Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-2

Nombre de la profesora:
Dra. Mónica Pulido Echeveste
Título de la actividad académica:
De Narciso a Pigmalión: la imagen como re(presentación)
Horario:
Viernes de 10 a 13 hrs, ENES Morelia.
Cupo máximo del grupo:
15
Planteamiento:
Tras las nociones de imagen y objeto que animan los mitos de Narciso y Pigmalión subyace una tensión entre los conceptos de presencia y representación. Estas dos formas de entender la naturaleza de las obras puede ser rastreada desde la tradición platónica de la mímesis hasta las bases teóricas del arte moderno. El curso plantea la problematización de estas dos tradiciones y su relación con los conceptos de eikon, eidolon, mimesis, semejanza y simulacro por medio del análisis de estudios de caso de distintas temporalidades.
Objetivos:
Discutir los conceptos de imagen y objeto en su doble naturaleza, como presencias y representaciones. Problematizar casos específicos y rastrear la tradición Realizar lecturas críticas y construir argumentaciones sólidas para el análisis de las obras elegidas.
Asistencia:
80% de asistencia para derecho a evaluación.

Mecanismo de evaluación:
20% Participación y discusión semanal de los textos. 20% Presentación de proyecto 60% Ensayo final

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

I. Eikon y eidolon: la tradición griega y la doble naturaleza de la imagen (sesión 1-2)

Selección de fragmentos del "Sofista" de Platón.

Jean Pierre Vernant, "La categoría psicológica del doble" en *Mito y pensamiento en la Grecia antigua* (Barcelona: Austral, 2017), 302-316.

Moshe Barasch, *Icon: Studies in the History of an Idea* (New York: New York University Press, 1992).

II. La presencia de la ausencia: las imágenes de los difuntos (sesión 3-4)

Hans Belting, "Imagen y muerte. La representación corporal en culturas tempranas (con un epílogo sobre la fotografía", en *Antropología de la imagen*, 177-232.

Hans Belting. "La imagen del cuerpo como imagen del ser humano. Una representación en crisis" en Antropología de la imagen (Buenos Aires: Katz, 2007).

Peter Brown, "Praesentia" y "Potentia" (en *The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity* (Chicago: University of Chicago Press, cap. V. 86-105 y cap. VI. 106-127.

III. El Dios en la imagen: la (re)presentación de lo irrepresentable (sesión 5-6)

Moshe Barash, "The Biblical Prohibition of Images" y "Resemblance: The Internal Development of the Concept", *en Icon: Studies in the History of an Idea* (New York: New York University Press, 1992).

David Freedberg, "La consagración de la imagen", "El mito del aniconismo", en *El poder de las imágenes* (Madrid: Cátedra, 1992),

Moshe Barash, "Edad Media", en *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann* (Madrid, Alianza Forma, 1991).

Michael Camille, *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval* (Madrid: Akal, 1989), 5-89.

IV. La imagen-objeto: el valor de lo tactil (sesión 7-8)

Jerome Baschet, "L'image object" en *L'iconographie médiévale* (Paris: Gallimard, 2008), 25-64.

Caroline Walker Bynum, "The Power of Objects", en *Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe* (Brooklyn: Zone Books, 2011), 125-176.

Jaqueline E. Jung, "The Tactile and the Visionary: Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious Imagination" en Colum Hourihane (ed.), *Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in Medieval Art and History* (Princeton: Index of Christan Art, 2010), 203-240.

Christiane Klapisch-Zuber, "Holly Dolls: Play and Piety in Florence in the Quattrocento", *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy* (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 310-329.

V. La figuración renacentista (sesión 9-10)

Gerhard Wolf, "Los orígenes de la pintura" en *Las Tretas de lo visible* (Buenos Aires: CAIA, 2007), 77-108.

Hans Belting, "La percepción como conocimiento. La transformación de la teoría de la visión en teoría de la imagen" en *Florencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre oriente y occidente* (Madrid: Akal, 2012), 107-136.

Christopher Wood, *Forgery, Replica, Fiction. Temporalities of German Renaissance Art* (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

Hans Belting, "Escudo y retrato" en *Antropología de la imagen* (Buenos Aires: Katz, 2007), 143-176.

Aby Warburg, "El arte del retrato y la burguesía florentina", en *El Renacimiento del Paganismo.* Madrid: Alianza, 2005.

