

SEMINARIO DE LECTURA DE TEXTOS DE HISTORIA DEL ARTE

Especialización en Historia del Arte
Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM, Unidad Oaxaca

Semestre: 2026-1 (agosto – noviembre de 2025)

Horario: Martes de 17:00 a 20:00 horas

Profesores responsables: Dr. Fernando Berrojalbiz; Dr. Mario Barro Hernández

Introducción: Este seminario tiene como objetivo principal introducir al estudiante en la historiografía del arte mediante la lectura crítica de textos fundamentales. A lo largo de siete bloques temáticos, se abordarán distintos enfoques y momentos clave en la configuración del arte como categoría histórica, social y cultural. A través del análisis comparado de autores clásicos y contemporáneos, se fomentará una comprensión crítica de los conceptos de arte, artista, obra y disciplina, atendiendo a sus transformaciones a lo largo del tiempo y a sus implicaciones ideológicas. El seminario alternará sesiones teóricas con discusiones dirigidas, promoviendo la reflexión colectiva y el diálogo entre perspectivas historiográficas, estéticas, sociológicas y decoloniales.

OBJETIVO:

Ofrecer al alumnado una visión integral y crítica de la Historia del Arte como disciplina, a través de la lectura analítica de textos fundamentales, enfoques metodológicos diversos y el estudio aplicado de obras, tanto desde el canon occidental como desde perspectivas alternativas y contemporáneas.

Objetivos específicos

1. Proporcionar una visión integral de la Historia del Arte como disciplina crítica e historiográfica.
2. Estudiar textos fundacionales y contemporáneos que dan forma a la disciplina, con atención a contextos culturales, metodologías y medios.
3. Desarrollar habilidades de análisis textual, visual y audiovisual aplicadas a obras de arte reales.
4. Fomentar la reflexión crítica sobre los conceptos de arte, artista y obra desde una perspectiva plural.

METODOLOGÍA

- Seminario participativo con discusión semanal de textos.
- Exposiciones orales individuales.
- Análisis visual y audiovisual en clase.
- Desarrollo de un proyecto final: ensayo académico o videoensayo.
- Asesorías y retroalimentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Exposición y participación en clases: 40%
- Proyecto final (ensayo escrito o videoensayo): 60%

Nota: Se entregará un resumen o guión del proyecto final a mitad de semestre para recibir retroalimentación formativa sin calificación.

PROGRAMA

I. Los orígenes del “arte” y la historia del arte

El desarrollo de la disciplina y el canon occidental:
Plinio el Viejo. *Historia natural*, Libro XXXV. En *Textos de historia del arte*, pp. 73–128.

Orígenes del arte rupestre:
Tattersall, Ian. (2006). Becoming Human. *Scientific American*, Vol. 16, N.º 2, pp. 67–73.

Lectura opcional:

Shiner, Larry. (2004). *La invención del arte: Una historia cultural*. Madrid: Cátedra.

II. Análisis de la imagen

Lecturas obligatorias:

Mirzoeff, Nicholas. (2011). *An Introduction to Visual Culture*, capítulo 1: “The Right to Look” (El derecho a mirar). Londres: Routledge.

Cereceda, Verónica. (2010). Semiología de los textiles andinos: Las talegas de Isluga. *Chungara. Revista de Antropología Chilena*, Vol. 42, N.º 1, pp. 181–198.

Lecturas opcionales:
Didi-Huberman, Georges. (2004). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, capítulo 1: “Cuatro trozos de película arrebatados al infierno”. Barcelona: Paidós.

Gombrich, E. H. (2000). *La imagen y el ojo: Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate, pp. 63–104.

III. Estéticas en el arte

Lecturas obligatorias:

Rancière, Jacques. (2004). *El reparto de lo sensible*, fragmento: “Del reparto de lo sensible y de las relaciones que establece entre política y estética”. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Lagrou, Els. (2012). Perspectivismo, animismo y quimeras: Una reflexión sobre el grafismo amerindio como técnica de alteración de la percepción. *Mundo Amazónico*, N.º 3, pp. 95–122.

Lectura opcional:

Michaud, Yves. (2004). *El arte en estado gaseoso*. Barcelona: Paidós. (Fragmento introductorio).

IV. Sociología del arte

Lecturas obligatorias:

Bourdieu, Pierre. (1993). *Elementos para una teoría sociológica de la percepción artística*. En *Sociología y cultura*. México: Grijalbo.

Price, Sally. (1993). *Arte primitivo en tierra civilizada*. México: Siglo XXI Editores. Capítulo 8: “Un caso que viene al caso”, pp. 146–166.

Lectura opcional:

Becker, Howard S. (1982). *Los mundos del arte*, capítulo I: “Mundos de arte y actividad colectiva”. México: Alianza Editorial.

V. Arte y agencia

Lecturas obligatorias:

Benjamin, Walter. (1936). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Itaca.

Gell, Alfred. (2016). *Art and Agency. Una teoría antropológica*. Buenos Aires: SB Editores, pp. 61–102.

Lectura opcional:

Steyerl, Hito. (2009). “In Defense of the Poor Image”. *e-flux journal*, N.º 10.

VI. Arte contemporáneo

Lecturas obligatorias:

Bourriaud, Nicolas. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. (Fragmento).

Escobar, Ticio. (2008). *El mito del arte y el mito del pueblo*. Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados. Capítulo IV: “Cuestiones sobre arte popular”, pp. 145–199.

Lecturas opcionales:

Bishop, Claire. (2012). *Infiernos artificiales: El arte participativo y las políticas del espectador*. Madrid: Akal.

Suckaer, Ingrid. “Arte indígena contemporáneo: Dignidad de la memoria y apertura de cánones”. En *Revista Tierra Adentro*, N.º 185.

VII. Pensamientos decoloniales

Lecturas obligatorias:

Gómez, Pedro Pablo & Mignolo, Walter. (2012). *Estéticas y opción decolonial*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Primera parte: “Lo nuevo y lo decolonial”.

Rivera Cusicanqui, Silvia. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Lectura opcional:

Rolnik, Suely. “Geopolítica del chuleo”.

ESTRUCTURA DEL TEMARIO POR SEMANAS

Semana 1: Los orígenes del “arte” y la historia del arte

Semana 2: Los orígenes del “arte” y la historia del arte

Semana 3: Análisis imagen

Semana 4: Análisis imagen

Semana 5: Estéticas en el arte

Semana 6: Estéticas en el arte

Semana 7: Receso por festivo (16 de septiembre)

Semana 8: Sociología del arte

Semana 9: Sociología del arte

Semana 10: Arte y agencia
Semana 11: Arte y agencia
Semana 12: Arte contemporáneo
Semana 13: Arte contemporáneo
Semana 14: Pensamientos decoloniales
Semana 15: Pensamientos decoloniales
Semana 16: Discusión final

** Nota final: Este programa está diseñado con un espíritu flexible y en mejora continua. Cualquier ajuste necesario (por ejemplo, sustitución de una lectura por disponibilidad, ajuste de fechas por motivos de fuerza mayor) se comunicará anticipadamente.*