

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte

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 2)

Docentes:

Dra. María Teresa Uriarte Castañeda, Dra. Florencia Scandar, Dra. Nora Ariadna Pérez Castellanos

Día: Miércoles

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Horario: 17:00 a 19:00 h

Planteamiento

Este seminario propone que los y las estudiantes se familiaricen con la investigación y la manera de aproximarse a las obras de arte y bienes culturales.

En el primer módulo se propone un acercamiento a la obra de arte a través de sus diferentes etapas, se debe tener en cuenta que la primera es la impresión visual ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando ve una obra de arte precolombina? Este proceso está influido por las emociones que suscita la obra y se percibirá como bella de acuerdo con patrones culturales que configuran el concepto de belleza.

El segundo paso será descubrir su estructura ¿Cuáles son sus proporciones? ¿Tiene una proporción perfecta o áurea? Aquí deberá entrar el estudio del estilo porque una parte muy importante de su análisis radicará precisamente en las proporciones que cada grupo humano identifica con la belleza. En la parte final del módulo se hablará de la materialidad de la obra, porque esto también configura un estilo.

Finalmente, y con base en los dos pasos anteriores, deberemos preguntarnos por su significado. Esta fase es muy rica y a pesar de lo añejo que es el método de Panofsky, sigue siendo un método vigente para acercarnos a la obra de arte. También después de muchos años, se usan con frecuencia los trabajos de Mircea Eliade porque muchas de sus propuestas aclaran los significados de la obra de arte precolombina.

En el segundo módulo, abordaremos las fuentes y metodologías para ir un poco más allá del propio objeto de estudio. Lo que se pretende es que el alumno aprenda cómo estudiar el contexto de la obra, cómo y dónde fue producida, su(s) uso(s) a lo largo del tiempo, la relación con otras obras y textos. En definitiva,

el objetivo es aprender cómo estudiar la vida de la obra desde su creación hasta el presente, teniendo en cuenta su historicidad y genealogía.

El tercer módulo tendrá 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

- Proveer al alumno de las herramientas necesarias para aproximarse de manera eficiente al objeto artístico.
- Presentar y discutir los retos de la investigación desde la historia del arte.

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 es obligatoria en un 80%, sin la cual el alumno pierde derecho a ser evaluado.

La calificación final se formará tomando en cuenta los siguientes criterios:

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

- 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 protocolo de investigación sobre su objeto de estudio. Se entregará el documento escrito del protocolo el 4 de diciembre vía correo antes de las 23:59 de ese día, incorporando la retroalimentación de la exposición. La presentación en clase contará un **40%** de la nota y el protocolo por escrito otro **40%**.

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

- 1 cuartilla (aprox.) de antecedentes
- 1 párrafo de planteamiento

-1 ó 2 preguntas de investigación

-Hipótesis

-Metodología

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

Temario desglosado por sesión

Módulo 1.

Sesión 1. Presentación del curso.

- James Jerome Gibson. *La percepción del mundo visual*, trad. Enrique I. Revol. Buenos Aires : Infinito, 1974. (consultar en biblioteca del IIE-UNAM).

Sesión 2. Participación del Dr. Francisco Fernández de Miguel: Percepción visual, arte prehispánico y emociones.

Sesión 3. La estructura de la obra de arte. Ejemplos de Escultura, pintura y arquitectura.

- De la Fuente, Beatriz. *Cabezas Colosales Olmecas*. México: El Colegio Nacional, 1993.

Sesión 4. Continuación de la estructura de la obra y el inicio de los significados en el arte prehispánico.

- Scott, Robert Gillian. *Fundamentos del Diseño*. México: Editorial Limusa S.A., 2009

Sesión 5. El significado con ejemplos aplicados.

- Eliade, Mircea. *Tratado de Historia de las Religiones*. México: Biblioteca Era, 1972.

Módulo 2.

Sesión 6. Preguntas y problematización del contexto del objeto de estudio.

Sesión 7. Vínculos entre objetos: genealogía de la imagen, iconotextualidad, intertextualidad, écfrasis.

- Cuesta Hernández, Luis Javier. “¿Ut Sculptura Poesis?: La Virgen de los Remedios y su imagen en las fuentes literarias en los siglos XVII y XVIII.” En *Barroco vivo, Barroco continuo*, editado por Fernando Quillés García y María del Pilar López Pérez, 280-295. Bogotá-Sevilla: Universidad Nacional de Colombia-Enredarts, 2019.
- Velásquez García, Erik y Tiesler, Vera. “Cuerpos- imágenes finitos y cuerpos-imágenes trascendentes de los gobernantes mayas. Reflexiones sobre los restos esqueléticos como fuentes

primarias para el estudio del retrato en el período Clásico maya (600–900 d.C).” Último acceso 25 de junio, 2024. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8M0DAWHxq98>

Sesión 8. Fuentes, sus críticas y formas de citar en conjunto con la Dra. Betsabé Miramontes.

- Navarrete, Federico. “Las fuentes indígenas más allá de la dicotomía entre historia y mito.” *Estudios de Cultura Náhuatl* 30 (1999): 231-256.

Sesión 9. Sesión práctica. Visita al Archivo Histórico y de Investigación Documental Eduardo Báez Macías del IIE-UNAM.

Sesión 10. Presentación de casos de estudio.

