

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2025-1

(agosto-diciembre de 2024)

Seminario de Lectura de Textos de Historia del Arte

(Grupo 1)

Docente:
Dra. Patricia Díaz Cayeros
Horario: 17:00 a 19:00 h Día: Jueves Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir
Planteamiento
La lectura directa de textos que han conformado la historia de la disciplina de historia del arte en el ámbito occidental a nivel global y local (mexicano) permitirá adquirir el conocimiento y desarrollar las habilidades para tomar posturas críticas respecto a las ideas que estos comunican. Asimismo, al identificar las aproximaciones teóricas y metodológicas empleadas en los textos será posible reconocerlas cuando se reencuentren en la bibliografía posterior. El curso tiene el objetivo de proporcionar herramientas para identificar posturas históricas, teóricas y metodológicas que faciliten la selección, desecho o explicación de las propias en trabajos académicos. Entre los aspectos que se abordarán se encuentra el interés en la vida y obra de los artistas, la importancia dada a la documentación, a la materialidad, formas y contenidos desde aproximaciones como el <i>Connoisseurship</i> , la <i>Technical Art History</i> , la iconografía y la iconología, entre muchas otras. A través de las lecturas seleccionadas será posible también abordar una historiografía de la historia del arte que permitirá ver perspectivas de análisis que han generado grandes revoluciones a lo largo del desarrollo de este campo especializado en el estudio de las culturas visuales y materiales. Esto implicará preguntarse por el tipo de objetos o temas analizados por la disciplina a lo largo del tiempo, así como por la cambiante terminología para referirse al material bajo estudio. Se partirá del análisis del carácter científico del estudio del arte para pasar posteriormente al papel de la disciplina en la construcción de identidades locales o nacionales. Asimismo, se dedicará un apartado al caso mexicano.
Objetivos

Introducir la construcción del canon occidental para el estudio de las artes. Se abordará una diversidad de enfoques metodológicos que han construido una variedad de historias del arte dentro de sus propios contextos históricos, analizando sus posibilidades y límites. Se verá que algunas han sido especialmente exitosas y duraderas. Partir del conocimiento de los textos que construyeron las grandes narrativas a nivel internacional desde un contexto europeo resultará más fácil identificar como es que estas se han puesto a prueba frente al estudio de otras culturas visuales como las americanas.

Criterios de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumnado, por ejemplo: asistencia requerida para tener derecho a acreditar el seminario, reporte de lectura, presentación en clase, examen o ensayo final, así como los porcentajes asignados a cada uno)

Asistencia requerida para tener derecho a acreditación: 87.5% (máximo 2 faltas debidamente justificadas)

Evaluación:

Presentaciones en clase: 25%

Discusión y participación en clase: 25%

Examen: 50%

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. Agosto 8. Introducción.

Sesión 2. Agosto 22. Arte antiguo

-*Textos de Historia del Arte*. Plinio el Viejo. Edición de Esperanza Torrego. Madrid: Visor, 1988.

-Shiner, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós, 2004.

Sesión 3. Agosto 29. Autorías, biografías y obras de artistas.

-Vasari, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino*. México: UNAM, 1996. Leer vida de Miguel Ángel.

Sesión 4. Septiembre 5. El parangón de las artes.

-Francisco Pacheco. *Arte de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1990.

Sesión 5. Septiembre 12. La Antigüedad en el siglo XVIII.

-Johann Joachim Winckelmann. *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*. Barcelona: Península, 1998.

Sesión 6. Septiembre 19. Formas y estilos.

-Heinrich Wölfflin. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Traducción del alemán por José Moreno Villa. Madrid: Espasa Calpe, 1952. La primera edición alemana apareció en 1915.

-Martin Warnke. "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/IIIE, 2012), 29-51

Sesión 7. Septiembre 26. Técnicas y materiales

- Cennini, Cennino. *El libro del arte*. Madrid: Akal, 2006.

- Carlo Ginzburg y Anna Davin, "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method", *History Workshop*, no. 9 (1980): 5-36. Carlo Ginzburg y Anna Davin, "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method", *History Workshop*, no. 9 (1980): 5-36.
- 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.

Sesión 8. Octubre 3. Iconografía e iconología

- Erwin Panofsky, *Estudios sobre iconología*. Prólogo de Enrique Lafuente Ferrari. Versión española de Bernardo Fernández. Madrid: Alianza Universidad. 1984. Capítulo 1. Introducción.
- Erwin Panofsky, *Arquitectura gótica y escolástica*. Buenos Aires: Infinito, 1959.

Sesión 9. Octubre 10. Historias culturales y de las imágenes.

- Horst Bredekamp. "A Neglected Tradition? Art History as *Bildwissenschaft*". *Critical Inquiry*, 29-303)
- L'Image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval. Actes du 6e. International Workshop on Medieval Societies*. Editado por Jérôme Baschet y Jean-Claude Schmitt. Paris: Le Léopard d'or, 1996.
- Hans Belting. *Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art*. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994 (1990).

Sesión 10. Octubre 17. La voluntad de forma.

