

Lecturas clásicas de Historia del Arte.

Sem 2019-1 Posgrado en Historia del Arte FFyL-UNAM

Dra. Deborah Dorotinsky

El propósito de este curso es acercar a los alumnos a una selección de textos clásicos en la historia del arte, que le permitan apreciar las diferentes construcciones del “arte” como objeto de estudio y de la disciplina como producción de conocimiento, crítica y reflexión sobre su objeto y su quehacer. El curso está organizado a través de tres núcleos temáticos relativamente independientes uno de otro, por lo que no se sigue una línea cronológica estricta. Los temas que trataremos serán: la relación entre textos e imágenes, el problema del estilo y el contenido, y la historia social del arte en la que se destaca un acercamiento a la historia feminista del arte. Estos núcleos temáticos y teóricos permitirán al alumno identificar y abordar algunos de los problemas que recorren la literatura de la disciplina, y que han mantenido una vigencia en las discusiones contemporáneas.

El curso se llevará a cabo a manera de seminario lo cual implica que los alumnos deberán hacerse responsables de la presentación crítica de las lecturas seleccionadas. Habrá una persona responsable de las lecturas por clase, que deberá preparar el material por escrito y con antelación para leer o presentar su análisis en clase (media hora mínimo) y promover la discusión en grupo de los textos. Todos los alumnos deberán realizar controles de lectura que cargarán en la plataforma de EDMODO antes de cada sesión (ver lineamientos).

El curso se evaluará a partir de la participación en clase (30%), los controles de lectura (10%) y la entrega de un trabajo final donde se discuta alguno de los temas que abordamos en las lecturas del semestre, aplicados al apartado historiográfico de la tesis o ensayo académico de graduación, si ya hay tema de la misma =(60%).

Es necesario asistir a las discusiones por lo que **para recibir evaluación habrá que contar con el 80% de asistencia.**

La mayoría de las lecturas están en castellano y estarán disponibles en PDF pero hay otras que requieren que acudan a la Biblioteca para no perder las destrezas de la búsqueda en la misma. Las pocas lecturas en inglés son aquellas de las que a la fecha no hay traducción. Es posible que hagamos cambios en algunas lecturas.

Núcleos temáticos

1.-La relación imagen/texto Sentando las bases de la tradición: clases 1-5

Lecturas obligatorias

Clase 2

*Plinio *Textos de Historia del Arte*, edición de Esperanza Torrego, Madrid, La balsa de la Medusa, 13 Clásicos, col. Dirigida por Valeriano Bozal, 1987 (IIE N5300 P65) pp.78-100

*Giorgio Vasari-*Las vidas*-la mejor versión en castellano es la editada por Luciano Bellosi y Aldo Rossi con la presentación de Giovanni Previtali, Madrid, Cátedra (Col. Grandes Temas), 2ª ed. 2002 (IIE N6922 V38 2002) Presentación y nota bibliográfica (pp.9-21); Proemio a las *Vidas* (pp.93-103); proemio a la tercera parte de las *Vidas* (pp.465-469) capítulo sobre Miguel Ángel Buonarroti (pp.745-772). OJO hay otras traducciones y ediciones que NO incluyen los proemios. Esta es la versión que se dejará en XEROX.

Clase 3

*Leonardo Da Vinci- *Tratado de la Pintura el parangón y la teoría de las Artes hermanas.* Versión castellana de Mario Pittaluga, Buenos aires, Editorial Losada, 1954 (IIE-N1130 L53 1954); pp.3-35.

*Michael Ann Holly, *Past Looking. Historical Imagination and the rethoric of the image*, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 1996, Capítulo 1, *Telling a Picture.* Pág. 1-28. (IIE N71 H65)

Clase 4

*Johann Joachim Winckelmann *De la belleza en el arte clásico. Selección de estudios y cartas*, trad. y prólogo Juan A. Ortega y Medina, México IIE-UNAM, 1959 (IIE: N5630 W553): leer prólogo pp.9-51 y “Advertencias sobre la manera de contemplar el arte antiguo (1759)” pp.113-123 y de la 213-241.

*G. E. Lessing *Laocoonte*, México, UNAM, 1960, introducción de Justino Fernández, trad. Amalia Raggio. (IIE: N64 L4618, 1960) páginas por seleccionar.

Clase 5

4*Michael Baxandall *Modelos de Intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, España, Hermann Blume, 1989: COMPLETO

Lecturas recomendadas:

-Rensselaer W. Lee *Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1982.

-Svetlana Alpers- “Ekphrasis and Aesthetic attitude in Vasari’s *Lives*” *Journal of the Warburg and Courland Institutes*, 23 (1960); pp.190-215. (revista en biblioteca IIE)

-Omar Calabrese, *El lenguaje del arte*, Barcelona, Buenos Aires, México, Ediciones Paidós, 1987; Cap.1 “La crítica artística presemiótica” pp.9-73.

