

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2025-I

Nombre del profesor (es): Dra. María Andrea Giovine Yáñez
*Campo de conocimiento: De ser posible, me gustaría que la materia se ofreciera a los campos de conocimiento de arte indígena, arte de los virreinos, arte moderno, arte contemporáneo y teoría y metodología porque se abordará el lenguaje en y sobre el arte en muchos periodos distintos de la historia y contar con asistentes de diversos campos del conocimiento nutriría mucho la discusión y el análisis de casos.
Título de la actividad académica: Análisis del discurso artístico: palabra, lenguaje, discurso y relato en las artes visuales
Horario Miércoles. De 10:00 a 12:00 pm El curso es presencial. Sede: Sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM
Planteamiento El propósito del curso es reflexionar sobre las relaciones arte-lenguaje y sobre cómo el lenguaje verbal, a lo largo de la historia y de muchas maneras distintas, ha estado presente tanto en las obras como en la historia del arte. A través de lecturas teóricas y análisis de ejemplos de diversos periodos y contextos geográficos, que van desde el arte prehispánico y de civilizaciones europeas antiguas hasta el arte contemporáneo, analizaremos diversas modalidades de co-presencia, confluencia y tensión entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual para evidenciar las complejidades del binomio visualidad-discursividad. Con una perspectiva histórica amplia, se atenderán los géneros discursivos que permiten reflexionar sobre cómo se construye y consolida el discurso sobre arte en el siglo pasado (textos efrásticos, crítica de arte y reseñas, los catálogos como género editorial, así como el surgimiento de publicaciones especializadas en arte). Se reflexionará sobre las principales figuras retóricas presentes en la creación artística (paradoja, hipérbole, metonimia, analogía y con especial énfasis la metáfora) y se analizarán obras de arte de distintos tipos, materialidades, latitudes y épocas que incorporan el lenguaje verbal. Se atenderá también la diferencia entre efrasis connotativa y denotativa y su vinculación con la obra de arte de la que parte.

Se abordará con particular interés el fenómeno del relato y el discurso en torno a las obras y las relaciones de interdependencia generadas, en especial en el arte producido a partir del surgimiento del arte conceptual.

Partiendo de la base de que el lenguaje en sí mismo es una fuente para la historia del arte, uno de los objetivos principales del curso es proponer y aplicar una metodología para el análisis del discurso artístico basada en el análisis de los elementos microtextuales semánticos, sintácticos y retóricos que conforman los textos en torno al arte: entrevistas, testimonios, declaraciones, opiniones (para el caso de manifestaciones orales) y textos periodísticos (columnas, reseñas), ensayos de crítica de arte, reseñas, textos de historia, teoría y filosofía del arte (en el caso de manifestaciones escritas).

Objetivos

- Reflexionar sobre las relaciones arte-lenguaje / discursividad-visualidad y sobre la presencia del lenguaje verbal en el arte y en torno al arte a lo largo de la historia.
- Reflexionar sobre las diversas modalidades de co-presencia, confluencia y tensión entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual para evidenciar las complejidades del binomio visualidad-discursividad.
- Conocer las distintas posturas teóricas desde las cuales, a lo largo de la historia, se ha reflexionado sobre las semejanzas y diferencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual.
- Realizar un recorrido histórico por obras que incluyen lenguaje verbal y analizar las diferencias en la relación visualidad-escritura.
- Conocer la diferencia entre efrasis connotativa y denotativa.
- Conocer los géneros discursivos, tanto orales como escritos, en los que cristaliza el lenguaje en torno al arte.
- Conocer y aplicar, a través de distintos estudios de caso, una metodología para el análisis del discurso artístico, basada en el análisis de los elementos microtextuales que conforman los textos en torno al arte.

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 al final del semestre (30% de la calificación) en una ponencia de entre 15 y 20 minutos en el marco del coloquio interno del seminario. 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. La ponencia consistirá en abordar alguno de los temas teóricos del curso. El trabajo final consistirá en aplicar la metodología de análisis del discurso artístico abordada en el curso a un texto de su elección, de preferencia del periodo que trabajan en su investigación de maestría o doctorado.