- Velásquez García, Erik. “Imagen, texto y contexto ceremonial del Ritual de los Ángeles: viejos problemas y nuevas respuestas sobre la narrativa sagrada en los libros de Chilam Balam.” En *Acta Mesoamericana, Volume 20 The Maya and their Sacred Narratives: Text and Context in Maya Mythologies. Madrid, December 7-8, 2007*, editado por G. Le Fort, R. Gardiol, S. Matteo y C. Helmke, 55-74. Markt Schwaben: Verlag Anton Saurwein, 2009.

Módulo 3

Sesión 11. Imagen versus objeto. Ejercicio práctico y elaboración de ficha.

- Farnam Street. “The Art of Observation: The Two Types of Observations”. Consultado Junio 2024. <https://fs.blog/the-art-of-observation/>

Sesión 12. Fuentes no convencionales para la Historia del Arte

- Jaidar Benavides Yareli y Perez Castellanos Nora. “Los materiales del 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*, editado por Yaminel Bernal y Luis Miguel García, 122-141. Morelia: ENES-UNAM, 2023.

Sesión 13. Herramientas de la historia técnica del arte

- Cardinali, Marco. “Technical Art History and the First Conference on the Scientific Analysis of Works of Art (Rome, 1930)”, *History of Humanities* 2, 1 (2017): 221-243.

Sesión 14. Ejercicio práctico de aplicación de los conceptos

Sesiones de evaluación

Sesión 15. Presentaciones de los estudiantes.

Sesión 16. Presentaciones de los estudiantes.

Bibliografía requerida y recomendada

- Amabilis, Manuel. *La arquitectura precolombina en México*. México: Talleres Gráficos de la Laguna de Mayran, 1956.
- Berlo, Janet C. ed. *Text and Image in Pre-Columbian Art, Essays on the interrelationship of the verbal and visual arts. Proceedings 44 Congreso International of Americanists, Manchester 1982*, BAR International Series 180. Oxford: British Archeological Reports, 1983.
- Burke, Peter, ed. *Formas de hacer Historia*. Madrid: Alianza Editorial, 2014.
- Cuesta Hernández, Luis Javier. “¿Ut Sculptura Poesis?: La Virgen de los Remedios y su imagen en las fuentes literarias en los siglos XVII y XVIII.” En *Barroco vivo, Barroco continuo*, editado por Fernando Quillés García y María del Pilar López Pérez, 280-295. Bogotá-Sevilla: Universidad Nacional de Colombia-Enredarts, 2019.
- Fowler, Caroline. “Technical Art History as Method.” *The Art Bulletin* (2019) 101: 4, 8-17.
- Streeton, Noëlle. “Conservators at the interface with history of art: technical art history, multi-disciplinarity and material culture”. Consultado Junio 2024.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/99837/Streeton_2022_Conservation_360.pdf?sequence=1
- Giovine Yáñez, María Andrea. “Toda obra de artes visuales es iconotextual: una invitación a pensar la historia de las artes visuales desde la relación entre las obras y sus títulos.” *Hyperborea. Revista de ensayo y creación* 3 (2020): 73.
- González Aktories, Susana, Roberto Cruz Arzabal y Marisol García Walls (eds.). *Vocabulario crítico para los estudios intermediales hacia el estudio de las literaturas extendidas*. México: Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.
- Heffernan, James. *Museum of Words: The poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
- Kubler, George. *The Shape of Time. Remarks on the History of Things*. New Haven and London: Yale University Press, 1962.
- Navarrete, Federico. “Las fuentes indígenas más allá de la dicotomía entre historia y mito.” *Estudios de Cultura Náhuatl* 30 (1999): 231-256.

- Rajewsky, Irina. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality." *Intermedialités* 6 (2005): 43-64
- Salazar Lama, Daniel y Rogelio Valencia Rivera. "The Written Adornment: the many relations of text and image in Classic Maya visual culture." *Visible Language* 51.2 (2017): 80-103.
- Scandar Florencia. "La enfermedad de los vientos am can mo ik tamcas desde una perspectiva iconotextual. Medicina maya e imágenes medievales en el Chilam Balam de Kaua." *Estudios de Cultura Maya* 62 (2023): 223-249.
- Schapiro, Meyer. *Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society*. New York: Georges Braziller, 1994.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos-Alianza Editorial, 2008.
- Velásquez García, Erik. "Imagen, texto y contexto ceremonial del Ritual de los Ángeles: viejos problemas y nuevas respuestas sobre la narrativa sagrada en los libros de Chilam Balam." En *Acta Mesoamericana, Volume 20 The Maya and their Sacred Narratives: Text and Context in Maya Mythologies. Madrid, December 7-8, 2007*, editado por G. Le Fort, R. Gardiol, S. Matteo y C. Helmke, 55-74. Markt Schwaben: Verlag Anton Saurwein, 2009.
- Velásquez García, Erik. "Retórica de la imagen y la palabra en los códices mayas." En *Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, editado por Marina Garone Gravier y María Andrea Giovine Yáñez, 115-130. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2019.
- Wagner, Peter. "Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality –the State(s) of the Art(s)." En *Icons-Texts-Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality*, editado por Peter Wagner, 1-40. Berlín-Nueva York: Walter de Gruyter, 1996.
- Wagner, Peter. *Reading Iconotext. From Swift to the French Revolution*. Reaktion Books: Londres, 1995.
- Westheim, Paul. *Ideas generales de arte prehispánico*. México: Fondo de Cultura Económica, 1957.
- Wiesing, Lambert. "What are media?" en *Technē/Technology, Researching Cinema and Media Technologies -Their development, use, and Impact*, editado por Annie van den Oever. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014.