

Conceptos básicos de la historia el arte

Dr. Juan Manuel Yáñez García

Objetivo general:

El presente curso busca abordar las problemáticas que el arte ha planteado a lo largo de su historia, para la construcción epistemológica de una ciencia, a través de la conceptualización que han regido su devenir histórico.

Por medio de la discusión y exposición de los conceptos los alumnos abordarán una serie de imágenes relacionadas con el arte oaxaqueño, aplicando los conceptos y metodologías discutidos.

Programa

No.	Sesión	Tema	Objetivo	Bibliografía
1		La construcción de una disciplina	Se prestará el programa y se dialogará sobre los conocimientos previos de los estudiantes en torno a los conceptos de la historia del arte.	
2		Imagen y obra de arte	Se analizarán las características de la imagen icónica de la antigüedad y Edad Media y la construcción de un canon artístico a partir del modelo clásico en el nacimiento de la noción de arte bajo el dictado de reglas de diseño, composición, uso de la luz en la invención artística, y la concepción artística totalizadora de estas reglas hasta el siglo XX.	Hans Belting, Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la historia del arte (España: Akal, 2009)
3		La autonomía del arte	Se presentarán los ejes epistemológicos que han regido a la noción del arte, desde el Renacimiento como categorías	-León Batista Alberti, De la Pintura. -Victor Stoichita, La invención del cuadro. Arte, artífices y

			autorreferenciales en la invención artística.	artificios en los orígenes de la pintura europea (España: Ediciones del Serval, 2000) -Felipe Pereda, Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el Siglo de Oro (España: Marcial Pons, 2017)
4		El artista y la obra	Se debatirá la centralidad del artista en la construcción del arte, como genio creador, a partir de las categorías “científicas” de las matemáticas y la retórica, y su escisión con el trabajo artesanal, así como la permanencia de estas categorías en gran parte de la historiografía y se discutirán las estrategias contemporáneas de los artesanos para legitimarse dentro de sistema artístico.	-Giorgio Vasari, Vidas de los excelentes pintores, escultores y arquitectos. -Michael Baxandall, Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros (España: Hermann Blume, 1989)
5		Las escuelas artísticas	Se analizarán las construcciones de las escuelas con un sentido de identidad cultural poniendo énfasis en la tradición italiana y en contraposición a la individualidad.	-Joachim Winckelmann, Historia del arte de la Antigüedad. -Keith Moxey, Teoría, Práctica y persuasión (España: Ediciones del Serval, 2004)
6		Las escuelas artísticas	los temas descriptivos.	Sveltana Alpers, El arte de describir (España: Hermann blume, 1987)
7		La composición como sistema narrativo y alegórico	Se explicarán los dispositivos de la pintura humanística para la narración y la exposición de argumentos por medio de imágenes, reseñando brevemente la tradición de estudios acerca de la alegoría y los debates alrededor del ut pictura poesis.	-Gotthold Ephraim Lessing, Laocoonte o los límites de la pintura y la poesía. -Mario Praz, Mnemosyne, el paralismo entre la literatura y las artes visuales.
8		Símbolos, signos y lenguaje		

9		La composición como discurso sobre las formas y las teorías de la percepción	Se explicará la “composición” como discurso sobre el equilibrio, la armonía y el análisis de las formas desde Alberti a Wölfflin, como una forma de comprender el proceso de construcción “científica” del arte a partir de estudio de los estilos individuales, nacionales y de época.	Wölfflin, Conceptos fundamentales de la Historia del arte,
10		Iconografía	Se explicarán las propuestas de la escuela de Aby Warburg para el análisis de los signos y sistemas visuales, haciendo notar las diferencias entre los distintos autores y señalando la frecuente formulación de metodologías y manuales.	Aby Warburg, El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo (España: Alianza, 2005)
11		Iconografía	Se hará un repaso a los estudios iconográficos de Panofsky de manera crítica a partir de Keith Moxey	-Keith Moxey, Teoría, Práctica y persuasión (España: Ediciones del Serval, 2004)
12		Canon, género e identidades	En esta sesión se analizarán formas recientes de historia social del arte que fundamental una crítica de las divisiones de género, aunque en una compleja y conflictiva interacción con la noción de “canon” en la cultura occidental.	-Keith Moxey, Teoría, Práctica y persuasión (España: Ediciones del Serval, 2004)
13		Cultura visual		-Keith Moxey, Teoría, Práctica y persuasión (España: Ediciones del Serval, 2004)

Evaluación

Cada estudiante realizará un ensayo final donde se aplicarán algunos de los conceptos abordados en clase con un valor de 50 %

La participación en clase tendrá un valor de 30 %

Las entrega de actividades solicitadas tendrá un valor de 20%