María Andrea Giovine Yáñez, 115-130. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2019.

Urquizar, Antonio, *Historiografía del Arte* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2017).

Vasari, Giorgio, *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino* (selección), Guillermo Fernández (ed.) (México: UNAM, 1996).

Warnke, Martin, "Sobre la evolución de la técnica de periodización en la Historia del Arte", en *Nombrar y explicar. La terminología en el estudio del arte Ibérico y latinoamericano*, editado por Patricia Díaz, Montserrat Gali y Peter Krieger (México, UNAM/IIE, 2012), 29-51.

Wagner, Peter, "Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality –the State(s) of the Art(s)." En *Icons-Texts-Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality*, editado por Peter Wagner, 1-40. Berlín-Nueva York: Walter de Gruyter, 1996.

Wagner, Peter, *Reading Iconotext. From Swift to the French Revolution*, Reaktion Books, Londres, 1995.

Wiesing, Lambert, "What are media?" en *Technē/Technology, Researching Cinema and Media Technologies -Their development, use, and Impact*, editado por Annie van den Oever. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014.