

Formato para impartir actividad académica en la Maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2025-2

Nombre de la profesora:
Dra. María Isabel Rojas López
Título de la actividad académica:
Enfoques transculturales de la Historia del Arte
Horario:
Miércoles, 9:00 a 13:00 hrs., ENES Morelia.
Cupo máximo del grupo:
10 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso):
<p>En décadas recientes, se han hecho diferentes intentos de «globalizar» la historia del arte con el fin de desarrollar enfoques más integradores que permitan aproximarse a las tradiciones artísticas no occidentales. Este proceso ha dado lugar a una profunda reflexión sobre los métodos y supuestos de esta disciplina, que surgió bajo una concepción eurocéntrica. El objetivo de este curso es ofrecer un panorama de algunos de los problemas y retos que se derivan de ello: ¿cuáles son las consecuencias de la globalización de la historia del arte en relación con sus métodos y supuestos?, ¿se pueden utilizar las mismas categorías, métodos y cronologías ya establecidas o es necesario crear otras nuevas?, ¿es necesario un replanteamiento de la disciplina?, si es así, ¿cómo y en qué aspectos?</p> <p>El curso está planteado como un seminario en el que se discutirán algunas de las aproximaciones de la historia del arte a estos cuestionamientos, tales como la historia del arte global, los estudios de arte mundial y la antropología del arte. Las discusiones están organizadas en tres bloques. En la primera parte se identificarán los problemas teóricos y metodológicos más relevantes; en la segunda, se discutirán algunas propuestas específicas de autores y textos; y en la tercera, se analizarán algunas prácticas de exhibición.</p>
Objetivos (Destrezas, habilidades y conocimientos que el curso pretende desarrollar en las alumnas)
<p>El seminario tiene como objetivo que las estudiantes identifiquen y discutan algunos de los problemas y propuestas de la historia del arte desde perspectivas globales y transculturales. Mediante el análisis y la discusión de una selección de lecturas, las estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades necesarios para enmarcar sus propios objetos de estudio en perspectivas transculturales, al tiempo que evaluarán las contribuciones y limitaciones de dichos enfoques.</p>
Asistencia (porcentaje de asistencia que solicitará para derecho a evaluación)
80% de asistencia mínima.
Mecanismo de evaluación
50% Lecturas previas y participación en las discusiones 20% Presentación en clase 30% Trabajo final

TEMARIO DESGLOSADO	
Sesión 1	Presentación del curso y de los participantes. Introducción: Enfoques transculturales en la Historia del Arte.
Sesión 2	PARTE 1. TEMAS Y PROBLEMAS 1.1 Arte y estética como categorías transculturales James F. Weiner, et al., "Debate: Aesthetics is a cross-cultural category". En Tim Ingold (ed.), <i>Key Debates in Anthropology</i> (pp. 201-36). Routledge, 1996. https://doi.org/10.4324/9780203450956
Sesión 3	1.2 Cronologías, etapas, estilos Enrique Dussel. "Europa, Modernidad y Eurocentrismo". <i>Revista de Cultura Teológica</i> (2013): 69-81. John Onians. <i>Atlas of World Art</i> . Abbeville Press Publishers, 2008.
Sesión 4	1.3 Historia del Arte y decolonialidad Catherine Grant, Dorothy Price. "Decolonizing Art History". <i>Art History</i> , 43 (2020): 8-66. https://doi.org/10.1111/1467-8365.12490
Sesión 5	1.4 Los Estudios visuales Matthew Rampley. "La cultura visual en la era postcolonial: El desafío de la antropología". <i>Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo</i> , no. 3 (2005): 186-211.
Sesión 6	PARTE 2. ENFOQUES TRANSCULTURALES EN LA HISTORIA DEL ARTE 2.1 Historia del arte global Monica Juneja. "Global Art History and the Burden of Representation". En Hans Belting, Andrea Buddensieg (eds.), <i>Global Studies: Mapping the Contemporary</i> (pp. 274-97). Hatje Cantz, 2011. Monica Juneja. <i>Can Art History be Made Global?: Meditations from the Periphery</i> . De Gruyter, 2023. https://doi.org/10.1515/9783111217062 James Elkins, et al. (eds). <i>Art and Globalization</i> . Pennsylvania State University Press, 2010.
Sesión 7	2.2 World Art studies Kitty Zijlmans, Wilfried van Damme (eds.). <i>World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches</i> . Valiz, 2008.
Sesión 8-10	2.3 Real Spaces David Summers. <i>Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism</i> . Phaidon, 2003
Sesión 11	2.3 Modernidades Néstor García Canclini. "Modernidad después de la posmodernidad". En Gerardo Mosquera (ed.), <i>Beyond the fantastic. Contemporary Art Criticism from Latin America</i> (pp. 20-52). The MIT Press, 1990. Shigemi Inaga. "The Impossible Avant-Garde in Japan. Does the Avant-Garde Exist in the Third World? Japan's Example: A Borderline Case of Misunderstanding in Aesthetic Intercultural Exchange". <i>The Year book of Comparative and General Literature</i> , no. 41 (1993): 67-75.
Sesión 12	PARTE 3. EXHIBICIONES

