



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 Teoría del Arte

(Grupo 2)

Docente (s):

Dra. Yarelli Jáidar Benavides, Dra. Patricia Díaz Cayeros, Dr. Arturo Pascual Soto

Día: Martes

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Horario: 17:00 a 19:00 h

Planteamiento

El seminario se desarrollará en tres módulos:

Módulo 1. El módulo se enfoca en la producción artística de la antigüedad, en el estudio de los objetos del pasado como obras de arte y como vehículos de información arqueológica. Explora sus características, su identidad material y estilística como las culturas que los produjeron. Propone un diálogo permanente entre los métodos de la historia del arte y los que son propios de la arqueología, revisando críticamente sus coincidencias y deteniéndose para discutir en torno a sus discrepancias. Llevado mayormente con ejemplos de Mesoamérica, no pospone el ocuparse de obras de arte que son en nuestros días emblemáticas de otras latitudes.

Módulo 2. Este módulo busca presentar y abrir discusiones en torno al color, partiendo de la enseñanza del color en el arte y las teorías del color hacia otros panoramas que han tenido impacto de su uso en el arte como la psicología, filosofía, lenguaje e implicaciones socio culturales. Se trabajarán casos de estudio específicos centrados en las preguntas de investigación de los estudiantes.

Módulo 3

Este módulo aborda enfoques fundamentales para el estudio de la historia del arte, comenzando con teorías, metodologías e historiografía que estructuran la disciplina. Profundiza en el análisis de estilos, connoisseurship y el estudio técnico del arte como herramientas clave para interpretar obras y contextos. Examina los usos y funciones de las imágenes en el Occidente Medieval y su transformación tras el Concilio de Trento en la Era Moderna. Finalmente, explora las conexiones y tensiones entre las historias del arte en Europa y el Nuevo Mundo, analizando su impacto mutuo.

## Objetivos

- Profundizar en la teoría e historia del arte, abordando periodos artísticos con el fin de enriquecer las habilidades críticas e interpretativas de los fenómenos artísticos. De esta manera se introducirá a los alumnos a los métodos fundamentales para describir, analizar e interpretar la producción artística desde distintas perspectivas.
- El estudiante desarrollará diferentes temas respecto al color elaborando discusiones desde las implicaciones artísticas e históricas.
- El estudiante identificará diferentes fuentes de investigación de disciplinas complementarias a la historia del arte.
- Al finalizar el curso el alumnado podrá distinguir y complementar los métodos de estas distintas disciplinas en el estudio de obras de arte producidas en el pasado, distinguiendo sus períodos de elaboración, su significado cultural y los valores estéticos de cada obra examinada.

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)

La calificación final se formará tomando en cuenta los siguientes criterios:

-Participación en clase: 10% de la nota. Se entiende como participación en clase: asistencia con la lecturas leídas y hacer comentarios, preguntas, críticas o reflexiones sobre las lecturas; participar en las actividades y ejercicios propuestos por los profesores.

Módulo 1. 30% Presentación de breve ensayo del módulo (para tener derecho a este se deberá de tener el 80% de asistencia)

Módulo 2. 30% Presentación en clase y entrega de mapa conceptual del color

Módulo 3. 30%

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

Sesión 1 Presentación curso con los tres profesores

Modulo 1 ARTE Y ARQUEOLOGÍA Dr. Arturo Pascual

Sesión 2. Introducción: historia y antropología. Del “coleccionismo” a las civilizaciones artísticas.

Sesión 3. De vasos e historiadores de arte: el método atributivo. Pintores y alfareros en Italia y la Magna Grecia (un ejemplo).

Sesión 4. Análisis de la forma / análisis del contenido. Estilos artísticos y civilizaciones artísticas. Seriación y cronología.

Sesión 5. La construcción del conocimiento arqueológico. Textos y contextos.

## Sesión 6. Campos disciplinares: coincidencias y desacuerdos.

Módulo 2 Dra. Yareli Jáidar

Sesión 7. 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, and Tristan Weddigen. "Notes from the Field: Materiality." *The Art Bulletin* 95, no. 1 (2013): 10–37. <https://doi.org/10.1080/00043079.2013.10786104>.

Sesión 8. 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 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

Sesión 9. 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 describir 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.

Sesión 10. 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 for artists" *Color Group Meeting*. 2011.
- John Gage, "El legado clásico" en *Color y Cultura 3ed* 2001 Madrid: Ediciones Siruela pp.11-28.
- John Gage, "El color sin teoría" en *Color y Cultura 3ed* 2001 Madrid: Ediciones Siruela pp.247-279.

Sesión 11 Presentación y entrega de mapas conceptuales (clase de dos horas y media)

Módulo 3 Dra. Patricia Díaz

Sesión 12 Teorías, metodologías e historiografía de la historia del Arte.

- The Essential Gombrich. Editado por Richard Woodfield. Londres: Phaidon, 1996.

Sesión 13. Estilos, Connoisseurship y Technical Art History.

