Propuesta semestre 2026_1

Historia del arte en alerta: desplazamientos metodológicos, fisuras identitarias y contranarraciones

Profesor: Dra. Laura González flores

Horario: Martes 9 a 11

Cupo: 20 estudiantes

Planteamiento

Ante la emergencia política, social, ecológica y epistemológica de las culturas “post-” contemporáneas (postcapitalistas, postindustriales y poscoloniales), ¿cuál es la historia del arte que requerimos practicar hoy en un país como México? Si aceptamos que tal crisis Inevitablemente socava el pensamiento continental, colonial, patriarcal y heteronormativo, ¿no deberíamos también observar las fisuras en las teorías fundacionales de la disciplina que ejercemos?

Este seminario propone comprender la evolución de la disciplina a través de la contraposición de algunos textos y conceptos fundamentales, con otros de fuentes alternativas y perspectivas recientes del campo. En cada módulo se yuxtaponen textos de metodologías tradicionales como la iconología, el formalismo, la crítica estética y la historia social del arte con otros que proponen una contranarración desde campos adyacentes como el género, el feminismo, las teorías poscoloniales, la teoría crítica de la raza, los estudios visuales y la teoría de los medios.

Objetivos

1. Propiciar el conocimiento crítico de las nociones fundacionales de la historia del arte y evaluar su dimensión ética y epistemológica.
2. Interrogar la validez de las ideas y los textos a través de su colocación en un contexto situado y concreto.
3. Vincular el conocimiento teórico aplicándolo al ejercicio crítico de la escritura exegética y transdisciplinario del arte.
3. Proponer posibles trayectorias para el futuro del campo de estudio.

Metodología

Cada sesión incorpora presentaciones breves semanales por parte de los participantes. A partir de la segunda semana, uno o dos “líderes” de clase se encargarán de realizar una exposición oral de entre 10 y 15 minutos sobre de los textos obligatorios asignados y uno de los textos adicionales. Los alumnos que escuchan las presentaciones a hacer preguntas al final.

Durante el resto de la clase, nos centraremos en la participación activa y el aprendizaje colaborativo para comprender, criticar y elaborar en profundidad el contenido del material asignado semanalmente.

Al leer y analizar críticamente cada artículo, es útil crear 5-6 puntos clave sobre el artículo para debatirlos en clase y tener en cuenta:

1. Argumentos clave, temas de investigación y preguntas.
2. Los objetivos y metas de cada artículo.
3. Enfoques teóricos y metodológicos de los casos prácticos examinados.
4. Cualquier conclusión que se extraiga del artículo.
5. La importancia de la lectura asignada en relación con otras lecturas asignadas.
6. Investiga brevemente e incluye información sobre las biografías de los autores y de cualquier artista relevante mencionado en el artículo.

Los líderes de clase también deben:

1. Preparar una presentación con diapositivas y/o material audiovisual

1. Incluir imágenes o obras de arte relevantes discutidas en las lecturas asignadas semanalmente para mejorar tu presentación.
2. Al inicio, incluir 3-5 palabras clave del texto del autor que mejor capturen los aspectos esenciales de los artículos o métodos que se están analizando. Explica por qué elegiste esas palabras clave en particular y su importancia para la lectura.
3. Al final de la presentación, incluye 1-2 preguntas que se relacionen con la(s) lectura(s). Estas preguntas deben facilitar la conversación inicial sobre los métodos y el tema semanal.

La presentación debe estar bien organizada, ser visualmente atractiva y promover debates reflexivos. Ha de ser una síntesis oral (no leída desde el texto de la presentación) de los puntos principales de las lecturas.

Mecanismo de evaluación

Para su evaluación los participantes al curso deben cumplir con lo siguiente:

1. Una semana como líder de clase / presentación (20%)
2. Participación en clase (10%)
3. Tareas semanales: bibliografía comentada de las lecturas obligatorias a entregar antes de cada clase en la plataforma virtual del curso (40%)
4. Trabajo semestral, primer borrador (1000 palabras) (entregado/no entregado)
5. Presentación final (15 %)
6. Trabajo semestral, versión final corregida (15%)

Bibliografía comentada

La bibliografía comentada es un recurso valioso a lo largo del semestre para seguir las metodologías discutidas. También será un apoyo para el trabajo final o para futuros proyectos profesionales. Deberá entregarse cada semana (tras leer los textos) y con el texto final. Para cada entrada de la bibliografía comentada:

1. Proporciona una cita con el formato adecuado para la bibliografía según las directrices del Chicago Manual of Style.
2. Resume el contenido del ensayo en un párrafo con un mínimo de tres oraciones, destacando dos o tres argumentos clave.
3. Explica brevemente en dos o tres frases cómo sus metodologías podrían contrastar o compararse con otras metodologías discutidas anteriormente en clase.
4. En un mínimo de dos frases, considere el valor de los textos asignados para sus propios intereses de investigación y metodologías preferidas. También puede reflexionar sobre los elementos de sus argumentos con los que está de acuerdo o en desacuerdo.