Felipe Pereda, *Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el Siglo de Oro* (Madrid: Marcial Pons, 2017).

Javier Portus, "Retrato, humilidad y santidad en el Siglo de Oro" en *Revista de Dialectología y Tradiciones populares* (Madrid, LVI, I, 1999).

VI. Naturalismo extremo (sesión 11-12)

Svetlana Alpers, "Ut pictura ita visio", en *El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII* (Hermann Blume, 1987), 62-117.

Le Brun y Dubos. Moshe Barasch. *Modern Theories of Art 1. From Winckelmann to Baudelaire* (New York, New York University Press, 1990), 16-36.

Michael Baxandall, *Las sombras y el Siglo de las Luces* (Madrid, La balsa de la Medusa: 1997), 127-151.
Marjorie Trusted, "Introduction. I: Failures as Works of Art? British Attitudes to Spanish Sculpture and the Formation of the Collaction", Spanish Sculpture,

VII. La disolución del canon (sesión 13-14)

Moshe Barasch. *Modern Theories of Art 1. From Winckelmann to Baudelaire* (New York, New York University Press, 1990), 16-36.
Arte abstracto. Rosalind Krauss. "Reticulas", en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos* (Madrid: Alianza, 2015), 58-71.
Michael Camille, "Simulacrum", en *Critical Terms for Art History* (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 31-44.

VIII. Tras la agencia de las imágenes (sesión 15-16)

Alfred Gell, *Arte y agencia. Una teoría antropológica* (Buenos Aires: Sb, 2016), 31-42**.**
Bruno Latour, "Tercera fuente de incertidumbre: los objetos también tienen capacidad de agencia" en *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red* (Buenos Aires: Manantial, 2008), 95-127.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Alpers, Svetlana. *El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII.* Hermann Blume, 1987.
Barasch, Moshe. *Modern Theories of Art 1. From Winckelmann to Baudelaire.* New York, New York University Press, 1990.
———. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann.* Madrid, Alianza Forma, 1991.
———. *Icon: Studies in the History of an Idea.* New York: New York University Press, 1992.
Baschet, Jerome. *L'iconographie médiévale.* Paris: Gallimard, 2008.
Baxandall, Michael. *Las sombras y el Siglo de las Luces.* Madrid, La balsa de la Medusa: 1997.
Belting, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz, 2007.
———. *Florencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre oriente y occidente.* Madrid: Akal, 2012.
Brown, Peter. *The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity.* Chicago: University of Chicago Press, 1982.
Camille, Michael. *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval.* Madrid: Akal, 1989.
———. *Critical Terms for Art History.* Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Freedberg, David. *El poder de las imágenes.* Madrid: Cátedra, 1992.
Gell, Alfred. *Arte y agencia. Una teoría antropológica.* Buenos Aires: Sb, 2016.
Jung, Jaqueline E. "The Tactile and the Visionary: Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious Imagination" en Colum Hourihane (ed.), *Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in Medieval Art and History.* Princeton: Index of Christian Art, 2010.
Klapisch-Zuber, Christiane. "Holly Dolls: Play and Piety in Florence in the Quattrocento", *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy.* Chicago: University of Chicago Press, 1985.
Krauss, Rosalind. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos.* Madrid: Alianza, 2015.
Latour, Bruno. *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red.* Buenos Aires: Manantial, 2008.
Pereda, Felipe. *Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el Siglo de Oro.* Madrid: Marcial Pons, 2017.
Portus, Javier. "Retrato, humilidad y santidad en el Siglo de Oro" en *Revista de Dialectología y Tradiciones populares* LVI, I, (1999).
Vernant, Jean Pierre. *Mito y pensamiento en la Grecia antigua.* Barcelona: Austral, 2017.
Walker Bynum, Caroline. *Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe.* Brooklyn: Zone Books, 2011.
———. *Dissimilar Similitudes. Devotional Objects in Late Medieval Europe*. Brooklyn: Zone Books, 2020.
Warburg, Aby. *El Renacimiento del Paganismo.* Madrid: Alianza, 2005.
Wolf, Gerhard. "Los orígenes de la pintura" en *Las Tretas de lo visible.* Buenos Aires: CAIA, 2001.
Wood, Christopher. *Forgery, Replica, Fiction. Temporalities of German Renaissance Art.* Chicago: University of Chicago Press, 1992.