

SEMINARIO DE TEORÍA DEL ARTE

Dr. Juan Manuel Yáñez García

Dra. Selene del Carmen García Jiménez

Objetivo general:

Profundizar en la teoría e historia del arte, así como en los imaginarios de los distintos periodos artísticos y enriquecer las habilidades críticas e interpretativas de los fenómenos artísticos.

Objetivos específicos:

Introducir a los alumnos a los métodos fundamentales de los que nuestra disciplina se ha valido para describir, analizar e interpretar las imágenes en la producción artística. El objetivo es no sólo familiarizar y entender cómo se gestaron y fueron desarrollándose a lo largo de la historia sino realizar ejercicios de aproximación acorde a diferentes presupuestos teórico/metodológicos.

Temas:

Definiciones de Arte

1. Ana María Guash, “Doce reglas para una nueva academia. La nueva historia del Arte y los estudios audiovisuales”. Coord por José Luis Brea, en *Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. 2005. Pp. 59-74.

1.1 Keith Moxey, Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales. En *Estudios visuales. Ensayo, teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, 2003. Pp. 41-59.

La función del arte

David Freedberg, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid: Grandes temas-Catedra. 2022.

1.2 Hans Belting, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Madrid: Akal, 2009, 607-646

1.3 Alfred Gell, *Arte y agencia. Arte y Agencia. Una teoría antropológica*. Buenos aires: Sb editorial, 2016.

1.4 Igor Kopytoff, “La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso” coord. Arjun Appadurai, en *La vida social de las cosas Perspectiva cultural de las mercancías*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México: Editorial Grijalbo, 89-124.

Historia del arte y anacronismo

- 2 Erwin Panofsky, *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: Cátedra, 1980.
- 2.1 Giorgio Vasari, *Las vidas: de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*, Madrid: Catedra, 2011.
- 2.2 J. J. Johann Joachim Winckelmann, *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Akal, 2011, 5-25.
- 2.3 Michael Podro, *Los historiadores del arte críticos*. Madrid: La balsa de la medusa, 2001, 17-29 y 109-134.
- 2.4 Enrich Wolfflin, *Conceptos fundamentales de la historia del Arte*. Barcelona: Editorial GG, 1980, 25-54.
- 2.5 Aby Warburg, *El Renacimiento del Paganismo: aportaciones a la historia cultural del renacimiento europeo*, Madrid: Alianza editorial, 2005, 73-121.
- 2.6 Aby Warburg, *Atlas Mnemosyne*, Madrid: Akal, 2010.
- 2.7 Edgar Wind, *La elocuencia de los símbolos. Estudios sobre arte humanista*. Madrid: Alianza, 1993, 63-78.
- 2.8 George Didi-Huberman, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Argentina: Artes Gráficas Delsur, 2011, 31-78.

Las historias marginales

Mujeres y arte

- 3 Linda Nochli, *Mujeres, arte y poder*, Paidós, 2022.
- 3.1 Griselda Pollock, *Maestras antiguas, mujeres, arte e ideología*. Madrid: Akal, 2021.
- 3.2 Patricia Mayayo, “Después de Genealogías feministas. Estrategias feministas de intervención en los museos y tareas pendientes”, en *Investigaciones feministas*, vol 4, 2012, 25-37.
- 3.3 Whitney Chadwick, *Mujer, Arte y Sociedad*. Barcelona: Destino, 2000.
- 3.4 Rozsika Parker, Griselda Pollock. *Old Mistresses. Women, Art and Ideology*. Nueva York: Pantheon, 1982

Moda, medio y cuerpo

- 4 Pierre Bourdieu, “El habitus y los estilos de vida”, en *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. México, Taurus, 2012, 199-243

4.1 Joanne Entwistle, “Dirigirse al cuerpo”, en *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Barcelona, Paidós, 2002, 11-50.

4.2 Marisol Vélez Guzmán, “¿*Habitus* de vestir? Una exploración teórica desde el cuerpo y las Emociones”, *Tla-melana: revista de ciencias sociales*, N°. Extra 1, 2022

4.3 Ana María Díaz- Marcos, “Corazas estafalarias: moda, corsés y feminismo en el cambio de siglo”, *Indumenta: Revista del Museo del Traje*, (2020) 23-39.