

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 Teoría del Arte

(Grupo 1)

Docentes:
Dra. Elia Espinosa, Dra. Nora Ariadna Pérez Castellanos, Dra. Florencia Scandar
Día: Miércoles Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir Horario: 17:00 a 19:00 h
Planteamiento
Esta asignatura proporciona al estudiante una visión crítica de la teoría del arte, primero definiendo el arte en sí mismo y posteriormente presentando diversas teorías que ayudan a analizar desde diversas perspectivas de los sujetos y objetos de estudio de la historia del arte
Objetivos
<ol style="list-style-type: none"> 1) Conocer la evolución de conceptos, teorías de interpretación y estudio del arte y objetos culturales. 2) Desarrollar un sentido crítico sobre las teorías a emplear en el análisis histórico-artístico. 3) Elaborar criterios propios para la comprensión y estudio del arte y su historia.
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)
<p>Ensayo donde a través de un caso de estudio definan un objetivo de investigación (y de discusión) y se desarrolle empleando los elementos vistos en clase. 50%</p> <p>Presentación de tres avances. Cada avance vale: 15%.</p> <p>Asistencia: 5%</p> <p>Características de entrega de avances.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El/la alumno/a deberá enviar (sin excepción) la imagen del caso de estudio un día previo.

2. Presentación oral del caso de estudio, objetivo del estudio y desarrollo de ideas principales de acuerdo con los temas vistos. (6 minutos).

El documento del trabajo final se entrega el 26 de mayo y tendrá las siguientes características:

- Ensayo.
- 10 cuartillas.
- Times New Roman 12, interlineado 1,5.

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

Es responsabilidad del alumnx buscar las lecturas y leerlas previo a la clase. Sólo se mandarán las lecturas que no estén disponibles en internet ni en bibliotecas.

Clase 1. 29 enero. Introducción.

- Michael Ann Holly, “Introducción: Antecedentes Históricos”, en Panofsky and the Foundations of Art History, Ithaca - London, Cornell University Press, 1984.
- Said Edward, “Teoría ambulante”, en El mundo, el texto y el crítico, trad. Ricardo García, Madrid, Debolsillo, 2008.
- Ernst Gombrich, “Enfoques de la historia del arte”, en Gombrich esencial, edición de R Woodfield, Madrid, Debate, 1997.
- Andrea Potestà, “Introducción” a Pensar el arte. Un recorrido histórico por las ideas estéticas Chile, Universidad Católica de Chile, 2019.
- Susanne K. Langer, “La imagen dinámica: algunas reflexiones filosóficas sobre la danza”, en Los problemas del arte. Diez conferencias filosóficas. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1966.

Clase 2. 05 febrero. El arte.

El arte un concepto y una especialización que trabaja con atributos que todos poseemos y ejercitamos en la vida y frente a la realidad como exterior y como generación de horizontes estéticos y éticos. Estético: un oficio que nos vuelve plenos desde el hacer, el percibir, el ofrecer, el fortalecer nuestro sentido político individual y comunitario. “Matar varios pájaros de una pedrada”: ¿sirve o no sirve de algo el arte? Conceptos en cruce y proceso: constantes y contrastes entre el arte como un en sí “puramente” estético y el arte social (arte crítico, arte político). Las imprescindibles contrapartes: los espectadores (el público), las instituciones del arte.

- Guy Hocquenghem y René Schérer, “Alegorías. Por qué somos alegóricos”, en El alma atómica. Para una estética de la era nuclear...una nueva moral que asume las paradojas inherentes del siglo XX, Barcelona, Gedisa, 1987.
- Ernst Gombrich, “Introducción. El arte y los artistas”, en Historia [story] del arte, Barcelona, Garriga, 1967.
- Jean Gimpel, “Contra el arte y los artistas”, en Contra del arte y los artistas o el nacimiento de una religión, Barcelona, Gedisa, 1991.

- Marcel Duchamp, “El acto creativo”, en Cartas sobre el arte, 1916-1956, Barcelona Elba, 2010.
- Patricia Cardona, “La percepción del espectador”, “Síntesis”, en La percepción del espectador, México, INBAL, CENART, CENIDI-Danza José Limón, 1993.
- Susanne K. Langer, “La creación”, en Los problemas del arte. Diez conferencias filosóficas. Bs. As., Ediciones Infinito, 1966.

Clase 3. 12 febrero. El artista visual y plástico.