Trabajo final

El trabajo final se entregará en dos versiones: un borrador a corregir y un texto final. En tu propuesta de ensayo o propuesta de microcuraduría aplica una metodología o una combinación de no más de dos metodologías al estudio de una o dos obras de arte, imágenes o cualquier otro objeto de tu elección de cualquier obra o serie en exhibición en algún museo de la ciudad.

Puedes incorporar los materiales de lectura asignados o ampliar los mismos, utilizando tus propios recursos y las metodologías discutidas en el curso. El trabajo final no debe superar las 1000 palabras.

La presentación final en clase (individual o en grupo, formato Peka Kucha) debe basarse en el trabajo final y tener una duración máxima de 6 minutos. Debe incluir el uso de al menos una, pero no más de tres obras de arte, imágenes o cualquier otro objeto de su elección y debe adoptar al menos uno, pero no más de dos perspectivas de análisis.

Programa por sesiones

(16 sesiones de 2 h)

Sesión 1 – Introducción. ¿Qué historia del arte para hoy?

Presentación del curso. Cartografías de crisis, desplazamientos metodológicos

HYDE MINOR, *Art History's History* (introd.).

HARRIS, Jonathan, *La nueva historia del arte* (cap. 1).

ADAMS, Laurie, *Methodologies of Art*, Introducción.

CUETO, Ángela. "Arte contemporáneo y anacronismo", *Revista de Historia del Arte*, 2022.

Ejercicio grupal 1 - crítica del programa del curso

Sesión 2: Arte, tiempo. Crisis de la linealidad

- DANTO, Arthur C., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999 (1997).
- HAUSER, Arnold, "The Philosophy of Art History" (1959) in Fernie, ed. *Art History and Its Methods*, 205-213.
- KULTERMANN, Udo, *Historia de la historia del arte. El camino de una ciencia*, Madrid, Akal, 1996 (1990).
- CUETO, Ángela. "Arte contemporáneo y anacronismo: temporalidades desplazadas en la historia del arte", *Revista de Historia del Arte*, n.º 24, 2022.
- GÓMEZ VILLAR, Ángel. *Imágenes que piensan: arte contemporáneo y temporalidad crítica*, Bellaterra, 2023.

Sesiones 3 y 4 Mimesis, código

- WINCKELMAN, "Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture" (1755), in Preziosi, ed., *Art of Art History: A Critical Anthology* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009), 27-34.
- PANOFSKY, Erwin, "Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art," in *Meaning in the Visual Arts* (Garden City, N.Y, 1955), 26-55
- WOLFFLIN, Heinrich, "Introduction" to *Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Early Modern Art*, trans. by Jonathan Blower, edited by Evonne Levy and Tristan Weddigen (Getty Research Institute 2015), 83-99.
- SHAPIRO, Meyer, "Style," in *Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory*, ed. A. L. Kroeber. (University of Chicago Press 1953), 287-312.
- GREENBERG, Clement, "Modernist Painting" (1960), in *Modern Art and Modernism: A Critical Anthology*, edited by Francis Francina and Charles Harrison (Westview Press/Open University, 1992), 5-10.
- BREDEKAMP, Horst, "A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft," in *Critical Inquiry*, Vol. 29, No. 3 (Spring 2003): 418-428.
- MANOVICH, Lev, "How data science will transform art and media",
<https://www.youtube.com/watch?v=-ATQ9c3Nplg>
- SHEPPARD, "Ch. 2, Imitation," in *Aesthetics* (Oxford: Oxford Press, 1987), 4-17.
- SAGÜÉS, Julieta. "Más allá de la mimesis: cuerpos, afectos y códigos visuales en la práctica artística contemporánea", *Revista Metaxy*, 2021.

Sesión 5 – Crítica grupal 2. Desmontar la cronología

Ejercicio colectivo: análisis de exposiciones, museografías o textos donde se cuestiona la linealidad histórica

Sesión 6 - Juicio, interpretación

KANT, "The Critique of Judgment" (1790), in Preziosi, ed., *Art of Art History: A Critical Anthology* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009), 62-79.