	3.1 Humboldt Forum, Berlín. Dortje Fink, Martina Urioste-Buschmann, Susanne Müller-Wolff, y Amel Ouaiassa. <i>(Post)Colonialism and Cultural Heritage International Debates at the Humboldt Forum</i> . Hanser Verlag, 2021.
Sesión 13	3.2 Bode Museum, Berlín. Julien Chapuis, Jonathan Fine, y Paola Ivanov (eds.). <i>Beyond Compare: Art from Africa in the Bode Museum</i> . Staatliche Museen zu Berlin; Preussischer Kulturbesitz, 2017.
Sesión 14	3.3. Museo Kaluz, México. Miguel Fernández Félix (ed.). <i>Casi oro, casi ámbar, casi luz: Bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés</i> . Museo Kaluz, 2023.
Sesión 15	3.4 Yale University Art Gallery, Estado Unidos. Susan M. Vogel. <i>Baule: African Art, Western Eyes</i> . Yale University Press, 1997. https://www.jstor.org/stable/3337555?origin=crossref
Sesión 16	Cierre del curso y reflexiones finales

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Appadurai, Arjun. "Here and Now". En *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization* (pp. 1-23). University of Minnesota Press, 2005.

Bahrani, Zainab, Jas Elsner, Wu Hung, Rosemary Joyce, Jeremy Tanner. "Questions on "world art history". *Perspective*, 2 (2014): 181-194.

Butler, Anne Marie, Christine Hahn, 'Decolonize this art history: Imagining a decolonial art history programme at Kalamazoo College'. *London Review of Education*, 19 no. 1 (2021): 1–15.
<https://doi.org/10.14324/LRE.19.1.22>

Chapuis, Julien, Jonathan Fine, Paola Ivanov (eds.). *Beyond Compare: Art from Africa in the Bode Museum*. Staatliche Museen zu Berlin; Preußischer Kulturbesitz, 2017.

Dussel, Enrique. "Europa, Modernidad y Eurocentrismo". *Revista de Cultura Teológica* (2013): 69-81.

Elkins, James, et al. (eds). *Art and Globalization*. Pennsylvania State University Press, 2010.

Fernández Félix, Miguel (ed.). *Casi oro, casi ámbar, casi luz: Bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés*. Museo Kaluz, 2023.

Fink, Dortje, Martina Urioste-Buschmann, Susanne Müller-Wolff, Amel Ouaiassa. *(Post)Colonialism and Cultural Heritage International Debates at the Humboldt Forum*. Hanser Verlag, 2021.

Flores, Tatiana, Florencia San Martín, Charlene Villaseñor Black (Eds.). *The Routledge Companion to Decolonizing Art History*. Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003152262>

García Canclini, Néstor. "Modernidad después de la posmodernidad". En Gerardo Mosquera (ed.), *Beyond the fantastic. Contemporary Art Criticism from Latin America* (pp. 20-52). The MIT Press, 1990.

Grant, Catherine, Dorothy Price. "Decolonizing Art History". *Art History*, 43 (2020): 8-66.
<https://doi.org/10.1111/1467-8365.12490>

Inaga, Shigemi. "The Impossible Avant-Garde in Japan. Does the Avant-Garde Exist in the Third World? Japan's Example: A Borderline Case of Misunderstanding in Aesthetic Intercultural Exchange". *The Year book of Comparative and General Literature*, no. 41 (1993): 67-75.

Juneja, Monica. *Can Art History be Made Global?: Meditations from the Periphery*. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. <https://doi.org/10.1515/9783111217062>

Juneja, Monica. "Global Art History and the Burden of Representation". En Hans Belting, Andrea Buddensieg (eds.), *Global Studies: Mapping the Contemporary* (pp. 274-97). Hatje Cantz, 2011.

Mattos Avolese, Claudia, Roberto Conduru. *New Worlds: Frontiers, Inclusions, Utopias*. Comité International de l'Histoire de l'Art, Comitê Brasileiro de História da Arte, 2017.

Mirzoeff, Nicholas. Empty the museum, decolonize the curriculum, open theory. *Nordic Journal of Aesthetics*, 25, no. 53 (2017): 6-22.

Onians, John. *Atlas of World Art*. Abbeville Press Publishers, 2008.

Rampley, Matthew. "La cultura visual en la era postcolonial: El desafío de la antropología". *Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, no. 3 (2005): 186-211.

Summers, David. *Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism*. Phaidon, 2003

Vogel, Susan. *Baule: African Art, Western Eyes*. Yale University Press, 1997.
<https://www.jstor.org/stable/3337555?origin=crossref>

Weiner, James, et al., "Debate: Aesthetics is a cross-cultural category". En Tim Ingold (ed.), *Key Debates in Anthropology* (pp. 201-36). Routledge, 1996. <https://doi.org/10.4324/9780203450956>

Wood, Christopher. *A History of Art History*. Princeton University Press, 2019.

Zijlmans, Kitty, Wilfried van Damme (eds.). *World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches*. Valiz, 2008.