-Mario Praz, *Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales*, Madrid, Taurus, c.1979 (IIE PN53 P7318)

-Nigel Spivey *Understanding Greek Sculpture. Ancient meanings, modern readings.*, Londres, Thames and Hudson, 1996.

-J.T.W. Mitchell, *Iconology. Image, text, ideology*, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1986. (en especial pp.40-52 y 95-115. Sobre el Laocoonte de Lessing).

-Peter Wagner, *Reading Iconotexts. From Swift to the French Revolution*, London, Reaktion Books, 1995.

-VVAA. “Writing (and) the History of Art”, *The Art Bulletin*, sept. 1996, Vol. LXXVIII, No.3 (revista en biblo. IIE.)

-Donald Preziosi (ed.) *The Art of Art History: A critical Anthology*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

-Manuel G. Revilla, *Obras*, México, Agüeros, 1908 (Biblioteca de autores mexicanos # 60) tomo 1 biografías de artistas (leer la de Pelegrín Clavé), biblioteca IIE PQ7297.R37 A17

2.-El problema del Estilo: forma y significado :clases 6-10

Clase 6

*Alois Riegl, *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980 (1era ed. Berlín, 1893) Introducción y cap. 1; pp.1-57.

Meyer Shapiro *Estilo*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1962. (COMPLETO)

Clase 7

*Heinrich Wölfflin *Principios de la Historia del Arte* (introducción)

*

Clase 8

Erwin Panofsky :

*“«Renacimiento»: ¿autodefinición o autoengaño?” en *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*, versión española de María Luisa Balseiro, Madrid, Alianza editorial, 1975 (IIE N6370 P4) pp.31-81

*E.H. Gombrich *Arte e Ilusión*, “VI La imagen en las nubes” (pág. 154-169) y VII. Condiciones de la Ilusión” (pág. 170-203).

*Svetlana Alpers *El Arte de Describir. El Arte Holandés en el siglo XVII* ,Madrid, Hermann Blume 1987, Prefacio e Introducción.págs. 15-31

clase 9

Keith Moxey “La creación del genio” en *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, España, Ediciones del Serbal, 2004; pp.35-60.

Clase 10

Mieke Bal and Norman Bryson “Semiotics and Art History: a discusión of Context and Senders”, *Art Bulletin*, 73no.2 June 1991 College Art Association (CAA).

Norman Bryson, *Looking at the Overlooked. Four essays on still life Painting*, Londond, Reaktion Books, 1990, cap. 1 *Xenia*, pág. 1759.

Presentación Proyectos de trabajo final

Lecturas recomendadas:

* Erwin Panofsky *Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos*, España, Paidós, 2000.

-“La Historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la historia de los estilos” en *El Significado en las artes visuales*, Versión castellana de Nicanor Ancochea, Madrid, Alianza Forma, 1979 (reimpresión de 1995) (IIE N7445 P225) pp.77-130.

-Norman Bryson *Tradición y deseo. De David a Delacroix*, Madrid, Akal, 2002.

-Rita Eder, “Modernismo, modernidad, modernización: piezas para armar una historiografía del nacionalismo cultural mexicano” en Rita Eder (coord.) *El arte en México: Autores, temas, problemas*, México, CONACULTA/Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Fondo de Cultura Económica, 2001.

-Donald Preziosi (ed.) *The Art of Art History: A critical Anthology*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

-Gottfried Semper, *Style in the Technical and Techtonic arts; or Practical aesthetics. “Prolegomena”* L.A., Getty Publications 2004 (original Frankfurt 1860 y Munich 1863)

-Meyer Shapiro *Estilo*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1962.

3.- El género como dimensión en la Historia del Arte: clases 11-15

10Clase 11

La historia social del arte y las Nuevas Historias del arte

T.J. Clark, *Imagen del Pueblo, Gustave Courbet y la Revolución de 1848*, Barcelona, G. Gili, 1981. Prefacio pp.7-32.

Clase 12

*Linda Nochlin "Why have there been no great woman artists" (1971)-en Nochlin *Woman, Art, and Power and other Essays*, N.Y. Harper and Row, Publishers, 1988; pp.143-178. O en castellano en Karen Cordero e Inda Sáenz (comps) *Crítica Feminista en la Teoría e Historia del Arte*, México, UNAM-PUEG, UIA, 2007.

Clase 13

*Norma Broude y Mary D. Garrard (eds.) *Feminism and Art History. Questioning the Litany* "Introduction: Feminism and Art History" , pp.1-17 y el texto de Mary D. Garrard sobre Artemisia Gentileschi.