Temario

Tema 1. Sesiones 1 y 2

- **Revisión histórica de las principales reflexiones teóricas en torno a las confluencias, semejanzas y diferencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual, entre discursividad y visualidad.**

Tema 2. Sesión 3

- **Las obras visuales y sus títulos: evolución histórica de una relación iconotextual**

Tema 3. Sesión 4

- **Presencia (material) del lenguaje verbal en las artes visuales:**
 - *cartellini, letter racks, cartelas, tromp-l'oeil, collage vanguardista, arte pop, language-based art*
 - **Presencia del lenguaje verbal en el arte moderno: Braque, Picasso, Miró, Klee, Magritte, Kahlo, O'Gorman**
 - **Presencia del lenguaje verbal en el arte contemporáneo: Jasper Johns, Larry Rivers, Glenn Ligon, Barbara Kruger, Martha Rosler, Gilbert & George, Ed Ruscha, Art & Language (Kosuth, Nauman)**
 - **Pseudoalfabetos: Mathias Goeritz, Xu Bing, Carlos Amoraes**

Tema 4 Sesión 5

- **Figuras retóricas en las artes visuales**
 - **Paradoja, tautología, hipérbole, metonimia, analogía, alegoría**

Tema 5. Sesión 6

- **La metáfora en el arte**

Tema 6. Sesión 7

- **Ecfrasis denotativa y connotativa**

Tema 7. Sesión 8 y 9

- **Los géneros discursivos en torno al arte**
 - **Orales:** entrevista, comentario, testimonio, opinión
 - **Escritos:** reseña columna, ensayo de crítica de arte, textos teóricos sobre historia, teoría y filosofía del arte.
 - **El arte como hipotexto de la creación literaria:** *El nervio óptico* de María Gainza, *Conjunto vacío* de Verónica Gerber, *Lecciones para una liebre muerta* y *El vidrio roto* de Mario Bellatin, *Los ojos de Mona. Una novela en 52 obras maestras* de Thomas Schessler

Tema 8. Sesión 10

- **El lenguaje de la teoría del arte: mecanismos discursivos**

Tema 9 Sesión 11

- **El lenguaje de la crítica de arte: mecanismos discursivos**

Tema 10. Sesión 12

- **Artes ¿visuales? La aventura del lenguaje en el arte contemporáneo**
 - **Relato, discurso y narratividad en el arte:** idas y vueltas de lo visual a lo verbal

Tema 11. Sesiones 13 y 14

- **Análisis del discurso artístico: aproximación metodológica y análisis de ejemplos de distintos periodos y latitudes**
 - **Nivel semántico:** redes léxicas, punto de vista, enunciación, figuras retóricas de pensamiento, entre otros.
 - **Nivel sintáctico:** paralelismos sintácticos, focalización, hipérbaton, modalización, entre otros.
 - **Nivel retórico:** figuras de pensamiento, tono, entre otros.