El artista visual y plástico: un especialista que “hace arte” y /o se expresa estética y éticamente. Su estatus social e histórico. La relación patrón-artista en la historia. Del origen a la Edad Media. De “transmisor” interpretante de las fuerzas de la naturaleza y de u corporalidad en la pintura rupestre, a hacedor de los catedrales góticas, sus imágenes en los vitrales. Del Renacimiento al siglo XIX en un contrapunto de tendencias Del “genio creador” -concepto renacentista- al investigador del espacio y el tiempo. El “genio” como trabajador de la forma bajo un canon en la llamada “obra de arte” (renacentista-manierista, barroco-neoclásico, impresionista-romántico-simbolista). La iglesia, la burguesía y el Estado en esas dinámicas. El cine que nace y la fotografía en los nuevos conceptos del plano y el surgimiento del interés por la imagen. Cine y pintura, una hipótesis fundamental para acceder al cubismo.

- Ernst Gombrich, “Lo primitivo y su valor en el arte”, en Gombrich esencial, Madrid, Debate, 1997.
- Jean Gimpel, “El nacimiento del artista [y del arte]”, en Contra del arte y los artistas o el nacimiento de una religión, Barcelona, Gedisa, 1991.
- Meyer Shapiro, “Sobre la relación entre patrón y artista: comentarios sobre un modelo propuesto para el científico (1964)”, en *Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
- Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX, en Iluminaciones, Barcelona, Taurus, 2018.
- Werner Hofmann, “La prehistoria del arte moderno. Tres declaraciones de principio”, en *Los fundamentos del arte moderno*, Barcelona, Ediciones Península, 1992.
- Mario de Micheli, “La unidad del siglo XIX”, en Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

Clase 4. 19 de febrero. El artista como experimentador.

El artista como experimentador y generador de otros caminos corporales e intelectivos individuales y colectivos. El que resignifica, el que transfigura y se reinventa. Disrupciones, destrucciones, pensar la inmaterialidad y el potencial del cuerpo en las artes no objetuales y/o artes vivas hasta ser un “cartógrafo político” y un prestidigitador de energías. Disrupciones sobre el plano y la imagen en movimiento (el cine). Vanguardias: fauvismo, expresionismo, cubismo, dadá, surrealismo.... Entreguerras: neorrealismo, neoexpresionismo. Segunda mitad del XX: el continuo expresionista, el pop, las neovanguardias... Una posible desaparición de la “obra de arte”: el performance y las performatividades. La interdisciplina como renovación fundamental de las artes: danza-teatro, teatro-performance, el arte-acción del torero y el “matador” -contradicciones ético-estéticas- y otras versiones. El arte de las personas con capacidades diferentes a “lo normal”.

- Marc Nouchi, “Decadentismo y modernidad”, “El desorden creativo”, en Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Madrid, Cátedra, 1996.
- Juliane Rebentisch, Teorías del arte contemporáneo. Una introducción, trad. de Maximiliano Gonnet, Universitat de València, 2021.
- Werner Hofmann, “Los tres pioneros”, en Los fundamentos del arte moderno, Barcelona, Ediciones Península, 1992.
- Ana María Guasch, Capítulos sobre neoexpresionismo y neovanguardias, en El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza Editorial, 2002.

Clase 5. 26 de febrero. Introducción a los estudios intermediales.

¿Qué entendemos por estudios intermediales? ¿cuál su origen y evolución? ¿cómo se pueden aplicar a los diferentes objetos de estudio?

- Claus Clüver, “Intermediality and Interarts Studies.” En Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality, editado por Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn y Heidrun Führer, 19-37. Lund: Intermedia Studies Press, 2007.

Clase 6. 05 de marzo. Introducción a la materialidad.

¿De qué hablamos cuando hablamos de materialidad?

- Veerle Thielemans. “Beyond visuality: review on materiality and affect”. Perspective 2 (2015). <https://doi.org/10.4000/perspective.5993>
- Martha Rosler, Caroline Walker Bynum, Natasha Eaton, Michael Ann Holly, Amelia Jones, Michael Kelly, Robin Kelsey, Alisa LaGamma, Monika Wagner, Oliver Watson & Tristan Weddigen (2013) “Notes from the Field: Materiality”, The Art Bulletin 95 (2013):10-37, DOI: 10.1080/00043079.2013.10786104

Clase 7. 12 de marzo. Revisión avances.

Clase 8. 19 de marzo. El artista y el arte en el siglo XXI.

El artista y el arte en el siglo XXI. El artista como trabajador incluyente y participante en los movimientos sociales desde los derechos humanos y de los animales, los problemas de género desde el activismo y el activismo en las prácticas feministas. Trabajar con las necesidades de la comunidad. Nuevas corporalidades, nuevas escrituras, nuevas significaciones; escribir es marcar ritmos y movimientos sucesivos: el graffiti y sus versiones (pintas estetizantes, pintas políticas), la capoeira, el parcour, el skateboarding. La urbe y las cartografías artísticas. Y suma y sigue...