- Alois Riegl. *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 1980.

Sesión 11. Octubre 24. El ojo del periodo.

- Michael Baxandall. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

Sesión 12. Noviembre 7. Historia del arte en México.

- José Bernardo Couto. *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*, estudio introductorio de Juana Gutiérrez. México: CNCA, 1995.

Sesión 13. Noviembre 14. Historia del arte en México.

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

Sesión 14. Noviembre 21. Mudéjar y Tequitqui.

- Amador de los Ríos, R. "El estilo mudéjar en arquitectura". En *Discursos leídos en las recepciones y actos públicos celebrados por la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando desde 19 de junio de 1859*. Tomo I, 1-40. Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1872.
- 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.
- Moreno Villa, José. *La escultura colonial mexicana* (México: FCE, 1986)

Sesión 15. Noviembre 28. Conclusiones.

Sesión 16. Diciembre 5. Examen final.

Bibliografía requerida y recomendada

Alarcón Cedillo, Roberto y Armida Alonso Lutteroth. *Tecnología de la obra de arte en la época colonial*. México: UIA, 1993.

Alcalá, Luisa Elena. "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. Londres: Paul Holberton publishing, 2010.

Barasch, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid: Alianza Forma, 2012.

Barasch, Moshe. *Theories of Art. From Winckelmann to Baudelaire*. NY/London: Routledge, 1990.

Baxandall, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

Belting, Hans. *Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art*. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994.

Belting, Hans. *Art History after Modernism*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Burckhardt, Jacob. "Leonardo da Vinci" en Cicerone. Disponible en: <http://warburg.sas.ac.uk/pdf/cih1480b2210238.pdf>

Burckhardt, Jacob. "El sentido moderno de la gloria" en *La cultura del Renacimiento en Italia*. Traducción de Ramón de la Serna y Espina. Madrid: EDAF, 2004.

Cardinali, Marco. "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.

Cennini, Cennino. *El libro del arte*. Madrid: Akal, 2006.

Couto, José Bernardo. *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*. Estudio introductorio de Juana Gutiérrez. México: CNCA, 1995.

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

Eder, Rita. *El arte en México: autores, temas, problemas*. México: CONACULTA, 2001.

Elsner, Jas. "Style". En *Critical Terms for Art History*. Editado por Robert S. Nelson y Richard Shiff. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 2003.

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, Wiley-Blackwell, 2017.

Focillon, Henri. *The Life of Forms in Art*. New York: Zone Books, 1992.

Gombrich, Ernst. *Norma y forma. Estudios sobre arte del Renacimiento I*. Madrid: Debate, 2000.

Gombrich, Ernst. *Arte e ilusión*. Madrid: Debate, 2003.

Gombrich, Ernst. *Imágenes simbólicas. Estudios sobre arte del Renacimiento*. Madrid: Alianza, 1983.

Gombrich, Ernst. "Sobre la interpretación de la obra de arte. El qué, el por qué y el cómo". Conferencia impartida en la Universidad Complutense de Madrid. RA. *Revista de Arquitectura*, 2003, 5, pp. 13-20. Disponible online: <https://gombrich.co.uk/wp-content/uploads/2011/04/showdoc32.pdf>

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y del arte*. 3 vols. Barcelona: Guadarrama/Punto Omega, 1980.

Historia del arte y estudios de cultura visual. 85 años del Instituto de Investigaciones Estéticas. Coordinado por Pablo Amador y Oscar Flores. México: IIE (UNAM), 2020.

Ingold, Tim. "Materials against Materiality". *Archaeological Dialogues* 14 (1) 2007.

Kornmeier, Uta. "The crisis of Connoisseurship and the Emergence of Radiographic Art Expertise". Sven Dupré y Jenny Boulboulé, *Histories of Conservation and Art History in Modern Europe*, New York/London: Routledge, 2002.

Krieger, Peter. "El ritual de la serpiente. Reflexiones sobre la actualidad de Aby Warburg, en torno a la traducción al español de su libro *Schlangenritual. Ein Reisebericht*". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 88, 2006. Acceso en línea: http://www.analesiie.unam.mx/pdf/88_239-250.pdf

L' image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval. Actes du 6e. International Workshop on Medieval Societies. Editado por Jérôme Baschet y Jean-Claude Schmitt. Paris: Le Léopard d'or, 1996.

Moreno Villa, José. *La escultura colonial mexicana*. México: FCE, 1986.

Pacheco, Francisco. *Arte de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1990.

Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1991.

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

Alois Riegl. *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 1980.

Schlosser, Julius von. *La literatura artística: Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Traducido por E. Benítez. Madrid: Cátedra, 1976.

Shiner, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós, 2004.

The Essential Gombrich. Editado por Richard Woodfield. Londres: Phaidon, 1996.

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*. Editado por Guillermo Fernández. 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/IIIE, 2012.

Winckelmann, Johann Joachim. *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Aguilar, 1995. (1764)

Wolfflin, Heinrich. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Traducción del alemán por José Moreno Villa. Madrid: Espasa Calpe, 1952.