

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2025-1

(agosto-diciembre de 2024)

Seminario de Investigación

(Grupo 1)

Docentes:

Leticia Staines Cicero, Liliana González Austria Noguez, Yareli Jáidar Benavides

Horario: 17:00 a 19:00 hrs., excepto el módulo 3: 16:00-18:00 hrs.

Día: miércoles

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Planteamiento:

Este seminario proporciona una estructura clara y coherente para guiar a los estudiantes a través del proceso de investigación en historia del arte, desde la formulación de la pregunta de investigación hasta la presentación final de su proyecto. También se propone que los y las estudiantes se familiaricen con la investigación y la manera de aproximarse a las obras de arte y bienes culturales.

El seminario se desarrollará en tres módulos:

MODULO 1. INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍAS DE ESTUDIOS DE LA OBRA DE ARTE

En el primero módulo, a partir de un acercamiento a las teorías y metodologías de la historia del arte, se abordará el procedimiento para la investigación y, por tanto, las bases para el estudio y análisis de las obras artísticas. Se llevarán a cabo ejercicios de observación y análisis de obras.

MODULO 2. LA OBRA EN SU CONTEXTO Y FUENTES DIVERSAS

En el segundo módulo se aborda la necesidad de comprender de manera integral una obra de arte, lo cual exige un análisis detallado de su contexto y la consideración de diversas fuentes que permitan una visión holística, ofreciendo a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para realizar una investigación profunda y multidisciplinar de cualquier obra significativa.

MODULO 3. LA OBRA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN: MATERIALES Y TÉCNICAS (16:00-18:00 hrs.)

En el tercer módulo tendrán actividades teóricas y prácticas a través de ejercicios, discusión de lecturas y presentación de casos de estudio. Se identificarán los retos e implicaciones de estudiar un objeto o bien cultural desde la imagen y la observación directa. Posteriormente, se introducirá cómo el objeto o bien cultural puede ser en sí mismo una fuente primaria de información para la historia del arte y la interacción que se tiene con otras disciplinas en el proceso.

Objetivos:

- Introducir a los estudiantes en las metodologías de investigación en historia del arte.
- Desarrollar habilidades críticas y analíticas para la investigación y escritura académica.
- Obtener habilidades para observar y analizar expresiones artísticas y poder exponer una interpretación.
- Facilitar la elaboración de un proyecto de investigación original en el campo de la historia del arte.
- Enseñar a los alumnos y alumnas la complejidad de la imagen y plantear las bases para su análisis.
- Proporcionar herramientas para aproximarse al bien cultural desde el trabajo interdisciplinario
- Presentar y discutir los retos de la investigación interdisciplinaria

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 calificación final se formará tomando en cuenta los siguientes criterios:

-Participación en clase: **20%** de la nota. Se entiende como participación en clase: asistencia con las lecturas leídas y hacer comentarios, preguntas, críticas o reflexiones sobre las lecturas; participar en las actividades y ejercicios propuestos por las profesoras.

- A lo largo del semestre los estudiantes trabajarán un caso de estudio donde aplicarán las herramientas de investigación brindadas por los profesores. Realizarán una presentación final de máximo 10 minutos durante las dos últimas sesiones, donde presentarán un proyecto de investigación sobre su objeto de estudio. Se entregará el documento escrito del proyecto el 29 de noviembre vía correo electrónico a las tres profesoras. La presentación en clase contará un **40%** de la nota y el proyecto por escrito otro **40%**.

El proyecto deberá escribirse en Times New Roman 12 con interlineado de 1,5 y no deberá superar las 3 cuartillas (más portada, bibliografía e imágenes). Éste deberá incluir:

- Portada con imagen de caso de estudio que incluya datos generales (ficha) y nombre del Alumno
- Estado de la cuestión
- Planteamiento del problema
- Preguntas de investigación
- Objetivos
- Hipótesis
- Metodología
- Referencias bibliográficas (Chicago)

Para mayor transparencia, la evaluación se hará mediante una rúbrica que será presentada a los alumnos en la primera clase.

