

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 Lectura de Textos de Historia del Arte

(Turno matutino)

Docentes:

Dra. Patricia Díaz Cayeros y Dr. Pablo Francisco Amador Marrero

Día: martes

Horario: 10:00 a 13:00 h

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Planteamiento

La lectura directa de textos que han construido la historia de la disciplina de historia del arte en el ámbito occidental a nivel global y local (mexicano) permitirá adquirir conocimientos y desarrollar habilidades indispensables para tomar posturas críticas respecto a las ideas que estos comunican. Al identificar las aproximaciones teóricas y metodológicas empleadas en los textos seleccionados será posible reconocerlas cuando se reencuentren en bibliografía leída posteriormente. El curso tiene el objetivo de proporcionar herramientas para identificar posturas históricas, teóricas y metodológicas que faciliten la selección, desecho o explicación de las propias en trabajos académicos. Entre los aspectos que se abordarán se encuentra el interés en la vida y obra de artistas, la importancia dada a la documentación, a la materialidad, formas y contenidos desde aproximaciones como el *Connoisseurship*, la *Technical Art History*, la iconografía y la iconología, entre muchas otras. A través de las lecturas seleccionadas será posible también abordar una historiografía de la historia del arte que permitirá ver perspectivas de análisis que han generado grandes revoluciones a lo largo del desarrollo de este campo especializado en el estudio de las culturas visuales y materiales. Esto implicará preguntarse por el tipo de objetos o temas analizados por la disciplina a lo largo del tiempo, así como por la cambiante terminología para referirse al material bajo estudio. Se partirá del análisis del carácter científico del estudio del arte para pasar posteriormente al papel de la disciplina en la construcción de identidades locales o nacionales. Asimismo, se dedicará un apartado al caso mexicano.

Objetivos
Introducir la construcción del canon occidental para el estudio de las artes. Se abordará una diversidad de enfoques metodológicos que han construido una variedad de historias del arte dentro de sus propios contextos históricos, analizando sus posibilidades y límites. Se verá que algunas han sido especialmente exitosas y duraderas. Partir del conocimiento de los textos que construyeron las grandes narrativas a nivel internacional desde un contexto europeo resultará más fácil identificar como es que estas se han puesto a prueba frente al estudio de otras culturas visuales como las americanas.
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)
Asistencia requerida para tener derecho a acreditación: 87.5% (máximo 2 faltas debidamente justificadas) Evaluación: Presentaciones en clase: 25% Discusión y participación en clase: 25% Examen: 50%
Temario desglosado por sesión
Sesión 1. Agosto 12. Introducción. Sesión 2. Agosto 19. Arte antiguo. -<i>Textos de Historia del Arte</i>. Plinio el Viejo. Edición de Esperanza Torrego. Madrid: Visor, 1988. -Shiner, Larry. <i>La invención del arte. Una historia cultural</i>. Barcelona: Paidós, 2004. Sesión 3. Agosto 26. Autorías, biografías y obras de artistas. -Vasari, Giorgio. <i>Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino</i>. México: UNAM, 1996. Leer vida de Miguel Ángel. Sesión 4. Septiembre 2. El parangón de las artes. -Francisco Pacheco. <i>Arte de la pintura</i>. Madrid: Cátedra, 1990. Sesión 5. Septiembre 9. La Antigüedad en el siglo XVIII. -Johann Joachim Winckelmann. <i>Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura</i>. Barcelona: Península, 1998.

Sesión 6. Septiembre 16 Formas y estilos.

-Martin Warnke. "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

Sesión 7. Septiembre 23. Técnicas y materiales.

- Cennini, Cennino. *El libro del arte*. Madrid: Akal, 2006.

-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 8. Septiembre 30. Iconografía e iconología

-Erwin Panofsky, *Estudios sobre iconología*. Prólogo de Enrique Lafuente Ferrari. Versión española de Bernardo Fernández. Madrid: Alianza Universidad.1984. Capítulo 1. Introducción.

Sesión 9. Octubre 7. Historias culturales y de las imágenes.

-Horst Bredekamp. "A Neglected Tradition? Art History as *Bildwissenschaft*". *Critical Inquiry*, 29-3 (2003)

Sesión 10. Octubre 14. Historias culturales y de las imágenes.

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

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

Sesión 11. Octubre 21. Historias del arte en México.

-José Bernardo Couto. *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*, México: Imprenta de I. Escalante, 2. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dialogo-sobre-la-historia-de-la-pintura-en-mexico---ttml/dcb3663f-669f-4cf2-b650-345475d9bfea_8.html

Complemento:

José Bernardo Couto. *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*, estudio introductorio de Juana Gutiérrez y notas de Rogelio Ruiz Gomar. México: CNCA, 1995.

Sesión 12. Octubre 28. Historias del arte en México.

-Manuel Revilla. *El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal*. México: Secretaría de Fomento, 1893.

Sesión 13. Noviembre 4

-Benito Navarrete Prieto. ¿Cuál considera que es el presente y el futuro del formalismo y el atribucionismo?, en *Archivo Español de Arte*, 98, (389), núm. extra. (*Especial dedicado al centenario de Archivo Español de Arte, [1925-2025]*), 2025, 1-6.

