

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2026-1**

Nombre de la profesora
Dra. Guadalupe Matus
Título de la actividad académica
Imagen e ideología: reflexión sobre los principios de una teoría crítica del arte
Horario
Martes 16:30 a 19:30 hrs
Cupo máximo del grupo
Grupo abierto
Planteamiento
<p><i>Imagen e ideología</i> son conceptos complejos que atraviesan las diferentes discusiones de la Teoría del arte. El curso propone reconocer los problemas en torno a la imagen y el arte a partir de lecturas específicas de la Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Entre las cuestiones que aborda el curso se encuentran los problemas de la percepción visual y la visión como concepto, como producto cultural, político e ideológico. Las relaciones entre arte y cultura, arte y sociedad, arte e ideología son fundamentales para la construcción de una teoría crítica del arte. El arte se ha transformado en lo que es ahora a través de un proceso de diferenciación respecto de esos otros objetos. En consecuencia, la visión afirmativa de la estética como producto de un proceso ideológico es origen de los interrogantes que la Teoría crítica dirige contra el arte. En otras palabras, la lógica interna del arte en su devenir como afirmación y emancipación, como imagen e ideología suscita contradicciones en su estructura. El curso propone discutir cómo debe entenderse el distanciamiento y la vuelta al origen como un proceso cíclico, utilizando la idea de origen como una categoría teórica. Esta actividad académica es una reflexión sobre los principales temas la teoría contemporánea del arte, la teoría de la imagen y la teoría de la cultura a partir de una lectura crítica de los textos que se proponen en la bibliografía.</p>
Objetivos
<ul style="list-style-type: none">• Reflexionar sobre el poder de las imágenes, su papel político e ideológico. Estudiar la imagen artística, la publicitaria y de mercado, así como la imagen política y su papel en el espacio público.• Discutir sobre la relación entre imagen y espectador, sobre la forma en que la visualidad se constituye como un hecho social y es afectada por la cultura. Los estudios visuales no tienen como objeto únicamente la imagen material sino el complejo de elementos que la rodean: desde su producción hasta su comercialización y contemplación.• Estudiar el problema de la percepción en el proceso visual humano, que no se refiere solo al proceso físico de captación de la luz por la retina sino a la formación de paradigmas epistemológicos y a las distintas respuestas que se proponen al problema de la verdad.• Discutir sobre la tensión entre autonomía y origen a partir de la identificación que propone la Escuela de Frankfurt entre la emancipación del arte y la emancipación de la subjetividad. Revisar la lectura de Th. Adorno a partir de la pregunta por la pérdida de la función de un arte crítico. Se plantearán las contradicciones en las que ha caído la idea de arte emancipado.

Asistencia

80% mínimo para evaluación

Mecanismo de evaluación

- Cada sesión comenzará con una lectura guiada de los textos de la bibliografía, principal y la discusión del texto a manera de Seminario con la participación de los estudiantes con la exposición de opiniones, preguntas y conclusiones.
- Se hará un control oral de la lectura correspondiente a la sesión y con la socialización de las respuestas de los ejercicios realizados en clase.
- Cada estudiante expondrá uno de los textos designados. En el transcurso y al final de la exposición se facilitarán espacios de discusión en modalidad de seminario para propiciar la reflexión personal y el ejercicio de argumentación de los estudiantes.

La asignatura se evaluará con los siguientes porcentajes y bajo los siguientes criterios:

25% Participación en clase y exposición: es el porcentaje con el que se evaluará el manejo de habilidades básicas propias de la elaboración de discurso y la argumentación a través de un breve comentario sobre la lectura correspondiente.

25% Actividades de trabajo personal: este porcentaje se asignará de acuerdo al trabajo personal en la realización de los ejercicios y actividades semanales.

50% Comentario crítico. La evaluación consistirá en la elaboración de un comentario crítico sobre alguno de los textos discutidos en clase y en su exposición al final del curso.

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. Presentación del curso y encuadre

Sergio Espinosa Proa, "Del arte como enigma: Theodor W. Adorno", en: *Del saber de las musas. La filosofía y el fenómeno arte* (México: Siglo XXI, 2015), 77-90.

Sesión 2. La visión como ideología: visión, cultura, sociedad y política

Jean Baudrillard, *Cultura y Simulacro* (Barcelona: Kairós, 1978), 5-15 y 43-53. (Para consulta el apartado sobre Disneylandia, 25-31).