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. Recursos de información especializados

Imparte: Gabriela Betsabé Miramontes Vidal

Lectura:

Ángeles Jiménez, Pedro. “Paul Otlet, El tratado de documentación. El libro sobre el libro: teoría y práctica”. *Gaceta de Museos*, INAH, (2024): 5-10.

<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/21177>

MODULO 1. INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍAS DE ESTUDIOS DE LA OBRA DE ARTE

Sesión 2. Acercamiento a la obra de arte y metodologías de estudio.

Lecturas:

Schneider Adams Laurie. “What is Art?”. En *The Methodologies of Art: An Introduction*, pp. 1-15. Nueva York: Routledge, 2018.

Pacht, Otto. *Historia del arte y metodología*. Madrid: Alianza Editorial, 1986. pp. 106-165.

Sesión 3. Procedimientos básicos para la investigación.

Lectura:

Panofsky, Erwin. “Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento”. En *El significado de las artes visuales*, pp. 45-75. México, Alianza Editorial, 1995.

Sesión 4. Aproximación a diversas manifestaciones artísticas mesoamericanas.

Lecturas:

López Austin Alfredo y Leonardo López Luján. “El Clásico mesoamericano”. En *El Pasado indígena*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Miller Mary E. *Arte y arquitectura maya*. México: Fondo de Cultura Económica, 2009.

Sesión 5. Los estilos y la integración plástica en el arte mesoamericano.

Lecturas:

De la Fuente Beatriz, “Integración plástica”, en *Fragmentos del pasado. Murales prehispánicos*, María Teresa Uriarte (coord.), pp. 26-38. México: CONACULTA, 1998.

Schapiro, Mayer. *Estilo*. Buenos Aires: Ediciones 3, 1962.

Uriarte María Teresa, “Las pirámides y la integración plástica”, *Arqueología Mexicana*, vol. XVII, núm. 101, (2010): 52-55.

MODULO 2. LA OBRA EN SU CONTEXTO Y FUENTES DIVERSAS

Sesión 6. Fuentes primarias y secundarias

Lectura: Yarza Luaces, J. *Fuentes de la Historia del Arte I*. Madrid: Historia 16, 1997.

Sesión 7. Estrategias de Recolección, análisis e interpretación de datos

Lecturas: Kate Turabian. “Engaging your sources”. En *A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers*, pp. 38-50. Novena edición. Chicago: University of Chicago Press, 2022.

Sesión 8: Elaboración de hipótesis y preguntas de investigación

Lectura: Creswell, John. “Research Questions and Hypotheses”. En *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches*, pp. 412-433, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Sesión 9. Escritura del texto

Lectura: D'Alleva Anne. “Writing with theory”. En *Methods and Theories of Art History*, pp. 159-172. Londres: Laurence King Publishing, 2005.

SESIÓN 10. Citación y Referencias Bibliográficas

Lectura: “Manual de citas y referencias” Chicago. <https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html>

MODULO 3. ASPECTOS NO VISIBLES DE LA OBRA: MATERIALES Y TECNICAS (de 4 a 6 pm)

Sesión 11. Imagen versus objeto

Lectura: “The Art of Observation: The Two Types of Observations”. Farnam Street consultado junio 2024

<https://fs.blog/the-art-of-observation/>

Actividad: Ejercicio práctico de observación y descripción de la obra. Elaboración de ficha de registro

Sesión 12. Fuentes no convencionales para la Historia del Arte

Lectura: Jáidar Benavides Y. y Pérez Castellanos N. “Los materiales de acervo Alfredo Zalce como fuente de información para la historia del arte”. En *Alfredo Zalce, artista del siglo XX: una aproximación desde el acervo personal*, Yaminel Bernal y Luis Miguel García (eds.), pp. 122-141. Morelia: ENES-UNAM, 2023.