- Juliane Rebentisch, *Teorías del arte contemporáneo. Una introducción*, trad. de Maximiliano Gonnet, Universitat de València, 2021.
- Jean Baudrillard, “Patafísica del año 2000”, en *La ilusión del fin*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Ana María Guasch, “El neoexpresionismo y el arte del graffiti.- ‘El arte del graffiti’, en *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Editorial, 2002.
- Beatriz González Cortés, Mensajes visuales del activismo feminista, correlaciones de Sororidad. Tesis del Posgrado en Artes y Diseño, del área de Diseño y Comunicación Visual, UNAM, FAD. (Tesis en proceso de finalizar, pronto consultable en “Tesis UNAM”).

Clase 9. 26 de marzo. Conceptos básicos en los estudios intermediales.

En esta sesión profundizaremos un poquito en los principales conceptos utilizados en los estudios intermediales: medio, iconotextualidad, relación texto-imagen, intertextualidad, remediación, etc.

- Irina Rajewsky. “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality.” *Intermedialités* 6 (2005): 43-64. <https://doi.org/10.7202/1005505ar>

Clase 10. 02 abril. Ejemplos de estudios intermediales en el arte indígena y virreinal.

Si bien los estudios intermediales surgieron y se han aplicado más habitualmente al arte contemporáneo, en esta sesión se estudiarán ejemplos de su aplicación al arte prehispánico y virreinal para reflexionar sobre la utilidad y aportes de la utilización de estos enfoques en el arte de otras temporalidades.

- Erik Velásquez García “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.
- Elena San José Ortigosa, “Imagen y palabra en la escultura maya del período Clásico: el caso de las estelas de Tikal.” *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 29, n° 1 (2024): 19-37. <http://dx.doi.org/10.56522/bmchap.0050010290004>

Clase 11. 09 abril. Revisión avances.

Ejercicio: la intermedialidad aplicada a diferentes obras de arte.

Exposición de los alumnos y trabajo con los casos de cada uno de ellos.

Clase 12. 23 de abril. Fundamentos del color.

El color es una de las áreas más fascinantes de estudio. Se trata de un fenómeno que se relaciona con la física de la luz, la química de la materia, las propiedades geométricas de los objetos, así como con la percepción y cognición visual humana. El color va relacionado con varios aspectos cognitivos. El color significa distintas cosas bajo distintas circunstancias.

- Diana Young, (2006) “The Colours of Things” en Christopher Tilley, Webb Keane, Susanne Küchler, Michael Rowlands & Patricia Spyer (eds.) *Handbook of Material Culture* (pp. 173-185). London: Sage Publications LTD.
- Phillip Ball, (2020) “El ojo del espectador” en *La invención del color* trad. José Adrián Vitier. (pp.9-34) Madrid: Turner.
- Phillip Ball, (2020) “ Tañer el arcoiris” en *La invención del color* trad. José Adrián Vitier. (pp.35-66) Madrid: Turner.

Clase 13. 30 abril. Teoría del color y ejercicio análisis del color.

¿Qué es una teoría del color? ¿Qué color ves? Percepción del color y el ojo humano y el lenguaje usado para expresar el color.

- George Roque, “Colour theory: Definition, fields and interrelations” *Journal of the International Color Association*, 2023:32,4-16.
- Anna Wierzbicka, “Why there are no colour universals in language and thought” *Journal of the Royal Anthropological Institute* 2008:14, 407-425.

Clase 14. 07 mayo. Teoría del color y casos de estudio.

¿Quién usa el color? ¿Cómo se usa el color? Teorías del color desarrolladas por artistas y círculos cromáticos.

- George Roque, “Chevreul’s Colour theory and its consequences por artists” *Color Group Meeting*. 2011.
- John Gage (2001), “El legado clásico” en *Color y Cultura* 3ed. (pp.11-28). Madrid: Ediciones Siruela
- John Gage (2001), “El color sin teoría” en *Color y Cultura* 3ed. (pp.247-279) Madrid: Ediciones Siruela

Clase 15. 14 mayo. Revisión avances.

Clase 16. 21 mayo. Recapitulación.

Los elementos en la constitución de lo visto.

No sólo “qué son”, sino cómo funcionan, dinamizan, son destruidos, recuperados, renovados la forma, la línea, el signo, el símbolo, la imagen, el tiempo, el espacio en consonancia con lo visto en las sesiones anteriores..., incidiendo en la imagen y la forma como productos “de siempre” en los proyectos y en el cuerpo de los artistas y todo ser humano.