SONTAG, Susan, "Against Interpretation" (1964) in *Art History and its Methods: A Critical Anthology*, edited by Eric Fernie (Phaidon, 2013), 214-22.

ADORNO, Theodor W. "The Essay as Form" (1958) in *Notes to Literature Volume I*, edited by Rolf Tiedemann and trans. by Shierry Weber Nichol森 (Columbia University

BARNET, "Ch. 4. Analytical Thinking," in *A Short Guide to Writing About Art*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2011), 69-111. (Stop at "Architecture") Getlein, "Ch. 4. Visual Elements," in *Living with Art* (New York: McGraw Hill, 2013), 81-119.

BARRET, Terry, "Criticizing Art" in *Understanding the Contemporary: Issues in Art and Aesthetics*, edited by Debra J. DeWitte, et al. (Prentice Hall, 2000), 1-9.

SHARPE, Christina, 'Beauty is a Method,' e-flux, November 2019, <https://www.e-flux.com/journal/105/303916/beauty-is-a-method/>

FLEETWOOD, Nicole, *Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration* (Harvard University Press, 2020) at <https://www.youtube.com/watch?v=jsjk2pfEI5c>

ORTIZ DE ZÁRATE, Ana. "La crítica de arte hoy: entre el juicio y la afectividad", *Goya: Revista de Arte*, n.º 380, 2023.

RAMOS, Arturo. *Ver con otros ojos: crítica, arte y experiencia estética*, Alianza Editorial, 2022.

Sesiones 7 y 8 - Sociedad, aparato

MARX, Karl, "Social Being and Social Consciousness" (1859); "Art and Ideology" (1845/6); "Historical Development and Cultural Traditions" (1857/8; 1852) in *The Sociology of Art: A Reader*, edited by Jeremy Tanner (Routledge, 2003), 27-30, and 39-45.

https://www.youtube.com/watch?v=OpDE4VX_9Kk

BAUDRY, Jean-Louis Baudry, "Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato de base" [1970], *Lenguajes: Revista de Lingüística y Semiótica* 1.2, diciembre 1974, pp.53-67.

GETINO, Octavio y Fernando Solanas, "Hacia un tercer cine: apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el Tercer Mundo" [1969], en *Hojas de cine: testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*, vol. 1 (México: SEP/UAM/Fundación Mexicana y Cineastas, 1988), pp.29-62.

- GAGO, Verónica. *La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular*, Tinta Limón, 2015. (Enlace con aparato ideológico y estética popular).
- BAXANDALL, Michael, *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A primer in the Social History of Pictorial Style* (Oxford University Press, 1988), 1-3.
- BERGER, John: *Ways of Seeing* Episode
- TORO, Álvaro. "El aparato como máquina crítica: genealogía materialista de las instituciones del arte", *Revista CAI: Crítica de Arte e Institucionalidad*, 2022.

Sesiones 9 y 10 - Medio, materia

- BENJAMIN, Walter, "La obra de arte en la era de su reproducción técnica" (1936)
- McLUHAN, Marshall, "Introducción", "El medio es el mensaje", *Understanding media. The Extensions of Man* (1964)
- MANOVICH, Lev. "What is New Media." *The Language of New Media* (2001)
- MUNSTER, Anna. Sel. de *Materializing New Media. Embodiment in Information Aesthetics*, (2006)
- GALLOWAY, Alexander, "Tactical media", *Protocol. How Control Exists after Decentralization* (2004)
- DEL VALLE, Santiago. *Materia expandida. Ensayos sobre arte, técnica y cuerpo*, NED Ediciones, 2022.
- PEREDES, Natalia. "Materialidades insurgentes: prácticas artísticas en red y estéticas de código abierto", *Revista Artefacto Visual*, n.º 18, 2021.

Sesión 11 – Crítica grupal 2. Materia y medios

Revisión colectiva de prácticas artísticas contemporáneas que operan con residuos, archivos digitales o redes.

Presentaciones cortas + análisis cruzado con textos.