- Marco Cardinali, “Technical Art History and the First Conference on the Scientific Analysis of Works of Art (Rome, 1930)”, *History of Humanities*, vol. 2, num. 1 (2017): 221-243.

Sesión 14. Usos y funciones de las imágenes en el Occidente Medieval.

- Schmitt, Jean-Claude. *Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge*, Paris, Gallimard, 2002.

Sesión 15. Trento y la imagen en la Era Moderna.

- Paleotti, G. *Discourse on Sacred and Profane Images*. Paolo Prodi (introd.) y William McCuaig (trad.), Los Ángeles, The Getty Research Institute, 2012.

Sesión 16. Historias del arte entre el viejo y nuevo mundo.

- Thomas B. F. Cummins, “We Are the Other: Peruvian Portraits of Colonial Kurakakuna”. *Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth Century*. Editado por Kenneth Ardrien y Rolena Adorno, Los Ángeles, University of California Press, 1991.

Bibliografía requerida y recomendada

Alcalá, Luisa Elena. “Where do we go from here? Themes and comments on the historiography of Colonial Art in Latin America.” En *Art in Spain and the Hispanic world. Essays in honor of Jonathan Brown*, editado por Sarah Schroth (London: 2010), 232-348.

Baschet, Jérôme y Jean-Claude Schmitt, eds., *L´image. Fonctions et usages des images dans l´Occident médiéval. Actes du 6e. International Workshop on Medieval Societies* (Paris: Le Léopard d´or, 1996).

Baxandall, Michael. “Introducción: lenguaje y explicación”, *Modelos de Intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. Traducido por Carmen Bernardez, Madrid: Hermann Blume, 1989 (1985)

[https://issuu.com/maearq\\_med/docs/baxandall\\_-\\_modelos\\_de\\_intencion\\_sobre\\_la\\_explicac](https://issuu.com/maearq_med/docs/baxandall_-_modelos_de_intencion_sobre_la_explicac)

Barasch, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Alianza Forma, 2012 (1991)

Barasch, Moshe. *Theories of Art. From Winckelmann to Baudelaire*. NY/London: Routledge, 1990.

Belting, Hans. *Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art*. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994 (1990).

Belting, Hans. *Art History after Modernism*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Bredenkamp, Horst. "A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft" en *The Art Historian. National Traditions and Institutional Practices*, editado por Michael F. Zimmermann (Massachusetts: Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003), 147-159.

Claessen, Henri J.M. y Oosten, Jarich G. 1996 *Ideology and the Formation of Early States*. *Studies in Human Society* (11), E.J. Brill, Leiden. 445p.

De Carlos, M. Cruz et. al. "Presentación". En *La Imagen religiosa en la monarquía hispánica. Usos y espacios* (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), XV-XXX.

Eder, Rita. *El arte en México: autores, temas, problemas* (México: CONACULTA, 2001)

Gage, J. "Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction" University of California Press, 1999: Los Angeles

Gage, J. "Color and Meaning: Art, Science, and Symbolism", University of California Press, 2000: Los Angeles.

Gell, Alfred, *Art and Agency. An Anthropological Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1998.

Maisels, Charles, 2010 *The Archaeology of Politics and Power*, Oxbow Books, Oxford, U.K.

Roque, G. *Chevreul's colour theory and its consequences for artists*, Lecture for the Colour Group Meeting, 2011.

Roque, G. *Colour theory: Definition, fields and interrelations*, *Journal of the International Colour Association* 32, 2023:4-16.

Schmitt, Jean-Claude. "El historiador y las imágenes". *Relaciones* 77, Invierno 1999, vol. XX.

Shiner, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós, 2004.

Stepanova, E., *The impact of color palettes on the prices of paintings*, *Empirical Economics* 56, 2019:755–773.

Stoichita, Victor. *Simulacros: El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock* (Madrid: ediciones Siruela, 2006).

Urquizar, Antonio. *Historiografía del Arte* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2017)

Vail, Gabrielle y Chistine Hernández (Eds.) 2010 *Astronomers, Scribes and Priests. Intellectual Interchange between the Northern Maya Lowlands and Highlands Mexico in the Late Postclassic Period*, *Dumbarton Oaks Library and Collections. Precolumbian Studies*. Harvard University Press, Washington D.C.

Varichon A. "Colores. Historia de su significado y fabricación", Rubio M. (trad.) Editorial Gustavo Gili, 2009: Barcelona.

Vasari, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino (selección), Guillermo Fernández (ed.) (México: UNAM, 1996)

Warnke, Martin. "Sobre la evolución de la técnica de periodización en la Historia del Arte", en Nombrar y explicar. La terminología en el estudio del arte Ibérico y latinoamericano, editado por Patricia Díaz, Montserrat Gali y Peter Krieger (México, UNAM/IIE, 2012), 29-51.

Yoffee, Norman 2007 Myths of the Archaic State. Evolution of the Earliest Cities, Status, and Civilizations. Cambridge University Press, UK. 277p.

(Otros textos serán recomendados durante el curso)