

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte Semestre 2025-2

Nombre de la profesora:
Dra. Mónica Pulido Echeveste
Título de la actividad académica:
Historiar imágenes, interrogar objetos: las obras como evidencia en la historia del arte
Horario
Miércoles de 16:00 a 19:00 hrs.
Cupo máximo del grupo
10
Planteamiento
<p>En los últimos años, la historia del arte se ha enriquecido en el diálogo con las metodologías y aproximaciones teóricas de otras disciplinas como la antropología, la historia cultural, el análisis de materiales y las neurociencias. Con la diversificación de los métodos de investigación, los límites entre las problemáticas se han desdibujado. Pero ante la pregunta de qué define a la historia del arte, la producción de conocimiento a partir del análisis visual sigue siendo el principal distintivo de la disciplina. Este seminario propone una revisión teórica y metodológica sobre los alcances de las obras en cuanto a fuentes primarias para su estudio. En un sentido práctico, se abordarán estrategias para la descripción, el análisis e interpretación de las imágenes, que estarán acompañadas por la reflexión sobre la relación activa que se establece entre el objeto y quienes lo observan e interrogan. Con este fin, se partirá de la reflexión sobre los usos de la imagen como evidencia en estudios históricos, así como de las diferencias que operan en las maneras como se les significa cuando se les reconoce como objetos con agencia.</p>
Objetivos
<ul style="list-style-type: none">• Reflexionar sobre el uso que hacemos de las imágenes en su cruce con otras fuentes como evidencias en la construcción de conocimiento.• Problematizar el análisis histórico y artístico de las imágenes, comprendiendo su complejidad desde sus múltiples niveles de discurso (político, religioso o social) implícitos en su uso.• Desarrollar estrategias críticas para otorgar sentido a las imágenes, formular hipótesis y argumentos a través del análisis visual y de la valoración de la imagen en su contexto histórico y cultural. • Reconocer las diferencias entre la subjetividad/objetividad de la mirada y la construcción del rigor analítico a partir de la distancia crítica.• Tomar conciencia sobre la potencialidad de la descripción y las narrativas en la deconstrucción de los discursos retóricos y visuales de nuestros objetos de estudio.

Asistencia
80% mínimo para evaluación

1

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).
20% Lectura y comentario de textos 30% Presentaciones parciales en ejercicios de escritura y descripción 50% Ensayo final
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesión 1. Errores en la interpretación

Ernst H. Gombrich, *La evidencia de las imágenes* (Bilbao: Sans Soleil, 2016).

Jaime Cuadriello, *Vera Effigie Guadalupana: una intervención/intersección a nombre de Baltazar de Echave Orio* (México: Ediciones Zihua, 2018).

Sesión 2. La imagen como fuente de la historia

Francis Haskell, *La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado* (Madrid: Alianza, 1993), 1-9.

Ivan Gaskell, "Historia de las imágenes", *Formas de hacer Historia*, ed. Peter Burke (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 209-239.

Peter Burke, "Cómo interrogar a los testimonios visuales", *La historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la Época Moderna*, dir. Joan Lluís y Diana Carrió (Barcelona: Universidad de Barcelona, CEEH, 2008), 29-40.

Sesión 3. Crítica de fuentes: la imagen como evidencia

Carlo Ginzburg, "Revisar la evidencia: el juez y el historiador", *Historias* 38 (1997): 14-27. Carlo Ginzburg, *Pesquisa sobre Piero* (Barcelona: Muchnik Editores, 1984), XIII-16.

Carlo Ginzburg, "De A. Warburg a E.H. Gombrich. Notas sobre un problema de método", en *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia* (Barcelona, Gedisa, 1994), 38-93.

Sesión 4. Historiar el arte/Analizar la cultura

Aby Warburg, "El Nacimiento de Venus y la Primavera de Sandro Boticelli (1893)" y "Durero y la antigüedad italiana (1905)" en *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo* (Madrid: Alianza, 2005), 73-121 y 401-408.

Margaret Iversen, "Aby Warburg and the New Art History", en *Aby Warburg. Akten des internationalen Symposions, Hamburg 1990*, eds. Horst Bredekamp, Michael Diers, Charlotte Schoell-Glass (Hamburg: Acta Humaniora, 1991), 281-287.

Edward Wind, "El concepto de Kulturwissenschaft en Warburg y su importancia para la estética", en *La elocuencia de los símbolos* (Madrid: Alianza, 1993), 63-70.

Rebeka Vidrih, "Misconceptions and Misrepresentations of Aby Warburg's Art History", *Ikon* 7 (2014): 49-60.