Sesión 12 - Cultura, colonia, nación

- BHABHA, Homi, *The Location of Culture* (Routledge, 1994), 1–9.
- MITCHELL, W.J.T, "World Pictures: Globalization and Visual Culture," in *Neohelicon* 34:2 (2007), 49-59.
- CHIN TAO, Wu, "Worlds Apart: Problems of Interpreting Globalised Art," in *Third Text* 21, 6 (November 2007): 719-731.
- QUIJANO, Anibal, "Coloniality and Modernity/Rationality," *Cultural Studies* 21, no. 2–3 (March/May 2007), pp.168–178

- AZOULAY, Ariella, *Potential History: Unlearning Imperialism*, NY: Verso, 2019, ch.2 'Plunder, Objects, Art, Rights'
- BUCK-MORSS, Susan, 'Hegel and Haiti,' *Critical Inquiry*, vol.46, no.4, Summer 2000, pp.821–865
- FANON, Frantz, 'On National Culture' (1959), in *Wretched of the Earth*, NY: Grove Press, 1963, pp.206–248
- ANZALDÚA, Gloria, *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*, SF: Aunt Lute Books, 1987, ch.1 (The Homeland/Azatlán) and ch.7 (La consciencia de la mestiza), pp.1–13 and 77–91
- MARTÍNEZ, María. "Archivo, restitución y estética decolonial", *Revista Re-visiones*, n.º 11, 2021.

Sesión 13 - Diferencia, ideología

- NOCHLIN, Linda. "Why Have There Been No Great Women Artists?" *Women in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness*. Eds. Vivian Gornick, and Barbara Moran. New York: Basic Books, 1971: 480-510.
- POLLOCK, Griselda. *Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art*. London: Routledge, 1988.
- DAVIS, Whitney, "Introduction," in *Gay and Lesbian Studies in Art History* (Haworth Press, 1994), 1-10.
- GETSY, David J. and Che Gossett, "A Syllabus on Transgender and Nonbinary Methods for Art and Art History," in *Art Journal* 80, 4 (2021): 100-115.
- MULVEY, "Visual Pleasure and Narrative Cinema" (1975), in *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*, eds. Braudy and Cohen (New York: Oxford UP, 1999), 833-44.
- CARRILLO, María José. "Arte, género y archivo: nuevas prácticas visuales feministas", *Revista Feminismos*, 2021.
- MÁRQUEZ, Lorena. *Estéticas cuir: cuerpos, disidencias y políticas de representación*, Editorial Brumaria, 2022.
- ZURITA, Alicia. "Visualidades queer en el arte contemporáneo latinoamericano", *Revista Ensayos Visuales*, n.º 7, 2023.

Sesión 14 - Experiencia, cuerpo, afecto

- DEWEY, "Art as Experience" (1934), in Cahn & Meskin, eds., *Aesthetics: A Comprehensive Anthology* (Hoboken: Blackwell, 2008), 296-316.
- JONES, Caroline. *Sel. de Sensorium. Embodied Experience, Technology and Contemporary Arte* (2006).
- BRUNO, Giuliana, "The Surface Tension of Media: Texture, Canvas, Screen", *Surface* (2014)
- COTE, Mark. *Technics and the Human Sensorium: Rethinking Media Theory through the Body*, (2010)

RIVERA GARZA, Cristina. *Los muertos indóciles: necroescritura y desapropiación*, Tusquets, 2013.

(Pertinente para pensar el cuerpo y la afectación desde lo escritural y artístico).

BECERRA, Rodrigo. "Afecto, política y estética en la práctica artística contemporánea", *Revista Punto de Fuga*, n.º 35, 2022.

CÁCERES, Marcela. *Cuerpo expandido: prácticas corporales en el arte contemporáneo latinoamericano*, Ediciones ARTEA, 2020.

Sesiones 15 y 16 – Crítica grupal 3. Curadurías críticas

Cada grupo presenta una micro-curaduría o exposición crítica que rearticule uno de los ejes del curso con materiales visuales propios.

Evaluación final integradora.

Bibliografía general de base

ADAMS, Laurie Schneider, *The Methodologies of Art: An Introduction* (Boulder and Oxford, 1996)

EMERLING, *Theory for Art History* (London, 2005)

FERNIE, Eric, *Art History and Its Methods*, ed. Eric Fernie (London: Phaidon, 1995)

HARRIS, Jonathan, *The New Art History. A Critical Introduction* (London, 2001)* (approaches of the last 30 years)

HYDE MINOR, Vernon *Art History's History* (New York, 1994)

NELSON, Robert y Richard Schiff, *Critical Terms for Art History*, (Chicago, 1996)

PODRO, Michael, *The Critical Historians of Art* (Reprint, New Haven, 1984)

PREZIOSI, Donald, ed. *The Art of Art History: A Critical Anthology*, (Oxford, 1998)