

SEMINARIO CONCEPTOS BÁSICOS DE HISTORIA DEL ARTE

Periodo enero-mayo 2025

Especialidad en Historia del Arte
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Oaxaca
Profesora: Dra. Denise Fallena Montaña
Horario: Martes de 17:00 a 20:00 hrs.

En este curso se abordarán problemáticas de la historia del arte desde los siguientes conceptos básicos: a) imagen e iconografía b) forma y estilo c) géneros y técnicas d) discursos y construcción de imaginarios compartidos. Se analizarán textos especializados sobre teoría en la historia del arte, estudios visuales y cultura material. Para cada tema se expondrá un caso representativo del arte novohispano entre los siglos XVI y XVIII.

Objetivo

- 1) Presentar al estudiante conceptos básicos para el estudio de la historia revisando propuestas teóricas de actualidad y explorando ejemplos de diferentes manifestaciones artísticas que se produjeron, circularon y consumieron en la Nueva España, entre los siglos XVI y XVIII. Se hará énfasis en los problemas específicos que plantea el estudio de las obras en América, con relación a los factores políticos, religiosos, sociales y culturales.
- 2) Guiar al estudiante a lo largo del curso para que aplique los temas revisados en clase a un estudio concreto y que entregue como proyecto final un ensayo corto en el cual plantee un problema de investigación.

Sesión	Fecha	Conceptos Básicos
1 Introducción	28 enero	Enfoque sistémico en la historia del arte y estudios visuales
2 Estilos y traslados de la imagen	04 febrero	Estilos <i>Rosa López Torrijos, “Estilo. Concepto Histórico y uso Actual.” (Universidad de Alcalá)</i> Transculturación y traslado de las imágenes <i>Ramón Gutiérrez, “Transculturación en el arte americano”, Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825.</i> Caso práctico: Consulta de imágenes del sitio de internet Pessca
3 Imágenes y artefactos	11 febrero	Imagen y artefactos culturales La noción de imagen-objeto: usos y funciones. <i>Luis Miguel Isava, “Breve introducción a los artefactos culturales”. Gustavo, Curiel, Los biombos novohispanos, escenografías de poder y transculturación en el ámbito doméstico, <i>Viento detenido</i>. Pp.9-32.</i> Caso práctico: Usos y funciones de las pinturas en los biombos novohispanos
4 Análisis de la imagen: forma y contenido	18 febrero	Aprender a mirar: Elementos formales (principios básicos del arte) <i>Felicia Puerta, <i>Análisis de la forma y sistemas de representación</i>.</i> <i>Iлона Katzew, “La saga de los orígenes: Una reinterpretación americanista de dos cuadros de Cristóbal de Villalpando.</i> Caso práctico: Análisis de la imagen en la pintura de Cristóbal de Villalpando, Adán y Eva en el Paraíso (entregar reporte escrito)
5 <i>Ekphrasis:</i>	25 febrero	Descripción de imágenes <i>Fray Luis de Cisneros, Cap. XII, <i>De la pintura que tienen las paredes de</i></i>

Relación entre texto e imágenes		<i>la santa Hermita, Historia del principio, origen... de Nuestra Señora de los Remedios Extramuros</i> , libro primero. Pp. 79-91. Caso práctico: Relación entre texto e imagen (Filóstrato)
6 Materialidad como problema de estudio	04 marzo	El giro material: Implicaciones de la materialidad en la historia del arte Elena Phipps. “La cochinilla roja: una historia del arte universal del color”, <i>Rojo mexicano. Coloquio Internacional sobre la grana cochinilla en el arte</i> . México, Secretaría de Cultura, 2017. Pp. 46-56. Caso práctico: “Análisis material del arte novohispano desde el LDOA (IES-UNAM)” , Sandra Zetina, Elsa Arroyo, Tatiana Falcón y Eumelia Hernández, “la dimensión material del arte novohispano”
7 Materialidad en las artes suntuarias	11 marzo	La platería en la Nueva España Denise Fallena, “Entre destellos se desvanece una devoción: la imagen de oro de la Asunción, patrona de la catedral metropolitana de México”, <i>CLAR</i> , 2019. Pp. 312-335. Caso práctico: valor simbólico de la plata en la liturgia y el arte religioso novohispano.
8 Mímesis	18 marzo	Arte y la ficción Presencia y representación. Alejandro Vega, “Naturaleza simbólica y procesos de activación de las efigies funerarias de los benefactores novohispanos (siglos XVI-XVIII)”, capítulo 2 La escultura funeraria virreinal desde sus términos históricos, Tesis doctoral, 2021. Pp. 199-239. Caso práctico: Efigie, retrato y escultura: Usos y funciones de la imagen en el arte funerario novohispano
9 Géneros	25 marzo	De géneros y tropos: genealogía de la imagen Calvo Serraller, F. <i>Los géneros de la pintura</i> . Madrid: Taurus, c2005. Pp. 19-54. Caso práctico: La importancia del género de historia en las construcciones discursivas de la conquista en el Lienzo de Tlaxcala y el Códice Glasgow Hunter 242
10 Narrativa en los géneros costumbristas	01 abril	Un género novohispano y el inicio de la academia: La pintura de castas. Ilona Katzew, <i>La pintura de castas: representaciones raciales en el México del siglo XVIII</i> , Madrid: Turner, 2004. Pp. 2-47. Caso práctico: Discursos criollistas y construcción de identidades en la pintura de castas
11 Uso de fuentes	08 abril	Historiografía, fuentes, documentos y contexto histórico Ivan Gaskell, “Historia de las imágenes”, <i>Formas de hacer Historias</i> , 1991. Pp. 209-239. Caso práctico: Construcciones históricas en el Códice de Cuauhtlancingo
12 Escultura	22 abril	Problemas del estudio de la escultura novohispana Franziska Neff, “Apuntes sobre escultura, retablos y artífices a finales del siglo XVIII”, <i>Puebla, Ensayos de escultura virreinal en Puebla de los Angeles</i> . Pp. 207-333. Caso práctico: Problemas y características de la escultura novohispana
13 Iconografía e	29 abril	Construcción iconográfica de santa Rosa de Lima. Ramón Mujica Pinilla, <i>Rosa Limensis, Mística, política e iconografía en</i>