<https://archivospanoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea/article/view/1537/1555>

-Emilio Gómez Piñol. “Las atribuciones en el estudio de la escultura: nuevas propuestas y reflexiones sobre obras de la escuela sevillana de los siglos XVI y XVII”, en *Nuevas perspectivas críticas sobre la historia de la escultura sevillana*. (Sevilla: Museo de Bellas Artes de Sevilla, 2007), 15-43.

Sesión 14. Noviembre 11

- Javier Portús, “Cuando no basta el arte: la imagen religiosa”, en *Metapintura. Un viaje a la idea del arte*. (Madrid: Museo del Prado, 2016), 19-93.

-Manuel Arias Martínez, “Dioses y hombres de colores”, en *Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro*. (Madrid: Museo del Prado, 2024), 29-75.

Sesión 15. Noviembre 18.

Conclusiones del curso.

Sesión 16. Noviembre 25.

Examen final.

Bibliografía requerida y recomendada

Alarcón Cedillo, Roberto y Armida Alonso Lutteroth. *Tecnología de la obra de arte en la época colonial*. México: UIA, 1993.

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. Londres: Paul Holberton publishing, 2010.

Amador de los Ríos, R. “El estilo mudéjar en arquitectura”. En *Discursos leídos en las recepciones y actos públicos celebrados por la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando desde 19 de junio de 1859*. Tomo I, 1-40. Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1872.

Barasch, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid: Alianza Forma, 2012.

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

Baxandall, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

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

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

Burckhardt, Jacob. "Leonardo da Vinci" en Cicerone. Disponible en: <http://warburg.sas.ac.uk/pdf/cih1480b2210238.pdf>

Burckhardt, Jacob. "El sentido moderno de la gloria" en *La cultura del Renacimiento en Italia*. Traducción de Ramón de la Serna y Espina. Madrid: EDAF, 2004.

Cardinali, Marco. "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.

Cennini, Cennino. *El libro del arte*. Madrid: Akal, 2006.

Couto, José Bernardo. *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*. Estudio introductorio de Juana Gutiérrez. México: CNCA, 1995.

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

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

Elsner, Jas. "Style". En *Critical Terms for Art History*. Editado por Robert S. Nelson y Richard Shiff. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 2003.

Feliciano, María y Thomas Cummins. "Mudejar Americano: Iberian Cultural Transmission and the Trap of Nineteenth-Century Medieval Reception". En *Wiley-Blackwell Companions to Art History series, A companion to Islamic Art and Architecture*. Editado por Finbarr Barry Flood y Gülru Necipoglu, vol. 2, Wiley-Blackwell, 2017.

Focillon, Henri. *The Life of Forms in Art*. New York: Zone Books, 1992.

Ginzburg, Carlo y Anna Davin, "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method", *History Workshop*, no. 9 (1980): 5-36.

Gombrich, Ernst. *Norma y forma. Estudios sobre arte del Renacimiento 1*. Madrid: Debate, 2000.

Gombrich, Ernst. *Arte e ilusión*. Madrid: Debate, 2003.

Gombrich, Ernst. *Imágenes simbólicas. Estudios sobre arte del Renacimiento*. Madrid: Alianza, 1983.

Gombrich, Ernst. "Sobre la interpretación de la obra de arte. El qué, el por qué y el cómo". Conferencia impartida en la Universidad Complutense de Madrid. RA. *Revista de Arquitectura*, 2003, 5, pp. 13-20. Disponible online: <https://gombrich.co.uk/wp-content/uploads/2011/04/showdoc32.pdf>

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y del arte*. 3 vols. Barcelona: Guadarrama/Punto Omega, 1980.

Historia del arte y estudios de cultura visual. 85 años del Instituto de Investigaciones Estéticas. Coordinado por Pablo Amador y Oscar Flores. México: IIE (UNAM), 2020.

Ingold, Tim. "Materials against Materiality". *Archaeological Dialogues* 14 (1) 2007.

Kornmeier, Uta. "The crisis of Connoisseurship and the Emergence of Radiographic Art Expertise". Sven Dupré y Jenny Boulboulé, *Histories of Conservation and Art History in Modern Europe*, New York/London: Routledge, 2002.

Krieger, Peter. "El ritual de la serpiente. Reflexiones sobre la actualidad de Aby Warburg, en torno a la traducción al español de su libro *Schlangenritual. Ein Reisebericht*". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 88, 2006. Acceso en línea: http://www.analesiie.unam.mx/pdf/88_239-250.pdf

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

Moreno Villa, José. *La escultura colonial mexicana*. México: FCE, 1986.

Pacheco, Francisco. *Arte de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1990.

Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1991.

Erwin Panofsky, *Arquitectura gótica y escolástica*. Buenos Aires: Infinito, 1959.

Revilla, Manuel. *El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal*. México: Secretaría de Fomento, 1893.

Alois Riegl. *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 1980.

Schlosser, Julius von. *La literatura artística: Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Traducido por E. Benítez. Madrid: Cátedra, 1976.

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

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

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

Vasari, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino*. Editado por Guillermo Fernández. 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.

Winckelmann, Johann Joachim. *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Aguilar, 1995. (1764)

Wolfflin, Heinrich. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Traducción del alemán por José Moreno Villa. Madrid: Espasa Calpe, 1952.