Sesión 3. Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la teoría estética

Rolf Wiggershaus, *La Escuela de Fráncfort* (México: FCE-UAM, 2009), 9-18.

Max Horkheimer, *Teoría tradicional y teoría crítica* (Barcelona: Paidós, 2000), 23-87.

Sesión 4. Pérdida de la autocompensabilidad del arte

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 19-20.

Habermas, Jürgen, *El discurso filosófico de la modernidad*, trad. Manuel Jiménez Redondo (Buenos Aires: Katz, 2008), 123-131.

Horkheimer, Max; Adorno, Theodor, W. "Excursus I: Odiseo, o mito e Ilustración", en: *Dialéctica de la Ilustración*, trad. Juan José Sánchez (Madrid: Trotta, 2009), 97-128.

Sesión 5. Contra la cuestión del origen de la obra de arte

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 21 y 22.

Buck-Morss, Susan, *Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*, trad. Nora Rabotnikof Maskivker (México: Siglo XXI, 1981), 139-152 y 358-367.

Sesión 6. Contenido de verdad y vida de las obras

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez, (Madrid: Akal, 2004), 23 y 24.

Habermas, Jürgen, *El discurso filosófico de la modernidad*, trad. Manuel Jiménez Redondo (Buenos Aires: Katz, 2008), 15-22.

Sesión 7. Relación entre el arte y la sociedad

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez, (Madrid: Akal, 2004), 25-29.

Gandler, Stefan, *Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría Crítica* (México: Siglo XXI, 2009), 17-36.

Sesión 8. Arte y cultura: la crítica de la teoría psicoanalítica del arte

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 30-32.

Alain Touraine, *Crítica de la modernidad* (México: FCE, 2000), 107-134.

Sesión 9. Las teorías del arte de Kant a Frankfurt

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez, (Madrid: Akal, 2004), 33-36.

Heler, Mario, *Jürgen Habermas y el proyecto moderno. Cuestiones de la perspectiva universalista*, (Buenos Aires: Biblos, 2007), 15-36.

Adorno, Theodor, "Relación entre sociología y psicología", en: *Actualidad de la filosofía*, trad. José Luis Arantegui Tamayo (Barcelona: Paidós, 1991), 135-204.

Sesión 10. Goce estético e ideología

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 37-39.

Adorno, Theodor, *Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad* (Madrid: Akal, 2011), 439-453.

Sesión 11. Hedonismo estético: la relación dialéctica entre medios y fines en el arte, entre lo sensorial y lo espiritual

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 40 y 41.

Whitebook, Joel, "Razón y felicidad: algunos temas psicoanalíticos de la Teoría Crítica", en: *Habermas y la modernidad* (Madrid: Cátedra, 2001), 221-252.

Sesión 12. Desmoronamiento de los materiales

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 45.

Habermas, Jürgen, "La modernidad, un proyecto incompleto", en: Foster, Hal (ed.) *La posmodernidad* (Barcelona: Kairós, 2006), 19-36.

Sesión 13. Desartización del arte; crítica de la industria cultural (I)

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 46-48.

Horkheimer, Max; Adorno, Theodor, W. "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas", en: *Dialéctica de la Ilustración*, trad. Juan José Sánchez (Madrid: Trotta 2009), 165-212.

Sesión 14. Desartización del arte; crítica de la industria cultural (II)

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez (Madrid: Akal, 2004), 46-48.

Horkheimer, Max; Adorno, Theodor, W. "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas", en: *Dialéctica de la Ilustración*, trad. Juan José Sánchez (Madrid: Trotta, 2009), 165-212.

Sesión 15. El sentido trágico del arte: ideología y crítica

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez, (Madrid: Akal, 2004), 49.

Horkheimer, Max, "Crisis de civilización y rebelión de la naturaleza: recordar y reconciliar la historia de sufrimiento", en: *Crítica de la Razón Instrumental* (Madrid: Trotta, 2010), 28-32 y 115-142.

Kehrmann, Detlef R., "Angustia y esperanza ante la pérdida del aura de la obra de arte. Acerca del debate estético entre Benjamin y Adorno", *Devenires*, (México: UMSNH, 2014), Núm. 30, Año XV, julio-diciembre, 55-75.

