

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2026-1

Seminario de Investigación

(Turno matutino)

Docente:

Dr. Pablo Escalante Gonzalbo

Día: Viernes

Horario: 09:00 a 12:00 h

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Planteamiento

Quienes participen en el seminario escogerán un tema de investigación desde el principio para darle seguimiento durante el transcurso del semestre. Trabajaremos las diferentes etapas de construcción de los proyectos y reflexionaremos sobre los lenguajes para la exposición de los resultados y las prácticas académicas que habitualmente los acompañan.

La selección del objeto de estudio se realizará en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. En una visita previa, al Museo de la Academia de San Carlos, iniciaremos el curso con reflexiones generales sobre el concepto de estilo y su importancia en la historia de Occidente.

A lo largo de todo el semestre se presentarán diferentes temas que favorezcan el conocimiento de métodos y conceptos de la historia del arte.

En las sesiones se dará especial importancia al análisis de imágenes, con la finalidad de mejorar los recursos descriptivos y las herramientas de observación, problematización y lectura de la imagen.

Objetivos

- Propiciar una iniciación en las tareas de investigación en Historia del arte con un proyecto particular escogido por cada estudiante.
- Acompañar los procesos de investigación con exposiciones del maestro, lecturas y ejercicios de discusión sobre diferentes métodos y problemas del arte en México, especialmente de las etapas indígena y colonial temprana.
- Ejercitar el método comparativo en el estudio de las tradiciones escultóricas regionales.
- Reconocer diferentes líneas de investigación, como las relacionadas con los conceptos de estilo, narrativa pictórica, sincretismo y pintura territorial.
- Reflexionar sobre la violencia, los procesos de dominación, y la construcción de hegemonías como procesos históricos de los que forma parte la producción artística.
- Ejercitar la observación y análisis de la imagen.

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)

- Se requiere de una asistencia regular, salvo excepciones justificadas. Menos del 70% de asistencia puede dificultar la acreditación de la asignatura.
- La participación bien informada en las discusiones, basada en las lecturas indicadas, representa un 30% del contenido de la evaluación.
- La dedicación, la habilidad y la intensidad del trabajo de investigación, demostradas en la ejecución del proyecto representan un 20% de la evaluación y se observarán a lo largo del curso.
- El trabajo escrito y su presentación verbal en un coloquio constituyen el 50% de la nota.

Temario desglosado por sesión

1. La investigación histórica y la Historia del arte. Obras y fuentes. Método, conceptos y explicación histórica. Escritura y docencia de la Historia del arte.
2. El museo de la Academia de san Carlos. Reflexión y debate. El canon occidental. La racionalidad de la Historia del arte. (Sesión en museo)
3. El concepto de estilo. Métodos, terminología, herramientas. La historia de los estilos como historia de las civilizaciones. Época, ideología y estilo.
4. Las nociones de arte azteca y arte mexicana. Estilo imperial o epistemología nacionalista. (Sesión en museo)
5. El arte mesoamericano y su exploración con el concepto de estilo. La formación de modelos artísticos al amparo de las monarquías y del poder imperial. Etnicidad, política y estilos.
6. El método comparativo y el entendimiento de la diversidad histórica del arte del Posclásico. La oscilación entre la unidad política y las expresiones regionales. Ideología imperial, dominio.
7. Seminario. Primeros resultados de investigación. Planeación de la segunda etapa de investigación.
8. Colonizaciones, choque cultural, hegemonía, arte y religión. El cristianismo romano. Paganismo y sincretismo. Mesoamérica cristiana.
9. Los códigos: la guerra cultural. La revisión del pasado.
10. Narrativa pictórica. Modelos en el mundo. Lenguajes pictográficos.
11. El espacio representado y disputado.
12. Representaciones espaciales, identidad, historia y relato.
13. Después del arte mesoamericano y junto al arte indígena. Hegemonía criolla, arte barroco, identidad mexicana. Discusión.
14. Coloquio interno de presentación de resultados.
15. Coloquio interno de presentación de resultados.

Bibliografía requerida y recomendada

1

- Ginzburg, Carlo, *Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia*, trad. Carlos Catroppi. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999.
- Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, trad. Bernardo Fernández. Madrid: Alianza Editorial, 1972.

- Stoichita, Víctor I., *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*, trad. A. M. Coderech. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000.

- Stoichita, Víctor I., *Ver y no ver*, trad. A. M. Coderech. Madrid: Ediciones Siruela, 2005.

2

- Fallena Montañó, Denise y Fernanda Salazar Gil, *Un paseo por San Carlos. Un acercamiento a la pintura a través de las obras del Museo de San Carlos*. México: Editorial Terracota, 2016.

3

- Panofsky, Erwin, "The Concept of Artistic Volition", *Critical Inquiry* vol. 8, núm. 1, 1981, University of Chicago Press.

- Panofsky, Erwin, *Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos*, ed. Irving Lavin, trad. al español. Barcelona: Editorial Paidós, 2000.

- Riegl, Alois, *Late Roman Art Industry*, trad. al inglés. Roma: Giorgio Bretschneider ed., 1985.