iconología		<i>torno a la patrona de América, 2005. Pp. 213-259.</i> Caso práctico: Factores políticos en la iconografía religiosa en América
14 Poder y agencia de las imágenes	06 mayo	Presentación y diálogo sobre trabajos finales
15	13 mayo	Presentación y diálogo sobre trabajos finales
16	Fecha por confirmar	Clase <i>in situ</i>

Evaluación:

20% participación en clase

30% Tres avances de ensayo final

50% trabajo escrito: Ensayo final con aparato crítico (*ekphrasis* y planteamiento de problema)

Bibliografía complementaria

Berger, John [y otros cuatro], *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.

Baudrillard, Jean. *Art and artefact*. Londres: SAGE Publications, 1997.

Burke, Marcus. “El curso paralelo del arte latinoamericano y europeo en la época virreinal”. *Revelaciones. Las artes en América Latina 1492-1820*. Comp. Joseph J. Rishel y Suzanne Stratton-Pruit. México 2007. 71-84.

Calvo Serraller, Francisco. *Los géneros de la pintura*. Madrid: Taurus, c2005.

Didi-Huberman, Georges. *Cuando las imágenes tocan lo real*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, c2013.

DaCosta Kaufmann, Thomas. “Pintura de los reinos: una visión global del campo cultural”. *Pintura de los Reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. Coord. Juana Gutiérrez Haces, introd.

Jonathan Brown. México: Fomento Cultural Banamex 2008.

Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra, 2009.

Gallegos, Julián. *El cuadro dentro del cuadro*. Madrid: Editorial Cátedra, 1998.

Gombrich, E. H. *La Historia del Arte*. México: Debate, 1997.

Gutiérrez, Ramón (ed.). *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825*. Madrid: 1995.

Moxey, Keith. *Teoría, práctica, persuasión, Ediciones del Serbal*, Barcelona, 2003.

Kopytoff, Igor. “La biografía de las cosas. La mercantilización como proceso”. Arjun Appadural, *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*. México: CONACULTA, Grijalbo, 1991.

Pomian, Krzysztof. *Sobre la histori.*, Madrid: Cátedra, 2007.

Panofsky, Erwin. *Estudios sobre Iconología*. Madrid: Editorial Alianza, 1991.

Puerta, Felicia, *Análisis de la forma y sistemas de representación*. Valencia: Editorial UPV, depósito legal 2005.

Morgan, David. *The Sacred gaze: Religious Visual culture in Theory and Practice*. Berkeley: University of California Press, c2005.

Riegl, Alois. *Problemas de estilo: Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili,

c1980.

Schenone, Héctor. *Iconografía del arte colonial*. Buenos Aires: Fundación Tarea, 1998.

Sebastián, Santiago. *Iconografía e iconología del arte novohispano*. Ciudad de México, 1992.

Stoichita Víctor, *Simulacros: El Efecto Pígalión: De Ovidio a Hitchcock*. Madrid: Editorial Siruela, 2003.

Vernant, Jean-Pierre. *Mito y pensamiento en la Antigua Grecia*. Madrid: Ariel, 2013.