Sesión 13. Herramientas de la historia técnica del arte

Lecturas: 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 14. Ejercicio práctico aplicando lo visto en las sesiones del módulo 3

Sesión 15. Presentaciones finales de los estudiantes

Sesión 16. Presentaciones finales de los estudiantes

Bibliografía requerida y recomendada

Ángeles Jiménez, Pedro. “Paul Otlet, El tratado de documentación. El libro sobre el libro: teoría y práctica”. *Gaceta de Museos*, INAH, (2024): 5-10.

Arias Serrano, Laura. *Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012.

Bal Mieke y Norman Bryson. “Semiotics and art history”, *The Art Bulletin* 73, núm. 2 (1991): 174-208.

- Baños Poo, Sabrina. *Manual de técnicas: investigación en archivo documental*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas/UNAM, 2010.
- Barasch, M. *Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid: Alianza Forma, 1991.
- Barnet, Sylvan. *A Short Guide to Writing About Art*. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2011.
- Barnet Sylvan, *Research and Writing in Art History*. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2015.
- Baxandall, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento/Arte y experiencia en el Quattrocento*. Madrid: Gustavo Gili, 1978.
- Belting, Hans. *Florenia y Bagdad: Una historia de la mirada entre oriente y occidente*. Madrid: Akal, 2012.
- Burke, Peter. *Visto y no visto el uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica, 2001.
- Calvo Serraller, F. y Portús, J. *Fuentes de la Historia del Arte II*. Madrid: Historia 16, 2001.
- Carreño, Francisco Javier Zubiaur. "El Cine como fuente de la Historia." *Memoria y civilización* 8 (2005): 205-219.
- Cirlot L. (ed.). *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona: Parsifal Ediciones, 1999.
- Chipp, H. B. *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Madrid: Akal, 1995.
- Creswell, John. "Research Questions and Hypotheses". En *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches*, pp. 412-433. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Creswell, John. "Designing a Qualitative Study". En *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, pp. 13-26. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1988.
- D'Alleva Anne. "Thinking about theory". En *Methods and Theories of Art History*, pp. 5-16. Londres: Laurence King Publishing, 2005.
- Didi-Huberman, Georges. "Apertura: La Historia del Arte como disciplina anacrónica". En *Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011.
- Didi-Huberman, Georges. *La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada, 2009.
- Elkins, James, ed. *Is Art History Global?*. Nueva York: Routledge, 2007.
- Elkins, James, ed. *Visual Studies a Skeptical Introduction*. Nueva York: Routledge, 2003.
- Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra, 1992.
- Fowler, Caroline, "Technical Art History as Method", *The Art Bulletin* 101, 4 (2019): 8-17.
- D'Alleva Anne. *Methods and Theories of Art History*. Londres: Laurence King Publishing, 2005.
- Gaskell, Ivan. "Historia de las imágenes". En *Formas de hacer historia*, Peter Burke (ed.), pp. 209-239. Madrid: Alianza, 1996.
- Ginzburg, Carlo y Anna Davin. "Morelli, Freud and Sherlock Holmes Clues and Scientific Method". *History Workshop* 9 (primavera 1980): 5-36.
- Gombrich, E. H., Torroella, R. S., & Setó, J. *Historia del arte* (Vol. 16). Nueva York: Phaidon, 1997.
- Guibault, Serge. "Factory of Facts: Research as Obsession". En *What is Research in the Visual Arts?: Obsession, Archive, Encounters*. Michael Ann Holly y Marquard Smith (eds.). Williamstown, Mass: Visual Arts / Clark Studies, 2008.
- Hatt, Michael y Charlotte Klonk. *Art History: A Critical Introduction to its Methods*. Manchester: Manchester University Press, 2006.
- Iversen, Margaret y Stephen Melville. *Writing Art History, Disciplinary Departures*. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
- Holly, Michael Ann y Marquard Smith eds. *What is Research in the Visual Arts?: Obsession, Archive, Encounters*. Williamstown, Mass: Visual Arts/Clark Studies, 2008.