Sesión 5. *Pathosformel*: el lenguaje del gesto

Claudia Wedepohl, "Mnemonics, mneme and mnemosyne. Aby Warburg's theory of Memory", *Bruniana & Camanelliana* 20, no. 2 (2014): 385-402.

Isabella Woldt, "Ur-Words of the Affective Language of Gestures: The Hermeneutics of Body Movement in Aby Warburg", *Interfaces* [Online], 40 (2018): 133-155.

George Didi-Huberman, "La imagen-pathos. Líneas de fractura y fórmulas de intensidad" en *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg* (Madrid: Abada, 2009), 105-243.

Sesión 6. Ver con el cuerpo

Siri Hustvedt, *Los misterios del rectángulo. Ensayos sobre pintura* (Barcelona: Circe, 2007), 147- 183.

David Morgan, *The Embodied Eye. Religious Visual Culture and the Social Life of Feeling* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2012).

Mónica Pulido, "Cuerpos devotos, cuerpos sagrados: la interacción entre fieles e imágenes en los milagros del Zodiaco Mariano".

Sesión 7. Ver o leer: lo que las imágenes muestran

Michael Baxandall, *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros* (Madrid: Hermann Blume, 1989), 15-26.

Gottfried Bohem, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder de mostrar* (México: UNAM, 2017), 30-67.

Gottfried Bohem, "Decir y mostrar: elementos para una crítica de la imagen" en *Los estatutos de la imagen, creación-manifestación-percepción* (México: IIE, 2014).

Sesión 8. La experiencia de la mirada

Didi Huberman, *Pueblos expuestos, pueblos figurantes* (Buenos Aires: Manantial, 2014), 11-50.

Didi Huberman, *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto* (Barcelona: Paidós, 2004), 17-79.

Sesión 9. La imagen como acto

Horst Bredekamp, *Teoría del acto icónico* (Madrid: Akal, 2017).

Keith Moxey, "Los estudios visuales y el giro icónico", en *Estudios visuales. Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo* 6 (2009).

Keith Moxey, *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte* (Barcelona: Ediciones del Serbal, 2004), 123-135.

Sesión 10. La imagen en el tiempo: diacronía y anacronismo

Michael Baxandall,

Keith Moxey, *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia* (Buenos Aires: Sans Soleil, 2016), 207-249.

Georges Didi Huberman, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes* (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011), 31-97.

Alexander Nagel, Christopher Wood, "La temporalidad plural de la obra de arte", *Renacimiento anacronista* (Madrid: Akal, 2017), 5-19.

Sesión 11. Imagen-objeto-medio

Hans Belting, *Antropología de la imagen* (Buenos Aires: Katz, 2007), 13-70.

Jerome Baschet, "L'image-object" en *L'iconographie médiévale* (Paris: Gallimard, 2008), 25-64.

Caroline Walker Bynum, "The Power of Objects", en *Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe* (Brooklyn: Zone Books, 2011), 125-176.

Sesión 12. La biografía cultural de los objetos

Igor Kopytoff, "La biografía cultural de las cosas: la mercantilización como proceso", en: Arjun Appadurai, *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*. México: Grijalbo, 1991, pp. 89-104.

Sesión 13. La agencia de los objetos: dos modelos

Alfred Gell, *Arte y agencia. Una teoría antropológica* (Buenos Aires: Sb, 2016), cap. II y III.

Bruno Latour, "Tercera fuente de incertidumbre: los objetos también tienen capacidad de agencia", *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red* (Buenos Aires: Manantial, 2008), 95-128.

Sesión 14. Ontología orientada a objetos

Katherine Behar, "An Introduction to OOF", *Object Oriented Feminism* (Minnesota: University of Minnesota Press, 2016), 1-36.

Graham Harman, *Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything* (Penguin Random

House, 2017), 3-17.

Sesión 15. *Object Lessons*: la imagen como detonante

Haidy Geismar, *Museum Object Lessons for the Digital Age* (London: UCL Press, 2018), 1-27.

Laurel Thatcher, Ivan Gaskell, Sara J. Schechner, Sarah Anne Carter, "Thinking with Things", *Tangible Things. Making History through Objects* (New York: Oxford University Press, 2015),

Lorrain Daston, "Speechless", *Things that Talk. Object Lessons from Art and Science*, ed. Lorraine Daston (New York, Zone Books, 2004), 9-24.

Sesión 16. Presentación de ensayos finales

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Appadurai, Arjun, ed. *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*. México: Grijalbo, 1991, pp. 89-104.