Clase 14

*Postcolonialidad y feminismo

Linda Nochlin, "The Imaginary Orient" en Kimberly N. Pinder, Ed. *Race-ing Art History. Critical Readings in Race and Art History*, New Cork and London, Routledge2002, págs. 69-86.

Clase 15

*Hans Belting, *Likeness and Presence. A History of the Image Befote the era of Art*, Chicago and LONDON, The University of Chicago Press, págs.xxi-29.

Trabajos finales y/o examen

Lecturas recomendadas:

Angélica Velásquez Guadarrama "Clase y género en la pintura costumbrista, 1865-1899" en Stacie G. Widdifield (coord.) *Hacia otra historia del arte en México. La amplitud del modernismo y la modernidad (1861-1920)*, Tomo II, México, CONACULTA 2004.

Víctor Manuel Macías-González "Apuntes sobre la construcción de la masculinidad a través de la iconografía artística porfiriana, 1861-1916" en Stacie G. Widdifield (coord.) *Hacia otra historia del arte en México. La amplitud del modernismo y la modernidad (1861-1920)*, Tomo II, México, CONACULTA 2004.

Julia Tuñón, *Mujeres en México. Recordando una Historia* Conaculta/INAH (es una versión revisada y aumentada de la que publicó Planeta *Mujeres en México; una historia olvidada*) 1a. Ed 1997, 1a. Reimp. 2004.

Enriqueta Tuñón, *¡Por fin...ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México, 1935-1953*, México, INAH-CONACULTA,2002.

Griselda Pollock -"Historia y Política. ¿Puede la Historia del Arte Sobrevivir al feminismo" en <http://www.estudiosonline.net/texts/pollock.htm> (consultado 1 Agosto 2006) Publicado originalmente en *Feminisme, art et histoire de l'art*. Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris. Espaces de l'art, Yves Michaud (ed). Traducido por Ana Navarrete.

Germaine Greer, *The Obstacle Race. The fortunes of woman painters and their work*, New Cork, Farrar, Straus Giroux, 1979.

Norma Broude y Mary D. Garrard (eds.) *Feminism and Art History. Questioning the Litany*, N.Y., Icon Editions, 1982.

Norma Broude y Mary D. Garrard (eds.) *The Expanding Discourse. Feminism and Art History*, N.Y., Icon Editions, 1992.

Linda Nochlin, *Woman, Art, and Power and other Essays*, N.Y. Harper and Row, Publishers, 1988.

Linda Nochlin, *The politics of vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society*, Colorado?, West View Press, Icon Editions, 1989.

Griselda Pollock (ed.) *Generations and Geographies in the visual arts. Feminist Readings.*, London, Routledge, 1996.

Bram Dijkstra, *Ídolos de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo*, España, Debate, 1994 (trad. del original de 1986 por Vicente Campos González).

Nancy G. Heller *Women artists. An illustrated History.*, tercera ed., N.Y., London, Paris, Abbeville Press, 1997 (lo que vale la pena son las ilustraciones, los textos son regulares).

Ver índices de las revistas:

- **October** (*October*-Journal published by MIT Press, Mass. USA, No.71 Winter 1995 A,A.V.V. *Feminist Issues*.)

-**Representation** (U. Of California). (el #25 de 1989, *Engendering Art*, está dedicado al tema; Jaqueline Lichtenstein "Making up Representation: The risks of Feminity" *Representation* No.20, Fall 1987,)

-**Debate Feminista** (Marta Lamas "Cuerpo: diferencia sexual y género" año 5, Vol. 10, septiembre 1994.)

Entrega trabajos finales semana 15

Controles de lectura:

La extensión de los controles de lectura es de 2 cuartillas (1800 caracteres con espacio, por cuartilla, Times New Roman 12, espacio y medio) NO SE RECIBIRAN CONTROLES QUE EXCEDAN ESTA EXTENSION ni controles extemporáneos. Los controles se marcan como entregados y no se califican. Se corregirán únicamente uno o dos controles en el semestre por alumno, y se discutirán en entrevistas.

Objetivo Ejercer capacidad analítica y sintética. Identificar el estilo propio de escritura. Por lo que te pido NO COPIAR DEL TEXTO LEIDO sino parafrasear, es decir, redactar en sus propias palabras.

Formato textos corridos en rara ocasión se puede aceptar un mapa mental.

Trabajo Final. Lineamientos generales.

Objetivo. El objetivo del trabajo final es evidenciar el conocimiento adquirido a través de las lecturas de los diferentes núcleos temático y las discusiones en clase. Se trata de discutir las nociones fundamentales de los autores y lecturas y aplicarlo: Al análisis de un ejemplo concreto (o problema historiográfico) de entre los tres núcleos temáticos.