- Janson H.W. y Anthony F. Janson. "Art and Artists". En *A Basic History of Art*, pp. 9-15. Nueva York: Library of the Congress, 1992.
- Karlholm Dan y Keith Moxey, eds. *Time in the History of Art: Temporality, Chronology and Anachrony*. Nueva York: Routledge, 2018.
- Kleiner, Fred S. *Gardner's Art through the Ages: A Concise Western History*. 3era ed. Boston, MA: Wasworth/Cengage Learning, 2014.
- Kris, Ernst y Otto Kurz. *La leyenda del artista*. Madrid: Cátedra, 1982.
- McAllister Johnson, M. *Art history: Its Use and Abuse*. Toronto: University of Toronto Press, 1990.
- Marin, Louis. "Toward a Theory of Reading in the Visual Arts: Poussin's the Arcadian Sphepherds". En *The reader and the text: Essays on Audience and Interpetation*, Susan R. Suleimann e Inge Crossman (eds.). Princeton. N.J.: Princeton University Press, 1980.
- Moxey, Keith. *Visual time; The Image in History*. Londres: Durham University Press, 2013.
- Nochlin, Linda. *Women, Art and Power and Other Essays*. Nueva York: Harper and Row, 1988.
- Pacheco, Francisco. *Arte de la Pintura*. Madrid: Cátedra, 1990.
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1987.
- Panofsky, Erwin. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza, 1972.
- Pérez Vejo, Tomás. "¿Se puede escribir historia a partir de imágenes?: el historiador y las fuentes icónicas." *Memoria y sociedad*, 16, 32 (2012): 17-30.
- Preziosi Donald, ed. *The Art of Art History*. 2da ed. Nueva York: Oxford University Press, 2009.
- Scheider Adams, Laurie. "What is art?". En *Art A Beginner's Guide*. Londres: Oneworld Publications, 2012, pp. 21-60.
- Schneider Adams Laurie, *The Methodologies of Art: An Introduction*. Nueva York: Routledge, 2018.
- Schlosser, J. von. *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Madrid: Cátedra, 1993.
- Schmitt, Jean-Claude, "El historiador y las imágenes", *Relaciones*, núm. 77, vol. XX (invierno de 1999): 16-47.
- Serrano, Laura Arias. *Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea*. Barcelona: Ediciones del Serbal, SA, 2012.
- Streton, Noëlle. "Conservators at the Interface with History of Art: Technical Art History, Multidisciplinarity and Material Culture", 2022.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/99837/Streton_2022_Conservation_360.pdf?sequence=1
- Torrego, M. E. (ed.). *Plinio el Viejo. Textos de Historia del Arte*. Madrid: Visor, 2001.
- Toussaint, Manuel. "Fuentes para la historia del arte hispanoamericano, De Enrique Marco Dorta". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 5, 20 (1952): 98.
<https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1952.20.536>.
- Rao, Gopinatha. *Elements of Hindu Iconography*. Madras: Law Printing House, 1914.
- Rockman, Deborah A., *The Art of Teaching Art. A Guide of Teaching and Learning the Foundations of Drawing-Based art*. Nueva York: Oxford University Press, 2000.
- Roskill Mark W. "Introduction: The Origins and Growth of Art History". En *What's Is Art History?*, pp. 9-18. Boston, MA: University of Massachusetts Press, 1989.
- Vasari, Giorgio. *Vidas de los grandes artistas*. México: Porrúa, 1996.
- Vitruvio Polión, M. *Los Diez Libros de Arquitectura*. Madrid: Alianza, 1995.
- Warburg, Aby. *El renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005.
- Wöllflin Heinrich. *Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte*. Madrid: Espasa-Calpe, 1952.
- Yarza Luaces, J. *Fuentes de la Historia del Arte I*. Madrid: Historia 16, 1997.