Baschet, Jerome. *L'iconographie médiévale*. Paris: Gallimard, 2008.

Baxandall, Michael.

———. *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid: Hermann Blume, 1989), 15-26.

Behar, Katherine, ed. *Object Oriented Feminism*. Minnesota: University of Minnesota Press,

2016. Belting, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz, 2007.

Bohem, Gottfried. "Decir y mostrar: elementos para una crítica de la imagen" en *Los estatutos de la imagen, creación-manifestación-percepción*. México: IIE, 2014)

———. *Cómo generan sentido las imágenes. El poder de mostrar*. México: UNAM, 2017),

30-67. Bredekamp, Horst. *Teoría del acto icónico*. Madrid: Akal, 2017.

Burke, Peter. "Cómo interrogar a los testimonios visuales", *La historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la Época Moderna*, dir. Joan Lluís y Diana Carrió. Barcelona: Universidad de Barcelona, CEEH, 2008), 29-40.

Cuadriello, Jaime. *Vera Effigie Guadalupana: una intervención/intersección a nombre de Baltazar de Echave Orio*. México: Ediciones Zihua, 2018.

Daston, Lorrain, ed. *Things that Talk. Object Lessons from Art and Science*. New York, Zone Books, 2004.

Didi Huberman, George. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós, 2004), 17-79.

———. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada, 2009), 105-243.

———. *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011.

———. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial, 2014), 11-50.

- Gaskell, Ivan. "Historia de las imágenes", *Formas de hacer Historia*, ed. Peter Burke. Madrid: Alianza Editorial, 1993), 209-239.
- Geismar, Haidy. *Museum Object Lessons for the Digital Age*. London: UCL Press, 2018), 1-27.
- Gell, Alfred. *Arte y agencia. Una teoría antropológica*. Buenos Aires: Sb, 2016.
- . *Pesquisa sobre Piero*. Barcelona: Muchnik Editores, 1984), XIII-16.
- Ginzburg, Carlo. *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia*. Barcelona, Gedisa, 1994. ———. "Revisar la evidencia: el juez y el historiador", *Historias* 38. 1997): 14-27.
- Gombrich, Ernest H. *La evidencia de las imágenes* (Bilbao: Sans Soleil, 2016).
- Harman, Graham. *Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything*. Penguin Random House, 2017.
- Haskell, Francis. *La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado*. Madrid: Alianza, 1993), 1-9.
- Hustvedt, Siri. *Los misterios del rectángulo. Ensayos sobre pintura*. Barcelona: Circe, 2007), 147-183.
- Iversen, Margaret. "Aby Warburg and the New Art History", en *Aby Warburg. Akten des internationalen Symposions, Hamburg 1990*, eds. Horst Bredekamp, Michael Diers, Charlotte Schoell-Glass. Hamburg: Acta Humaniora, 1991), 281-287.
- Latour, Bruno. *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial, 2008.
- Morgan, David. *The Embodied Eye. Religious Visual Culture and the Social Life of Feeling*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2012.
- Moxey, Keith. *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2004), 123-135.
- Moxey, Keith. "Los estudios visuales y el giro icónico", en *Estudios visuales. Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, 6. 2009.
- . *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Buenos Aires: Sans Soleil, 2016), 207-249.
- Nagel, Alexander, Wood, Christopher. *Renacimiento anacronista*. Madrid: Akal, 2017.
- Pulido, Mónica. "Cuerpos devotos, cuerpos sagrados: la interacción entre fieles e imágenes en los milagros del Zodiaco Mariano".
- Thatcher, Laurel, et. al. *Tangible Things. Making History through Objects*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Vidrih, Rebeka "Misconceptions and Misrepresentations of Aby Warburg's Art History", *Ikon* 7. 2014): 49-60.
- Walker Bynum, Caroline. *Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe*. Brooklyn: Zone Books, 2011.
- Warburg, Aby. *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005), 73-121 y 401-408.
- Wedepohl, Claudia. "Mnemonics, mneme and mnemosyne. Aby Warburg's theory of Memory", *Bruniana & Camanelliana* 20, no. 2. 2014): 385-402.
- Wind, Edward. "El concepto de Kulturwissenschaft en Warburg y su importancia para la estética", en *La elocuencia de los símbolos*. Madrid: Alianza, 1993, 63-70.
- Woldt, Isabella. "Ur-Words of the Affective Language of Gestures: The Hermeneutics of Body Movement in Aby Warburg", *Interfaces* [Online], 40. 2018): 133-155.