

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ARTE

SÍLABO: HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE

I. DATOS GENERALES

Semestre Lectivo:	2016-11
Duración:	16 semanas
Horas de clase semanal:	04 horas
Número de créditos:	4.0
Profesora responsable:	Sofía Pachas Maceda

II. SUMILLA

El curso propone familiarizar al alumno en algunas de las principales perspectivas teóricas y metodológicas de la tradición historiográfica de la historia del arte.

III. OBJETIVOS

El alumno al finalizar el curso será capaz de reconocer críticamente y reflexionar sobre la utilidad de algunas de las propuestas metodológicas y su posible aplicación en futuros trabajos personales.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La presente asignatura será tratada de manera secuencial a través de textos seleccionados, los mismos que serán comentados y discutidos en clase. Asimismo, se utilizará proyector multimedia y videos para contextualizar los temas.

V. EVALUACIÓN

La evaluación académica se realizará a través de:

- a) Dos controles de lectura. (25%)
- b) Una exposición individual. (25%)
- c) Un trabajo de investigación (25%)
- d) Un examen escrito al finalizar el semestre (25%)

El alumno tendrá derecho a un examen sustitutorio en el caso de la evaluación final, no así en el caso de la exposición oral.

En el caso de los controles de lectura no hay sustitutorio. El alumno que no asistiera el día programado para el control podrá rendirlo al finalizar el curso pero sobre la nota de 15.

VI. CONTENIDO TEMÁTICO

Primera unidad

1° Presentación del curso.

¿Qué es historiografía del arte?

Texto: “La imagen y el espejo: la historiografía peruana 1910-1986” de Alberto Flores Galindo.

2° Las ciencias humanas y la historia del arte

Textos: Introducción y Concepto. En *Conceptos viajeros en las humanidades* de Bal.

“Historia del arte y culturas” de Gerardo Mosquera. En *Los discursos sobre el arte*.

Segunda unidad

3° El método de las vidas y el nacimiento de la historiografía moderna

Textos: La vida del artista. En *El Romanticismo* de Hugh Honour.

Un académico a contracorriente. Carlos Baca Flor frente a su leyenda biográfica. de Luis Eduardo Wuffarden. En *Carlos Baca Flor. El último académico*.

Tercera unidad

4° Análisis estilístico

Textos: Forma cerrada y forma abierta. En *Conceptos fundamentales en la historia del arte* de Heinrich Wollflin.

La repercusión de Wollflin en América Latina: *Impacto de la moderna historiografía europea en la construcción de los primeros relatos de la historia del arte argentino* de Ana María Telesca.

El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes de Alois Riegl.

5° Iconología. Warburg, Panofsky y Gombrich

Textos: Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento. En *El significado en las artes visuales* de Erwin Panofsky.

Objetivos y límites de la iconología. En *Imágenes simbólicas* de E. H. Gombrich.

6° La historia del arte peruano y Francisco Stastny

Textos: *Estilo y motivos en el estudio iconográfico: ensayo en la metodología de la historia del arte*.

Jardín universitario y Stella Maris. Invenciones iconográficas en el Cuzco.

Primer control de lectura

7° Psicología y artes visuales.

Textos: El equilibrio y La forma en *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador* Rudolf Arnheim.

La asimetría funcional cerebral y sus implicaciones en la percepción estética y el arte, Percepción estética: una relación entre arte y psicología, Hacia una anatomía de la percepción estética. En *Neurociencias en el arte*.

Psicología y percepción del arte y Salvador Dalí y sus demonios de la niñez. En *Neurociencias en el arte*.

Introducción, Teorías y métodos y museos y patología en *La destrucción del arte* de Dario Gamboni.

8° Sociología del arte.

Textos: ¿Qué es arte? ¿Qué es la sociología del arte? y ¿Los artistas nacen o se hacen? En *Sociología de las artes* de Vera Zolberg.

El interés visual intencional: el retrato de Kahnweiler de Picasso y Cuadros e ideas: dama tomando el te de Chardin. En *Modelos de intención* de Michael Baxandall.

Arte, fortuna crítica y recepción. En *Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico* de Vincec Furió.

9° Semiótica del arte

Textos: El vestido escrito y Historia y sociología del vestido. En *El sistema de la moda y otros escritos* de Roland Barthes.

El papel de lo verbal en la visión de la imagen de Georges Roque. En *Los discursos sobre el arte*.

10° Teoría feminista del arte y el texto fundacional de Linda Nochlin

Textos: Imágenes de mujeres. En *Historias de mujeres, historias del arte* de Patricia Mayayo.

