

Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-1 (agosto – noviembre 2024)

Nombre del profesor (es):
Dra. Nora Pérez Dra. Yareli Jáidar
Título de la actividad académica:
Seminario de doctorado: Temas selectos de color en el arte
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 10:00 a 13:00 Unidad de Posgrado con visitas a museos programadas
Cupo máximo del grupo
10 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
El curso busca presentar y abrir discusiones en torno al color, partiendo de la enseñanza del color en el arte y las teorías del color hacia otros panoramas que han tenido impacto de su uso en el arte como la psicología, filosofía, lenguaje e implicaciones socio culturales. Entre las actividades habrá profesores invitados y visitas a museos. Se trabajarán casos de estudio específicos centrados en las preguntas de investigación de los estudiantes.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Al ser este es un seminario para estudiantes de doctorado, presume una carga significativa de lecturas y la expectativa es desarrollar capacidades analíticas y de discusión académica entre los participantes Se busca generar un espacio de discusión con invitados de distintas disciplinas, cuestionando el lenguaje y terminologías empleadas por cada una. El estudiante desarrollará diferentes temas respecto al color elaborando discusiones desde las implicaciones artísticas e históricas. El estudiante identificará diferentes fuentes de investigación de disciplinas complementarias a la historia del arte.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
90% asistencia

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Sesiones de 3 horas cada semana con lecturas programadas. Cada sesión deberá contener de una a dos presentaciones cortas de los participantes para iniciar la discusión sobre el material que deben preparar previamente. Todos los estudiantes deben participar activamente en las discusiones en clase con base en las lecturas programadas y búsqueda bibliográfica complementaria.

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

Sesión 1. Introducción.

Sesiones 2 a 6. La enseñanza del color y su teoría.

Lecturas:

- Calvo, Color Res Appl. 2024; 1-17.
- Roque, Int. Color. Assoc. 2023:32,4-16.
- Roque, Color Group Meet., 2011.
- Burchett, Color Res Appl. 201:28-31.

Sesiones 7 a 10. Asociaciones color-significado

Lecturas:

- Gage (1999) Color and Meaning.
- Pricken & Rutherford (2010), A History of Modern Psychology.
- Jablonski (2012), Living color.
- Varichon (2009), Colores.

Sesiones 11 a 16. Problemas sobre el color.

- Gage (1999) Color and Meaning
- Gage (2000) Color and Culture.
- Pastoureau Michel, Simonnet Dominique (2005) Breve Historia De Los Colores
La filosofía del color.
- Arbeláez, Rev Filos, 2014: 82 - 98.
El valor del color en el arte
- Stepanova, Empir Econ, 2019:755–773
El lenguaje del color
- Kay & Rieger, Trends Cogn Sci, 2006:51-54.
La materia del color
- Elbaar et al., Am Cer Soc Bull 99 No. 4.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Arbeláez, L. Consideraciones estéticas sobre la metafísica de la luz y el color, *Revista de Filosofía* 78, 2014: 82 - 98.
- Burchett, K. Color Harmony Attributes, *Color Research & Application* 16, 1991:275-278.
- Calvo, I. Analyzing color training in design education: A review from 2010 to 2022, *Color Research & Application*, 2024:1-17.
- Elbaar, N.; Bennett, B.; Cook, J.; Mauro, J., Coalescence of glass art and glass science, *American Ceramic Society Bulletin* 99 No. 4.
- Gage, J. "Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction" University of California Press, 1999: Los Angeles
- Gage, J. "Color and Meaning: Art, Science, and Symbolism", University of California Press, 2000: Los Angeles.
- Jablonski, N. "Living Color. The biological and social meaning of skin color." University of California Press, 2012:California.
- Kay, P. & Rieger, T. Language, thought and color: recent developments, *Trends in Cognitive Sciences* 10, 2006:51-54.
- Krahene, A. Gaztambide-Fernández, R. Stephen Carpenter (eds) "The Palgrave Handbook of Race and the Arts in Education" Palgrave MacMillan, 2018: Switzerland.
- Pastoureau Michel, Simonnet Dominique. Breve Historia de los Colores, Ed Paidós, España 2005
- Pastoureau Michel
 - Negro: historia de un color; traducción Juliana Osuna Aguilar, Madrid : 451 Editores, c2009
 - Green: the history of a color, translated by Jody Gladding, Princeton University Press, [2014]
 - Blue: the history of a color; translated from the French by Markus I. Cruse, Princeton, New Jersey : Princeton University Press, c2001
- Pricken W. & Rutherford A., "A History of Modern Psychology in Context", John Wiley & Sons, 2010:United States of America
- Roque, G. Chevreul's colour theory and its consequences for artists, Lecture for the Colour Group Meeting, 2011.
- Roque, G. Colour theory: Definition, fields and interrelations, *Journal of the International Colour Association* 32, 2023:4-16.
- Stepanova, E., The impact of color palettes on the prices of paintings, *Empirical Economics* 56, 2019:755–773.
- Varichon A. "Colores. Historia de su significado y fabricación", Rubio M. (trad.) Editorial Gustavo Gili, 2009:Barcelona.