

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 2)

Docente:

Dr. Omar Olivares Sandoval

Horario: 17:00 a 19:00 h

Día: Jueves

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Planteamiento

El seminario de *Lectura de Textos de Historia del Arte* propone la revisión de una selección de textos canónicos cuyo comentario alienta una introducción a la disciplina. La exploración de la variedad de estos enfoques tiene por objeto percibir la multiplicidad epistémica de la disciplina y sus profundas contorsiones históricas. A pesar de que esta revisión tiene como punto de partida la convencional génesis de la escritura del arte en un contexto marcadamente occidental, los giros de la disciplina, sus filosofías, teorías, métodos y discursos, conforman un campo intensivo de reflexión cultural en el que se debaten preguntas primarias para las sociedades contemporáneas. Así, la lectura del canon de la disciplina no permite resumir una secuencia de métodos y teorías sobre algún objeto específico, en cambio, posibilita un acercamiento a los distintos grados alcanzados de reflexividad cultural, atravesados por prácticas, discursos, objetos, imágenes y tecnologías, los cuales, en distintas épocas, han sido objetos del conocimiento considerado como parte de la historia del arte. El curso se divide en cuatro partes, una primera dedicada a la revisión de textos regularmente considerados como “clásicos” de la emergencia de la historia del arte, después tres núcleos temáticos que buscan representar problemas generales de la disciplina: la reflexión sobre la imagen, la relación entre historia del arte e historia y, finalmente, los análisis sobre la visión, las prácticas culturales y la materialidad.

Objetivos

- 1 Se pretende familiarizar a lxs alumnx con textos canónicos de la historia del arte.
- 2 Se busca introducir lxs alumnx a las fuentes de la historia del arte y a sus cambios en la historia.
- 3 Se intenta que, a través de estos textos, lxs alumnx se introduzcan a debates, discursos métodos y análisis que históricamente han sido parte de la disciplina.

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)

La asistencia mínima es del 80% a las sesiones del curso. *Toda falta deberá estar debidamente justificada.

La evaluación del curso considera los siguientes rubros:

- Participación en clase: 25%¹
- Exposición (una exposición en clase sobre una de las lecturas del temario) 25%²
- Una reseña crítica (al final del curso) sobre una de las lecturas del temario: 50%³

¹ Al inicio del curso se elegirán lecturas para exponer. Se espera que lxs alumnxs participen con preguntas críticas y comentarios fundamentados sobre las lecturas de cada sesión.

² La exposición se evaluará de acuerdo con los criterios de: 1) Si se generan preguntas críticas al texto, más allá de un resumen; 2) Coherencia y exposición clara de conceptos; 3) Comprensión y comunicación de las ideas centrales de la lectura; 4) Claridad y concisión de la exposición.

³ Dado que el carácter del curso se basa principalmente en el conocimiento de las lecturas se evaluará el grado de comprensión de los temas y argumentos generales de cada una de ellas. El reporte final de una de las lecturas del temario tiene por objeto reconocer que se ha hecho a) una comprensión general del argumento del texto; b) una reflexión sobre la contribución del mismo texto a los debates generales de la disciplina; c) una reflexión crítica y personal sobre alguno de los elementos argumentativos, teóricos o metodológicos, de la lectura.

Dinámica del curso y asesoría:

- Tomando en cuenta el nivel de dificultad y especialización que requieren las lecturas del programa, el docente hará una explicación general de la lectura antes de cada exposición por parte de lxs alumnxs. La exposición tendrá un tiempo promedio de 15 minutos. Después de la exposición se espera que los alumnxs propongan preguntas y comentarios.
- Antes de realizar la exposición de alguna de las lecturas, lxs alumnxs podrán solicitar asesoría, con el fin de clarificar argumentos, conceptos o contextos de las lecturas y sobre el modo que se opte para exponerlas. Estas asesorías deberán ser solicitadas personalmente o al correo omarolivaressandoval@comunidad.unam.mx a más tardar una semana antes de la exposición y se programarán preferentemente los días martes.
- Adicionalmente podrán solicitarse asesorías sobre algún tema del curso que sea de interés o del que se tenga duda. Se programará también un espacio para retroalimentar las reseñas críticas.

Temario desglosado por sesión (todas las lecturas son obligatorias).

PARTE 1. GÉNESIS Y CANON DE LA HISTORIA DEL ARTE

1. *El arte y la mimesis en la historia natural*

• Plinio el Viejo. *Historia natural*. 37 libros. Roma 77 d.C. (Leer: libro 35). (Hay versión en español pero no está completa: http://seminariohistoriadelararte.blogspot.com/2007/08/sobre-la-pintura-historia-natural-libro.html#_ftn62).