Sesión 15

- **COLOQUIO INTERNO. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS DE LOS ASISTENTES AL SEMINARIO**

Sesión 16

- **Recapitulación y conclusiones del seminario**

Bibliografía general

- ARQUEROS, Gonzalo. "Prólogo". *Notas visuales: fronteras entre imagen y escritura*. Santiago de Chile: Metales Pesados, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética, 2010.
- BAL, Mieke. "Introduction: Visual Poetics", *Style*, vol. 22, número 2, Pensilvania: Penn State University, 1988.
- BAXANDALL, Michael. *Words for Pictures. Seven Papers on Renaissance Art and Criticism*, Yale: Yale University Press, 2011.
- BORTHWICK Benedict, Lisa Dent, Cylena Simonds, and Manon Slome. *Articulations: Forms of Language in Contemporary Art* (New York: Whitney Museum of American Art), 1995.
- BOU, Enric. *Pintura en el aire. Arte y literatura en la modernidad*. Valencia: Pre-textos, 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>).
- CALVO SERRALLER, Francisco. *La novela de artista. Imágenes de ficción y realidad social en la formación de la identidad artística contemporánea*. Madrid: Mondadori, 1990.
- ELKINS, James. *On Pictures and the Words that Fail Them* (Cambridge: Cambridge University Press), 1998.
- ELKINS, James. "Art History and Images that Are Not Art", *The Art Bulletin*, 77, no. 4, 1995.
- FENOGLIO, Irene, Lucille Herrasti y Agustín Rivero Franyutti (coords.) *Análisis del discurso: estrategias y propuestas de lectura*. México: Bonilla Artigas, 2021.
- FOUCAULT, Michel. *Esto no es una pipa: Ensayo sobre Magritte*. Trad. F. Monge y J. Jordá. Barcelona: Anagrama, 1981.
- GALÍ, Nesu. *Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónedes a Platón. La invención del territorio artístico*. Barcelona: El Acantilado, 1999.
- GARCÍA BERRIO, Antonio y María Teresa Hernández. "The Semiotics of Discourse and of the Plastic Text: on the Textual Schema and Imaginary Construction", en *Dispositio*, Vol. 10, No. 27, (1985), pp. 127-160.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. *La sociedad sin relato*. Antropología y estética de la inminencia, 2010.
- GIOVINE, María Andrea, *Ver para leer*. UNAM/CONACULTA, 2015.
- 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.
- GOMBRICH, Ernst, "Image and Word in Twentieth-Century Art", *Word and Image* 1, no.3 1985.

- ISIDORI, Julia. “Artes ¿visuales? La aventura del lenguaje en el arte contemporáneo”, en *Filosóficas y encarnadas. Investigaciones estéticas en Argentina*, Santiago Auat, et.al. (compil.), Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2019.
- LEE, R. W. *Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1993.
- LESSING, Gotthold. *Laocoonte*, Madrid: Tecnos, 1989.
- LUPIÓN, Daniel (2008) *La obra como "palabra cero": análisis de la condición lingüística de la significación en arte*. Tesis de doctorado. Madrid: Universidad Complutense, 2008, en <https://eprints.ucm.es/id/eprint/8088/>.
- LYOTARD, Jean-François. *Discurso, Figura*. Trad. Josep Elías y Carlota Hesse. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- 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>.
- MONEGAL, Antonio (ed.). *Literatura y pintura*. Madrid: Ed. Arco/Libros, 2000.
- MORLEY, Simon, *Writing on the Wall: Word and Image in Modern Art* (Berkeley: University of California Press), 2003.
- MORA, Vicente Luis, *El lectoespectador*, Barcelona, Seix Barral, 2012.
- PARKINSON, Lois. “Aproximaciones interartísticas a la lectura de textos verbales y visuales”, en Cohen, Esther (comp.). *Aproximaciones. Lecturas del texto*, México: UNAM, 1995.
- PRAZ, Mario. *Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales*, traducción de Ricardo Pochtar, Madrid: Taurus, 1970.
- ROSS, Leslie. *Language in the Visual Arts: The Interplay of Text and Imagery*, McFarland & Company, 2014.
- SANTAMARÍA, A.: *El poema envenenado. Tentativas sobre estética y poética*. Valencia: Pre-Textos, 2008.
- SCHAPIRO, M. *Palabras, escritos e imágenes. Semiótica del lenguaje*. Madrid: Encuentro, 1998.
- TOMÁS, F. *Escrito, pintado (Dialéctica entre escritura e imágenes en la conformación del pensamiento europeo)*. Madrid: La balsa de la Medusa. 1998.
- 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.
- RENDELL, Jane, *Site-writing: The Architecture of Art Criticism*, Nueva York: I.B. Tauris, 2011.
- 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 ecfrasis

- 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 W. "Ekphrasis and Representation". *New Literary History*. 22, no 2 (Spring 1991) 297-316.
- _____. *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", en *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.

Bibliografía por conseguir:

- Baudrillard, Jean, "The Trompe l'Oeil" in *Calligram: Essays in New Art History from France*, ed. Norman Bryson (Cambridge: Cambridge University Press), 1998.
- Neus Gali, *Poesía silenciosa, pintura que habla*, Editorial Acantilado, 1999.