Sesión 16. Lectura y discusión del comentario crítico

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía requerida

- Baudrillard, Jean, *Cultura y Simulacro*, Kairós, Barcelona, 1978.
- Adorno, Theodor, "Relación entre sociología y psicología", en: *Actualidad de la filosofía*, trad. José Luis Arantegui Tamayo, Paidós, Barcelona, 1991.
- _____, Theodor, *Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad*, Akal, Madrid, 2011.
- _____, Theodor, *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez, Madrid, Akal, 2004.
- Sergio Espinosa Proa, "Del arte como enigma: Theodor W. Adorno", en: *Del saber de las musas. La filosofía y el fenómeno arte*, Siglo XXI, México, 2015.
- Buck-Morss, Susan, *Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*, trad. Nora Rabotnikof Maskivker, Siglo XXI, México, 1981.
- Gandler, Stefan, *Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría Crítica*, Siglo XXI, México, 2009.
- Habermas, Jürgen, "La modernidad, un proyecto incompleto", en: Foster, Hal (ed.) *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 2006.
- _____, Jürgen, *El discurso filosófico de la modernidad*, trad. Manuel Jiménez Redondo, Katz, Buenos Aires, 2008.
- Heler, Mario, *Jürgen Habermas y el proyecto moderno. Cuestiones de la perspectiva universalista*, Biblos, Buenos Aires, 2007.
- Horkheimer, Max, "Crisis de civilización y rebelión de la naturaleza: recordar y reconciliar la historia de sufrimiento", en: *Crítica de la Razón Instrumental*, Trotta, Madrid.
- _____, Max; Adorno, Theodor, W. "Excursus I: Odiseo, o mito e Ilustración", en: *Dialéctica de la Ilustración*, trad. Juan José Sánchez, Trotta, Madrid, 2009.
- _____, Max; Adorno, Theodor, W. "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas", en: *Dialéctica de la Ilustración*, trad. Juan José Sánchez, Trotta, Madrid, 2009.
- _____, Max, *Teoría tradicional y teoría crítica*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Kehrmann, Detlef R., "Angustia y esperanza ante la pérdida del aura de la obra de arte. Acerca del debate estético entre Benjamin y Adorno", *Devenires*, UMSNH, México, Núm. 30, Año XV, julio-diciembre 2014, pp. 55-75.
- Touraine, Alain, *Crítica de la modernidad*, FCE, México, 2000.
- Whitebook, Joel, "Razón y felicidad: algunos temas psicoanalíticos de la Teoría Crítica", en: *Habermas y la modernidad*, Cátedra, Madrid, 2001.
- Wiggershaus, Rolf, *La Escuela de Fráncfort*, FCE-UAM, México, 2009.

Bibliografía recomendada

- Arfuch, Leonor, *Crítica cultural entre política y poética*, FCE, Buenos Aires, 2008.
- Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Alianza, Madrid, 2015.
- Barthes, Roland, "Retórica de la imagen", en: *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, Paidós, Barcelona, 1986.
- Belting, Hans, *Antropología de la imagen*, Katz, Madrid, 2009.
- Benjamin, Walter, "Pequeña historia de la fotografía", en: *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1989,.
- Déotte, Jean-Louis, *¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière*, Ediciones Metales Pesados, Santiago de Chile, 2012.
- Didi-Huberman, Georges, *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*, Paidós, Barcelona, 2004.
- Freedberg, David, *El poder de las imágenes, Estudios sobre la Historia y la Teoría de la respuesta*, Cátedra, Madrid, 2011.
- García, Canclini, Néstor. "La cultura extraviada en sus definiciones", en: *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Gedisa, Cladema, México, 2005.
- Gubern, R., *La mirada opulenta. Historia de la imagen desde sus comienzos hasta hoy*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1987.
- Mitchell, W.J.T., *Teoría de la imagen, Ensayos sobre representación verbal y visual*, Akal, Madrid, 2009.
- Moles, Abraham, *La imagen. Comunicación funcional*, Trillas, México, 1991.
- Panofsky, E., *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, México, 2010.
- Ricoeur, Paul, *El conflicto de las interpretaciones, Ensayos de hermenéutica*, FCE, Buenos Aires, 2003.
- Sánchez Romero, Manuel, "La investigación textual imagológica contemporánea y su aplicación en el análisis de obras literarias", *Revista de Filología Alemana*, Madrid, Vol. 13, 2005, pp. 9-27.
- Villafañe, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen*, Pirámide, Madrid, 2006.
- Zamora Águila, Fernando, *Filosofía de la Imagen. Lenguaje, imagen y representación*, UNAM, México, 2013.