

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)

Taller de Redacción (Grupo 2)

Docente:

Dr. Álvaro Ruiz Rodilla

Horario: 17:00 a 19:00 h

Día: Lunes

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Planteamiento

Dominar la comunicación escrita es fundamental para cualquier especialidad académica, en particular en áreas de Artes y Humanidades. La descripción, análisis, interpretación y crítica escrita de las obras de arte tiene, en específico, una serie de salidas profesionales que van desde la investigación académica hasta la comunicación social y cultural en museos, festivales, exposiciones, ferias o prensa y revistas. El abanico es amplio y, por lo mismo, requiere un manejo preciso de las herramientas, técnicas y géneros de escritura que han nutrido y siguen nutriendo la historia del arte.

Ya que el curso es para estudiantes con grado de licenciatura, estos recibirán, en primer término, herramientas y ejercicios especializados para la redacción de trabajos académicos y, en un segundo momento, para trabajos de difusión y divulgación.

El curso se dividirá en dos bloques principales: el primero (A) dirigido a entender los géneros y practicar la redacción de textos académicos vinculados a la historia del arte (comentario de obra, reseña, ensayo), y el segundo (B) se dedicará a la crítica de arte en específico (histórica, biográfica, estética) y a los géneros de comunicación para públicos no especialistas (cédula de exposición, nota periodística).

Al tratarse de un taller, las sesiones incluirán ejercicios prácticos individuales y en grupo, así como discusiones sobre las lecturas solicitadas. Asimismo, se pedirán algunas tareas prácticas de observación y redacción en casa.

En la última sesión, se presentarán los esqueletos y planes para los ensayos académicos finales y recibirán la retroalimentación del profesor y del grupo.

Objetivos

Al final del curso, se espera que las y los estudiantes hayan conseguido:

- Afinar y mejorar sus habilidades de escritura.
- Reconocer y practicar distintas tipologías textuales académicas.
- Contar con conocimientos teóricos para redactar juicios críticos informados y documentados sobre arte.
- Aplicar sus conocimientos en un ensayo académico final.

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)

En el taller se evaluará tanto la participación como los ejercicios de redacción, las lecturas y las tareas. Con lo cual, es necesario para garantizar la mayor objetividad en la evaluación entregar las tareas en tiempo y forma. Se requiere asistir como mínimo al 80% de las clases.

Estos son los porcentajes de la evaluación total:

Asistencia y participación activa, 30% Ejercicios de redacción, 20% Trabajo final, 50%

Temario desglosado por sesión

Parte A. Géneros académicos: identificación y práctica

- 1. Introducción: la escritura en la historia del arte
- 2. ¿Por qué escribir sobre arte y para quién? (Sylvan Barnet, "Writing about art history")
- 3. La relevancia de la escritura académica (Hamburguer. "La escritura como objetivación del saber")
- 4. ¿Cómo escribir con la mirada? Análisis formal y contextual (Susan Woodford. "Diferentes maneras de mirar un cuadro" y/o Anna D'Aleva. "Formal analysis" y "Contextual analysis". Frags)
- 5. Écfrasis e iconotextualidad (Pimentel. "Écfrasis y lecturas iconotextuales")
- 6. Géneros textuales académicos I: comentario de obra
- 7. Géneros textuales académicos II: formas de la reseña (Gibbs *et al.* "On the Potential of Book Reviews")
- 8. El ensayo académico y la historia del arte I (Hamburguer. "La construcción de ensayos")
- 9. El artículo académico y la historia del arte II (D'Aleva. "Writing Art History essays and papers")
- 10. El aparato crítico: programas y formatos de cita

Parte B. Crítica de arte y otros géneros abiertos

- 11. Crítica de arte e historia: problemas actuales (Cordero Reiman. "La escritura de la historia del arte")
- 12. La labor del crítico de arte (Acha. "El crítico y sus actividades")
- 13. Crítica de arte y ensayo (Acha. "El texto, producto de la crítica de arte")
- 14. Divulgación I. Exposiciones y notas periodísticas
- 15. Divulgación II. Crítica de la crítica (Rodríguez. "Gabriel Orozco y su Coatlicue")
- 16. Sesión de presentación: hacia el trabajo final

Bibliografía requerida y recomendada

Bibliografía requerida

- Acha, Juan. *Crítica del arte. Teoría y práctica*. México: Trillas, 1992. (Cap. 3. "El crítico y sus actividades" y Cap. 4. "El texto, producto de la crítica de arte).
- Barnet, Sylvan. "Writing About Art", A Short Guide to Writing About Art. Nueva York: Harper, 1993, p. 1-9.
- Cordero Reiman, Karen. "La escritura de la historia del arte: sumando(se) subjetividades, nuevas objetivaciones", *Errata #2*, agosto 2010, p. 20-43.
- D'Aleva, Anna. *How to Write Art History*. Londres: Laurence King, 2013. (Chap. 2 "Formal Analysis": p. 27-51; Chap. 3. "Contextual Analysis": p. 52-73; Chap. 4. Writing Art History Essays and Papers: p. 74-117).
- Gibbs, Gary G., Karen F. Harris, Whitney A. M. Leeson, y James M. Ogier. "On the Potential of Book Reviews. Building a More Inclusive and Cohesive Community", *Perspectives on History*, American Historical Association, 29/01/2024, en https://www.historians.org/research-and-publications/perspectives-on-history/january-2024/on-the-potential-of-book-reviews-building-amore-inclusive-and-cohesive-community
- Hamburguer Fernández, Álvaro. *Escribir para objetivizar el saber. Cómo producir artículos, libros, reseñas, textos y ensayos*. Bogotá: Universidad de La Salle, 2017 (Cap. 1 "La escritura como objetivación del saber: p. 31-50; Cap. 4
- Pimentel, Luz Aurora. "Écfrasis y lecturas iconotextuales", *Poligrafías IV*, UNAM, 2003, p. 205-215.
- Ramírez, Juan Antonio. *Cómo escribir sobre arte y arquitectura: libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.
- Rodríguez Carlos. "Gabriel Orozco y su Coatlicue". *Nexos* [en línea], 14/03/2024, en https://cultura.nexos.com.mx/gabriel-orozco-y-su-coatlicue/
- Woodford, Susan. *Introducción a la Historia del Arte. Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: Editorial Gilí / Círculo de Lectores, 1985.

Bibliografía complementaria recomendada

- Artigas, Irene. *Galería de palabras. La variedad de la écfrasis*. México: Bonilla Artigas / UNAM / Iberoamericana Vervuert, 2013.
- Baudelaire, Charles. Escritos sobre arte, literatura y música. Barcelona: Acantilado, 2022.
- Bauer, Hermann. *Historiografía del arte. Introducción crítica al estudio de la Historia del Arte.* Madrid: Taurus, 1983.
- González Aktories, Susana e Irene Artigas. *Entre artes. Entre actos. Ecfrasis e intermedialidad.* México: Bonilla Artigas / UNAM, 2011.
- Greenberg, Clement. Arte y cultura: Ensayos críticos. Barcelona: Paidós, 2012.
- Hernández Barrera, Edgar. *José Luis Cuevas y José Gómez Sicre. Doble construcción tras* La cortina de nopal. Ensayo académico para el grado de Maestría. México: UNAM, 2022.
- Mitchell, W. J. T. Teoría de la imagen. Madrid: Akal, 2009.
- Rodríguez Prampolini, Ida. La crítica de arte en el siglo XX. México: UNAM-IIE, 2016.
- Venturi, Lionelo. Historia de la crítica de arte. Madrid: Debolsillo, 2016.