4

- Gutiérrez Solana, Nelly. *Objetos ceremoniales en piedra de la cultura mexicana*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1983.

- Pasztory, Esther. *Aztec Art*. Nueva York: Harry N. Abrams, 1983.

- Umberguer, Emily, "Historia del arte e Imperio Azteca: la evidencia de las esculturas", *Revista Española de Antropología Americana*, vol. 37, núm. 2, 2007.

- Westheim, Paul. *Ideas fundamentales del arte prehispánico en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1957.

5

- Marisa Álvarez Icaza y Pablo Escalante Gonzalbo, *Estilo y región en el arte mesoamericano*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017.

6

- Escalante Gonzalbo, Pablo y Saeko Yanagisawa. "Antecedentes de la tradición Mixteca-Puebla en el arte zapoteco del Clásico y el Epiclásico (pintura mural y bajorrelieves)". En *La pintura mural prehispánica en México III. Oaxaca*, coordinado por Beatriz de la Fuente, tomo IV, 629–703. México: UNAM, 2008.

8

- Barasch, Moshe, *The Language of Art: Studies in Interpretation*. New York: New York University Press, 1997.

- Escalante Gonzalbo, Pablo, El término "sincretismo" y el estudio del arte novohispano del siglo XVI", en *Nombrar y explicar. Los conceptos en el estudio del arte hispanoamericano*, Patricia Díaz Cayeros, ed., México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2012.

- Escalante Gonzalbo, Pablo, "Estudios sobre el arte cristiano-indígena del siglo XVI", en *Imágenes*. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 15 de marzo de 2022.

<http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/estudios-arte-cristiano-indigena>

9

- Escalante Gonzalbo, Pablo, *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista. Historia de un lenguaje pictográfico*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

- Escalante Gonzalbo, Pablo, "The Art of war, the Working Class and Snowfall: Reflections on the Assimilation of Western Aesthetics", en *The Florentine Codex: An Encyclopedia of Nahuatl Culture in the 16th Century*, Jeanette F. Peterson and Kevin Terraciano eds., Austin, University of Texas Press, 2019, pp. 63-74

- Robertson, Donald, *Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period*, 2ª. ed. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1994.

10

- Gombrich, Ernst, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, trad, al español. México: Editorial Océano, 2008.
- Kessler, Herbert, *Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages*. Washington: National Gallery of Art, 1993 ¿?
- Stansbury-O'Donnell, Mark, *Pictorial Narrative in Ancient Greek Art*. New York: Cambridge University Press, 1999.

11

- Escalante Gonzalbo, Pablo, "El valle de México y su gran capital lacustre en el imaginario europeo de la civilización urbana" *Reinventar América: Construir, borrar, repetir*. México: Museo Franz Mayer, Getty Research Institute, 2025.
- León Portilla, Miguel y Carmen Aguilera, *Mapa de México-Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550*. México, UNAM, Ediciones Era, 2016.

12

- Chávez Peón, Ana Elsa, Gustavo Garza Merodio y Federico Fernández Christlieb, "Pintura de Atlatlahuca, 1588: un análisis espacial", publicación digital: https://www.researchgate.net/publication/331087637_Pintura_de_Atlatlahuca_1588_Un_analisis_espacial
- Escalante Gonzalbo, Pablo, "El patrocinio del arte indocristiano en el siglo XVI. La iniciativa de las autoridades indígenas en Tlaxcala y Cuauhtinchan", en *Patrocinio, colección y circulación de las artes*. México, UNAM, 1997, pp. 215-235.
- Garza Merodio, Gustavo y Federico Fernández Christlieb, "Los puertos de montaña de Atlatlahuca: un espacio estratégico en el siglo XVI", en *Investigaciones Geográficas*, núm. 91, 2016.

13

- Escalante Gonzalbo, Pablo, *El Renacimiento en la isla. La educación de la nobleza indígena y el Colegio de Santa Cruz. Historia del proyecto franciscano en Tlatelolco*. México: Faro, El Equilibrista, Arte y Cultura, 2025.

Algunas generales

- Albarez Gómez, Natalia, "El concepto de Hegemonía en Gramsci: Una propuesta para el análisis y la acción política", en *Revista de Estudios Sociales Contemporáneos*, Universidad Nacional de Córdoba, núm. 15, 2016.
- Fatás, Guillermo y Gonzalo M. Borrás, *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid: Alianza Editorial, 1988. https://www.alianzaeditorial.es/primer_capitulo/diccionario-de-terminos-de-arte-y-elementos-de-arqueologia-heraldica-y-numismatica.pdf
- Hadjinicolaou, Nicos, *Historia del arte y lucha de clases*. Trad. al español. México: Siglo XXI Editores, 1974.
- Morelli, Giovanni (varias ediciones y traducciones impresas y en línea): *Le opere dei maestri italiani nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino* (1880); *Studi di critica d'arte sulla pittura italiana* (1890-1893).
- Smith, Paul y Carolyn Wilde, *A Companion to Art Theory*. New Jersey: Blackwell Publishing, 2002.