- Jean Baudrillard, “Patafísica del año 2000”, en *La ilusión del fin*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Byung-Chul Han, *La salvación de lo bello*, Barcelona, Herder, 2015.

Bibliografía requerida y recomendada

Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn y Heidrun Führer, 19-37. Lund: Intermedia Studies Press, 2007.

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 antiguo* editado por Fernando Quiles García y María del Pilar López, 280-295. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019.

Baudrillard, Jean, “Patafísica del año 2000”, en *La ilusión del fin*, Barcelona, Anagrama, 1993.

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.

Bolter, Jay David y Richard Grusin. *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge: The MIT Press, 2000.

Byung-Chul Han, *La salvación de lo bello*, Barcelona, Herder, 2015.

Cardona, Patricia, “La percepción del espectador”, “Síntesis”, en *La percepción del espectador*, México, INBAL, CENART, CENIDI-Danza José Limón, 1993.

Cauquelin, Anne, *Las teorías del arte*, trad. de Michèle Guillemont, Bs. As., 2016.

Chalumeau, Jean Luc, *Les théories de l’art*, Paris, Vuibert, 1994.

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

Claus. “Intermediality and Interarts Studies.” En *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*, editado por Jens

de Micheli, Mario “La unidad del siglo XIX”, en *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

Duchamp, Marcel, “El acto creativo”, en *Cartas sobre el arte, 1916-1956*, Barcelona Elba, 2010.

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

Gimpel, Jean, “El nacimiento del artista [y del arte]”, en *Contra del arte y los artistas o el nacimiento de una religión*, Barcelona, Gedisa, 1991.

Gimpel, Jean, “Contra el arte y los artistas”, en *Contra el arte y los artistas o el nacimiento de una religión*, Barcelona, Gedisa, 1991.

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.

Gombrich, Ernst, “Introducción. El arte y los artistas”, en *Historia [story] del arte*, Barcelona, Garriga, 1967.

Gombrich, Ernst, “Lo primitivo y su valor en el arte”, en *Gombrich esencial*, Madrid, Debate, 1997.

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.

Guasch, Ana María “El neoexpresionismo y el arte del graffiti.- ‘El arte del graffiti’, en *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Editorial, 2002.

Heffernan, James. *Museum of Words: The poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery*. University of Chicago Press, 2004.

Hocquenhem, Guy y Schérer, René, “Alegorías. Por qué somos alegóricos”, en *El alma atómica. Para una estética de la era nuclear...una nueva moral que asume las paradojas inherentes del siglo XX*, Barcelona, Gedisa, 1987.

Hofmann, Werner, “La prehistoria del arte moderno. Tres declaraciones de principio”, en *Los fundamentos del arte moderno*, Barcelona, Ediciones Península, 1992.

Hofmann, Werner “Los tres pioneros”, en *Los fundamentos del arte moderno*, Barcelona, Ediciones Península, 1992.

Huyghe, René, *Diálogo con el arte*, Barcelona, Editorial Labor, 1965.

Kibédi-Varga, Áron. “Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen.” En *Literatura y pintura*, coordinado por A Monegal, 109-135. Madrid: Arco Libros, 2000.

Langer, Susanne K., *Los problemas del arte. Diez conferencias filosóficas*. Bs. As., Ediciones Infinito, 1966.

Mitchell, William John Thomas. *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal, 2009 [1994].

Nouschi, Marc “Decadentismo y modernidad”, “El desorden creativo”, en *Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo*, Madrid, Cátedra, 1996.

Rajewsky, Irina. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality."

Intermedialités 6 (2005): 43-64

Read, Herbert, Imagen e idea. La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana, México-Buenos Aires, FCE, 1957.

Rebentisch, Juliane, Teorías del arte contemporáneo. Una introducción, trad. de Maximiliano Gonnet, Universitat de València, 2021.

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. <https://doi.org/10.19130/iifl.ecm/62/000XS00146W07>

Shapiro, Meyer, "Sobre la relación entre patrón y artista: comentarios sobre un modelo propuesto para el científico (1964)", en Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte, Madrid, Tecnos, 1999.

Simmel, George, La cantidad estética. Ensayos de filosofía del arte, trad. de Cecilia Díaz, Barcelona, Gedisa, 2018.

Stone, Andrea J. y Marc U. Zender. Reading the Maya art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Maya Painting and Sculpture.

Londres: Thames & Hudson, 2011.

Poggioli, Renato, Teoría del arte de vanguardia, trad. de Rosa Chacel, Madrid, Revista de Occidente, 1964.

Potestà, Andrea, Pensar el arte. Un recorrido histórico por las ideas estéticas Chile, Universidad Católica de Chile, 2019.

VI Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes. XIV Jornadas CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte), 2011.

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.

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.

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.