

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2019-1**

Nombre del profesor (es):
Dra. Patricia Díaz Cayeros
Título de la actividad académica:
Repensar el ornamento y lo ornamental. Historiografía e historias, objetos, motivos y relaciones.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves 10-12
Cupo máximo del grupo
15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Identificar, definir, emplear, valorar o evadir y rechazar aquello que se entiende por “ornamental” es son problemas que han acompañado el desarrollo de la disciplina de historia del arte y la producción misma de objetos culturales. Las problemáticas de la categoría de lo ornamental siguen siendo analizadas desde distintos ámbitos académicos. Este curso tiene el propósito de repensar la relevancia del estudio del ornamento para la historia de la disciplina de historia del arte y para la comprensión puntual de obras de arte, imágenes con significación cultural y objetos de culto de diferentes geografías y temporalidades. Ya sea como objeto de estudio o como metodología de análisis, se verá la riqueza metodológica y teórica que esta categoría que mantenido en el ámbito académico y para el análisis puntual de obras, a pesar de la provocativa aseveración que a principios del siglo XX hiciera el arquitecto vienes Adolf Loos al declarar que el ornamento era un crimen o una tradición artística superficial que no podía ser tolerada por la vida moderna.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
A partir de una selección de lecturas y de obras o imágenes puntuales, este curso tiene el objetivo de analizar críticamente los textos y preguntarse por su utilidad y relevancia para la comprensión de la categoría de lo ornamental y el análisis de obras puntuales de diferentes geografías y momentos históricos. “No hay tribu o cultura que carezca de una tradición de ornamentación” y “El rechazo deliberado de la profusión ornamental ha sido siempre un signo de influencia clásica”, recordará Ernst Gombrich en 1979. Asimismo, el curso tiene el objetivo de acercarse a la producción de escritos producidos a partir de mediados del siglo XVIII para distinguir a un conjunto de artes que fueron excluidas de las categorías de las Bellas Artes pero que tenían propiedades artísticas propias y que dependiendo del periodo y país fueron denominadas “artes decorativas”, “aplicadas”, “menores” o “industriales”. Finalmente, habrá una selección de textos que se acerquen al tema para abordar problemáticas puntuales, tales como el “estilo” como metodología de análisis y el “arte mudéjar” en España y América.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Trabajo final: 80%

Asistencia y participación en clase 20%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

1. Clase Introductoria. El fenómeno de ornamentar o decorar y sus productos: tema clásico de la historiografía e historia del arte.
2. Definiciones de conceptos. Ornamento como sustantivo, verbo y adjetivo. Ornamento como historias, motivos, objetos, modelos, transmisiones, migración, relaciones, mediación u orden.
3. La oratoria clásica. El dilema moral. El ornamento y la Edad Media. La polémica entre el abad Suger y san Bernardo de Claraval. Orden, destreza, materia, honor, homenaje, culto y valor. 2 sesiones.
4. El ornamento entre el diseño y el signo o símbolo. Ambigüedad vegetal, animal y no-figurativa y su poder. El grutesco y el entrelazo. Los límites y el marco.
5. Escritos sobre teoría del arte decorativo. Siglos XVIII- XX. 2 sesiones.
6. Materialidad, economía y lujo. Las leyes suntuarias en España y Nueva España.
7. El poder del ornamento. Figuración y no-figuración. Diseño, simbolismo, uso, funcionalidad y ambigüedad. Abstracción y naturaleza. Velar y mostrar. 2 sesiones.
8. Siglo XIX. Estudios sistemáticos/teorías hacia el ornamento, materialismo e historia del ornamento. Mitos e identidades en torno a la ornamentación y el arte islámico. Estilo histórico e identidad nacional. Estilo e historia del arte. Arte mudéjar. 2 sesiones.
9. El siglo XX. La supuesta muerte del ornamento.
10. La vuelta del ornamento en los estudios académicos.
11. Ornamento en la historiografía del arte novohispano. Identidad nacional y metodología de análisis.
12. Estudios de obras puntuales y presentación de trabajos.

Bibliografía mínima

Barasch, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann* (Madrid: Alianza editorial, 1991)

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

Bonne, Jean-Claude. "Les ornements de l'histoire (a propos de l'ivoire carolingien de Saint Remi)", en *Annales Histoire, Sciences Sociales*, vol. LI, num. 1 enero-febrero, 1996, 2000.

Camille, Michael. *Image on the Edge. The Margins of Medieval Art* (Londres: Reaktion Books, 1992)

Conrad, Rudolph, *The 'Things of Greater Importance': Bernard of Clairvaux's Apologia and the Medieval Attitude Toward Art*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1990.

Elbern, V.H, "Arte aniconica" en *Enciclopedia dell'arte medievale*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991.

Frank, Isabelle (ed.), *The Theory of Decorative Art. An Anthology of European & American Writings, 1750-1940* (New Haven/Londres: Yale University, 2000)

Feliciano, Maria y Thomas Cummins, "Mudejar Americano: Iberian Cultural Transmission and the Trap of Nineteenth-Century Medieval Reception" en *A companion to Islamic Art and Architecture* (Wiley-Blackwell, 2017).

Gammoni, Dario. *Potential images. Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art* (Londres: Reaktion Books, 2002)

Gell, Alfred. *Art and Agency. An Anthropological Theory* (Oxford, Clarendon Press, 1998)

Gombrich, Ernst. *The Sense of Order. A Study in the psychology of decorative Art* (Londres: Phaidon, 1979)

Grabar, Oleg. *The Mediation of Ornament* (New Haven: Princeton University Press, 1992)

Gruber, Alain (ed.), *The History of Decorative Art. The Renaissance and Mannerism in Europe* (Nueva York/Londres/Paris: Abbeville Press, 1994)

Necipoglu, Gülru y Alina Payne. *Histories of Ornament. From Global to Local* (New Jersey: Princeton University Press, 2016)

Panofsky, Erwin. *El Abad Suger: Sobre la abadía de Saint-Denis y sus tesoros artísticos* (Madrid: Cátedra, 2004)

Riegl, Alois. *Problems of Style. Foundations for a History of Ornament* (New Jersey: Princeton University Press, 1992)

Summers. "Form', Nineteenth-Century Metaphysics, and the Problem of Art Historical Description", *Critical Inquiry*. Vol. 15, num. 2, Invierno, 1989.

Trilling, James. *Ornament. A Modern Perspective* (Canada: University of Washington Press, 2003)