

Semestre 2025-1

Especialización en Historia del Arte

Lectura de textos de Historia del Arte

Lunes, 5-8 pm

Franziska Neff, Instituto de Investigaciones Estéticas, Unidad Oaxaca

fneff@comunidad.unam.mx

Este seminario está planteado como una introducción a la historia del arte y a algunos de sus textos básicos, tanto historiográficos como documentales. Por una parte se revisa la construcción de una tradición de historia del arte occidental con escritos que fomentaron los quehaceres de la disciplina, incluyendo los estudios de la imagen, que a su vez se contrasta con la historia del arte virreinal que pone a pruebas las grandes narrativas de la disciplina que surgió en un contexto europeo. De esta manera se quiere familiarizar al alumnado con la historia de la disciplina y la diversidad de enfoques metodológicos, que muestran que no existe una única historia del arte. Para ello se discuten tanto textos considerados “clásicos” como otros más recientes, contextualizándolos en el momento histórico-cultural en que fueron escritos. Por la otra parte se realiza un proyecto de investigación en base a documentos que dan cuenta de las expresiones teóricas propias de algunas de las grandes épocas que estudia la historia del arte como disciplina, para que el alumnado conozca el material documental que sirve de base para la historia del arte y las maneras de expresión de determinadas épocas. El eje rector que une las dos partes y da cuenta de las discusiones y reflexiones tanto de la disciplina como de los creadores de las obras que ésta analiza, es la revisión crítica de las concepciones del arte, del artista, de la obra y de la actividad artística en distintos momentos históricos particulares.

Asistencia requerida para tener derecho a evaluación: 80%

Mecanismo de evaluación:

Asistencia y participación: 20%, Proyecto: 50 %, Ensayo final: 30 %

Sesión	Fecha	Temática general	Temática específica	Lectura*
1	05.08.2024	La historia de la historia del arte: el desarrollo de la disciplina y el canon occidental	Introducción, el arte parte de la naturaleza	Plinio el Viejo, <i>Historia natural</i> , 37 libros (Roma 77 d.C. y póstuma).
2	12.08.2024		La historia del arte como historia de artistas	Giorgio Vasari, <i>La vida de los más ilustres arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros tiempos</i> (Florencia, 1550 y 1568). <i>Vida de Benvenuto Cellini, florentino, escrita por él mismo, en Florencia. hacia 1557-66</i> (edición póstuma en Nápoles, 1728).
3	19.08.2024		La historia del arte a partir de la descripción de las obras	Johann Joachim Winckelmann, <i>Historia del arte de la Antigüedad</i> (Dresde, 1764).
4	26.08.2024		La historia del arte a partir de análisis y comparaciones formal-estilísticas	Alois Riegl. <i>Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación</i> (Berlín, 1893).

				Heinrich Wölfflin, <i>Conceptos fundamentales para la historia del arte</i> . (Múnich, 1915).
5			El estilo como categoría	Meyer Schapiro, "Estilo", en <i>Antropology today</i> , (Chicago, 1953). Jas Elsner, "Style", en <i>Critical Terms for Art History</i> (Chicago, 1996).
6	02.09.2024	Proyecto: Los artistas de los siglos XV al XVIII frente a su oficio	La definición del quehacer artístico a través de manuales, tratados, paragones	Vitruvio, Alberti, Serlio, Vignola, da Vinci, Durero, Arfe y Villafañe, López de Arenas, Palomino, Pacheco, Carducho
7	09.09.2024			
8	23.09.2024			
9	30.09.2024			
10	07.10.2024	Los estudios de la imagen: el giro icónico-pictórico	La vida de las imágenes, su significado e impacto	Aby Warburg, <i>El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento</i> (Berlin/Leipzig, 1932). Erwin Panofsky, <i>Meaning in the Visual Arts. Papers in and on art history</i> . (New York: Garden City, 1955).
11	09.10.2024			David Freedberg, <i>El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta</i> (Chicago 1989).
12	14.10.2024			La imagen en contexto devocional
13	28.10.2024	El arte virreinal en las Américas: un reto para el canon occidental	Primeras opiniones sobre el arte novohispano y el factor indígena	Manuel Revilla, <i>El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal</i> (México, 1893). Moreno Villa, <i>La escultura colonial mexicana</i> (México, 1942). Constantino Reyes Valerio. <i>Arte indocristiano</i> (México, 2000).
14	04.11.2024		Los retos para la investigación	Jorge Alberto Manrique. "Problemas y enfoques en el estudio de la escultura novohispana", en <i>Imaginería Virreinal. Memorias de un seminario</i> , ed. Gustavo Curiel (México: UNAM, IIE, 1990).

				Luisa Elena Alcalá. "Where do we go from here? Themes and comments on the historiography of Colonial Art in Latin America." En <i>Art in Spain and the Hispanic world. Essays in honor of Jonathan Brown</i> , ed. Sarah Schroth (London: 2010), 232-348.
15	11.11.2024	Discusión final	Las artes y las historias del arte	-

* En cuanto a los textos históricos se indicará para cada sesión cuál edición consultar.

Bibliografía general sobre historiografía

Kulterman, Udo. *La historia de la historia del arte. El camino de una ciencia*. Madrid: Akal, 1996.

Urquizar Herrera, Antonio. *Historiografía del arte*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017.