

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte

FORMATO PARA IMPARTIR UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2025-2

Seminario de Conceptos Básicos de la Historia del Arte

(Grupo 2)

Docentes:
Dra. Elia Espinosa
Día: jueves Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir Horario: 17:00 a 19:00 h
Planteamiento
Para quien pretende dar clase de historia del arte o prefigura, a futuro, el cursar una Maestría o un Doctorado en Historia del Arte dedicándose a la investigación, es fundamental que sepa cuáles son las herramientas conceptuales e ideológicas que ha construido y enriquecido la disciplina. En su largo desarrollo histórico-contemporáneo ha ido transformándose al ritmo de los cambios que el arte y sus contextos va experimentando, así como las transformaciones a que ha llegado como compleja epistemología y compleja narrativa.
Objetivos
Que los participantes en el Seminario tengan noción de los conceptos que se aborden tanto desde la teoría y la crítica de los mismos, como de sus funciones en la historia de la disciplina. Ir del abordaje de la forma al surgimiento del interés por la imagen en sus varias acepciones (Shapiro, Gombrich, Mitchell, otros) y el símbolo, la materialidad y la desmaterialización de la “obra de arte” en momentos del arte contemporáneo, así como la invención de otras categorías y dimensiones que han servido a la formación de su propia epistemología. Sopesar la funcionalidad de los conceptos abordados en el fárrago de las nuevas expresiones visuales contemporáneas con énfasis en la persistencia de la “pasión de la forma” y la imagen en múltiples versiones.
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)

Tendrán que asistir al Seminario un 85%.

Ensayo final 60%

Otras actividades (plantear problemas, saber debatir y/o dialogar, hacer crítica, comentar a partir de las lecturas y las exposiciones de E Espinosa) 40%

Temario desglosado por sesión (al menos 16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

1ª Reunión.- ¿Qué sentido tiene un seminario así respecto de teoría y práctica? Pluralidad de enfoques en la cultura visual y sus fundamentos.

2ª y 3ª Reuniones.- **El arte** ¿una pasión de la forma y la representación?

4ª y 5ª Reuniones.- **Nosotros y el(los) artista(s)**...La "obra de arte" en ese vínculo.

6ª Reunión.- **La imagen**: un aparecer y un manifestarse de significación y de sentido.

7ª Reunión.- **Signo y símbolo**.

8ª Reunión.- **Expresión** y modernidades.

9ª Reuniones.- **La técnica y la materialidad** como rítmica resolutive y sustento de los procesos artísticos.

10ª y 11ª Reuniones.- **Géneros artísticos y figuraciones** antes, durante y después del siglo XX.

12ª y 13ª Reuniones.- **Performance y performatividades**; cuerpo y acontecimiento, proceso y fugacidad.

14ª y 15ª Reuniones.- **Decolonizaciones** metodológicas e imaginación; oleadas de feminismos.

16ª Reunión.- **Conclusiones mutuas**.

Bibliografía requerida y recomendada

Harris, Jonathan, *Art history. The key concepts*, New York, Routledge, 2007.

Del Conde, Teresa, *¿Es arte? ¿No es arte?*, México, CONACULTA, Museo de Arte Moderno, 2000.

Tatarkiewicz, Wladislaw, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1987.

Luis Fuelles Romero, *Más que formas. Confluencias del arte y la vida*, Madrid, Abada Editores, 2022.

Zamora, Fernando, "De la forma a la imagen", *Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y representación*, México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2007.

Gombrich, Ernst, "El uso del arte para el estudio de los símbolos", en *Gombrich esencial*, Madrid, Debate, 1997.

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

Mitchel, W. J. T., *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Madrid, Akal, 2009.

Berger, John, *Sobre los artistas*, Barcelona, Gustavo Gili, 2017.

Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*, México, UNAM-IIE, 2017.

Ruiz, Iván, *Peep show*, México, UNAM, Dirección General de Publicaciones, 2021.

Cenci, Walter, *Estéticas de la alteridad. Lenguaje, cuerpo y tecnología en el arte contemporáneo*, Bs. As., 2016.

Mirzoeff, Nicholas, *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2016.

Schechner, Richard, "The Street is the stage", en Erin Striff ed., *Performance studies*, Hampshire, 2003.

Alcázar, Josefina, "Una mirada al performance en México", en *Con el cuerpo por delante. 47882 minutos de performance*, México, México, INBA, 2001.

Orozco, Lorena, *Cuerpo, espacio y tiempo en el arte acción. Un acercamiento a las ideas y la obra de teóricos y artistas en este medio de expresión*, México, UNAM, FAD, 2013.

Arte acción en México. Registros y residuos, México, UNAM, MUAC, 2019.

Martel, Richard, *Arte acción*, prólogo de Víctor Muñoz, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2008.

Cordero, Karen y Sáenz, Inda, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana, UNAM-PUEG CURARE, CONACULTA, 2001.

Varies autores, *Mueca:s. Conversaciones sobre metodologías torcidas*, Manresa, Bellaterra Edicions, 2023.

Un clásico:

Collingwood, R. G., *Los principios del arte*, México, Fondo de Cultura Económica, 1960.