2. *Vasari: una genealogía del arte*

• Vasari, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*. Edición de Luciano Bellosi y Aldo Rossi; presentación de Giovanni Previtali;

traducción de Helena Águila [y otros]. Madrid: Cátedra, 2002. (Leer: los tres prefacios y vidas de Giotto, Masaccio y Leonardo).

3. **Winckelmann: la invención de lo clásico**

- Johann Joachim Winckelmann. *Historia del arte de la Antigüedad*. Dresde, 1764. (Leer: Prólogo, capítulo 1: “Del origen del arte” y cap. 4: “Del arte entre los griegos”).

PARTE 2. LA HISTORIA DEL ARTE Y LA HISTORIA

4. **Los formalismos: problemas históricos**

- Riegl, Alois. *Alois Riegl: problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980. Leer introducción y capítulo 1.

- Wölfflin, Heinrich. *Conceptos fundamentales de historia del arte*. Leer: introducción.

5. **Estilo y época**

- Michael Baxandall, “El ojo de la época” en *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*, Barcelona: Gustavo Gili, 1978, 45-138.

- Carlo Ginzburg, “Style as Inclusion Style as Exclusion” en Caroline A. Jones y Peter Galison, *Picturing Science, Producing Art*, Routledge, 1998, 27-54.

6. **La representación**

- Michel Foucault, *La pintura de Manet*, Barcelona: Alpha Decay, 2005.

7. **El aura y la reproducción**

- Walter Benjamin, *La obra de arte en la era de su reproducción técnica*, (edición de Bolívar Echeverría).

8. **La anacronía de la historia del arte**

- Didi-Huberman, “La imagen malicia”, en *Ante el tiempo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editores, 2011, 137-237.

PARTE 3. ICONOLOGÍA Y CIENCIA DE LA IMAGEN

9. **Iconografía e iconología**

- Panofsky, Erwin. *El significado de las artes visuales: Versión de Nicanor Ancochea*. Madrid: Alianza Editorial, 1998, “Introducción” y “cap. 1”.

10. **Imagen e iconología**

- Mitchell, W. J. T. 1986. *Iconology: Image, Text, Ideology*. Chicago: University of Chicago Press. “Cap. 1. What is an image?”, 7-46.

11. **Ciencia de la imagen**

- Linda Báez Rubí. “Un viaje a las fuentes”, en *El Atlas de imágenes Mnemosine: reproducción facsimilar*, México: IIE-UNAM, 2012, 11-50.

- Horst Bredekamp, “A Neglected Tradition? Art History as *Bildwissenschaft*” *Critical Inquiry*, 29- 3 (2003): 418-428.

PARTE 4. HISTORIA DEL ARTE Y CONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y MATERIALES

12. **La cultura material**

- Svetlana Alpers, *El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII*, Madrid, Hermann Blume, 1987, páginas por definir.

13. **Arte como historia del observador**

- Jonathan Crary, “Modernity and the Problem of the Observer”, en *Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*, Cambridge Mass., London, MIT Press, 1990, 1-24. (Hay versión en español).

14. **El espacio de exhibición**

- Tony Bennett, “The exhibitionary complex” en *Museums, Power, Knowledge. Selected Essays* (London, New York, Routledge, 2018), 23-51. (Hay versión en español).

15. **Materia y conservación**

- Tim Ingold, “Materials against Materiality”, *Archaeological Dialogues* 14 (1) 2007, 1-16.

- Mary M. Brooks, “Decay, Conservation, and the Making of Meaning through Museum Objects”, en Pamela H. Smith, ed. *Ways of Making and Knowing. The Material Culture of Empirical Knowledge*, New York: Bard Graduate Center, 2017, 377-400.

16. **Historia técnica del arte**

- Sven Dupré, “Materials and Techniques between the Humanities and Science: Introduction”, *History of Humanities* 2, núm. 1 (2017): 173-178.
- Uta Kornmeier, “The crisis of Connoisseurship and the Emergence of Radiographic Art Expertise”, en Sven Dupré y Jenny Boulboulé, *Histories of Conservation and Art History in Modern Europe*, New York, London: Routledge, 2002, 40-57.

Bibliografía requerida y recomendada

Las lecturas obligatorias, así como la bibliografía general recomendada están disponibles en:

https://drive.google.com/drive/folders/1nPzzbP36tmwnl_eDJ73WpAygCqe-CeYc?usp=drive_link