Metodología. Cada ensayo deberá contener:

1. Una introducción donde se expresa con claridad la hipótesis de trabajo (la idea que quieres probar o demostrar).
2. Un marco teórico donde se analizan los conceptos básicos y se exponen con claridad y en orden. (de preferencia tomados de las lecturas obligatorias y otras lecturas complementarias)
3. Un marco práctico donde se expone el problema y se discute.
4. Aparato crítico (notas a pie de página citadas adecuadamente y que sean de relevancia para el tema que estás argumentando y discutiendo)
5. Conclusiones (donde se demuestre, o no, tu hipótesis de trabajo). De preferencia ésta debe deducirse de los apartados teórico y práctico.
6. Bibliografía.

Extensión El trabajo debe tener entre 15-20 cuartillas (1800 palabras con espacios por cuartilla, letra Times New Roman, 12, **doble espacio**). Te recomiendo que evites perder espacio de texto en “echar rolo” y te concentres en abordar el asunto que vas a tratar de la manera más puntual. **Se califica contenido**, no extensión. **A evaluar:**

1. Estructura conceptual del ensayo
2. Argumento
3. Aparato crítico
4. Cuidado académico de la entrega
5. Puntualidad.

Rúbrica de evaluación del trabajo final

Área de trabajo a evaluar	Desarrollo el trabajo Con excelencia	Desarrollo bueno Del trabajo	Desarrollo mínimo del trabajo	Desarrollo insuficiente del trabajo
Estructura conceptual del ensayo	Se planteó una estructura conceptual completa: presentación, argumentación discusión y desarrollo, conclusiones, comentario adecuado del tema, bibliografía final (20 pts.)	Se planteo una estructura conceptual que carece de alguno de los siguientes aspectos: presentación, argumentación discusión y desarrollo, conclusiones, comentario adecuado del tema, bibliografía final (15 pts.)	Se planteó una estructura conceptual incompleta, en la que sólo se presentan dos de los siguientes aspectos: presentación, argumentación discusión y desarrollo, conclusiones, comentario adecuado del tema, bibliografía (10 pts)	Se planteó una estructura conceptual deficiente a partir de sólo uno de los aspectos: presentación, argumentación discusión y desarrollo, conclusiones, comentario adecuado del tema, bibliografía (5 pts)
Argumento del ensayo	El argumento no sólo es pertinente al tema del ensayo y se desarrolla lógica y creativamente, sino que sugiere varias rutas de discusión en torno al tema (20 pts.)	El argumento es pertinente al tema del ensayo y se desarrolla lógicamente. (15 pts)	El argumento no es lógico o no se desarrolla lógicamente el tema del ensayo. (10 pts)	El argumento no tiene que ver con el tema del ensayo y/o no se desarrolla lógicamente. (5 pts)
Aparato Crítico	El ensayo incluye un aparato crítico bien realizado y relevante/sobresaliente para el tema objeto del trabajo. (citas, formatos de fuentes bibliográficas y hemerográficas a pie de página y bibliografía) No	El ensayo incluye un aparato crítico correcto para el tema objeto del trabajo. (citas, formatos de fuentes bibliográficas y hemerográficas a pie de página y	El ensayo incluye un aparato crítico deficiente (citas, formatos de fuentes bibliográficas y hemerográficas a pie de página y bibliografía) No	El ensayo no incluye el aparato crítico. (citas, formatos de fuentes bibliográficas y hemerográficas a pie de página y bibliografía). No

	hay errores garrafales de ortografía La ortografía y la redacción son descuidadas (20 pts.)	bibliografía) La ortografía y la redacción son descuidadas (15 pts.)	hay errores garrafales de ortografía (10 pts.)	se revisó ni corrigió ortografía(0 pts.)
Fundamentación y cuidado académico de la entrega	El ensayo incluye diferentes puntos de vista sobre el tema que se discute por lo que se argumenta clara y adecuadamente. La ortografía y la redacción son cuidadas(20 pts.)	El ensayo falla en alguno El ensayo incluye diferentes puntos de vista sobre el tema que se discute por lo que se argumenta clara y adecuadamente. No hay errores garrafales de ortografía (15 pts.)	El ensayo no presenta más que un punto de vista sobre el tema que se discute por lo que la argumentación es pobre. (10 pts)	No se presentan puntos de vista claros y se omite una perspectiva concreta. (5 pts)
Puntualidad	La entrega se realizó respetando tiempos y lineamientos de entrega. No se negoció la entrega con el profesor. (20pts.)	La entrega se realizó respetando tiempos y lineamientos de entrega. No se negoció la entrega con el profesor. (20pts.)	La entrega fue tardía y/o no respetó los lineamientos de entrega. Se negoció una entrega tardía. (10 pts)	No se entregó el ensayo. (0 pts)