Modernidad y espacios de la femineidad de Griselda Pollock. En *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*.

Teoría del desnudo femenino. En *El desnudo femenino* de Lynda Nead.

Cuarta unidad

11° El arte visto por otras disciplinas

Arte e Historia: La ringstrasse, sus críticos y el nacimiento del modernismo urbano. En *La Viena de fin de siglo* de Carl E. Schorske.

“Conmemoración de la hazaña de épica de los niños héroes: su origen, desarrollo y simbolismos” de Enrique Plascencia de la Parra.

Arte y antropología: Antropología del arte: viejos problemas, nuevas perspectivas. En *La Antropología ante las artes plásticas* de Lourdes Méndez.

Medio-Imagen-Cuerpo. Introducción al tema. En *Antropología de la imagen* de Hans Belting.

Arte y literatura: “Sobre el análisis de poemas y cuadros.” y “Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen.” En *Literatura y pintura*.

12° La investigación en arte en los últimos años del siglo XX

Arte y los Estudios culturales: “Las humanidades y los estudios culturales: proyectos intelectuales y exigencias institucionales.” y “Las nuevas aventuras de la vanguardia en América Latina: modernismo, mímica poscolonial y el mobiliario de Beatriz González.” En *Estudios Culturales Latinoamericanos. Retos desde y sobre la región andina*.

- 13° *Arte y Estudios Visuales: La amenaza fantasma: ¿La cultura visual como fin de la historia del arte? y Doce reglas para una nueva Academia: La nueva historia del arte y los estudios audiovisuales.* En *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización.*
“La era de la imagen global” y “El arte que vendrá”. En *Teoría del arte* de José Jiménez.

Segundo control de lectura

- 14° Presentación conclusiones investigación

15° Examen final

16° Examen sustitutorio

VII. BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador.* Madrid, Alianza Editorial, 2002.

Barthes, Roland *El sistema de la moda y otros escritos.* Barcelona, Paidós, 2003.

Bauer, Hermann. *Historiografía del arte.* Madrid, Taurus Ediciones, 1981.

Baxandall, Michael. *Modelos de intención.* Madrid, Hermann Blume Central de Distribuciones, S.A., 1989.

Belting, Hans. *Antropología de la imagen.* Buenos Aires, Katz Editores, 2012.

Borrás Gualis, Gonzalo. *Cómo y que investigar en historia del arte.* Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001.

Brea, José Luis. *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización.* Madrid, Ediciones Akal, 2005.

Cordero, Karen e Inda Sáenz (compiladoras). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte.* México, Universidad Iberoamericana y Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

Díaz Sánchez, Julián (Coordinador). *Arte, diseño y moda. Confluencias en el sistema artístico.* Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, 2013.

Foucault, Michel. “Las ciencias humanas”. En *Las palabras y las cosas. Arqueología de las ciencias humanas.* Argentina, Siglo XXI Editores, 1968.

Freud, Sigmund. *Psicoanálisis del arte.* Madrid, Alianza Editorial, 2003.

- Furió, Vincec. *Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico*. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2012.
- Gamboni, Dario. *La destrucción del arte*. Madrid, Ediciones Cátedra, 2014.
- García, José. *Filosofía del arte*. Madrid, Editorial Síntesis, 2002.
- García Canclini, Néstor. *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México, siglo XXI editores, 1988.
- Gombrich, E. H. *Norma y forma*. Madrid, Alianza Editorial, 1984.
Imágenes simbólicas. Madrid, Alianza Editorial, 1986.
Temas de nuestro tiempo. Madrid, Editorial Debate, 1997.
- Hogg, J y otros autores. *Psicología y artes visuales*. Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
- Honour, Hugh. *El Romanticismo*. Madrid, Alianza Editorial, 2007.
- Jiménez, José. *Teoría del arte*. Madrid, Editorial Tecnos, 2010.
- Kubler, George. *La configuración del tiempo*. Madrid, Alberto Corazón Editor, 1975.
- Kultermann, Udo. *Historia de la historia del arte. El camino de una ciencia*. Madrid, Ediciones Akal, 1996.
- Macera, Pablo. *Trincheras y fronteras del arte popular peruano*. Lima, Fondo editorial del Congreso de la Republica, 2009.
- Mayayo, Patricia. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid, Ediciones Cátedra, 2003.
- Méndez, Lourdes. *La Antropología ante las artes plásticas. Aportaciones, misiones, controversias*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2003.
- Mendieta y Nuñez, Lucio. *Sociología del arte*. México DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979.
- Monegal, Antonio (Compilador). *Literatura y Pintura*. Madrid, ARCO/LIBROS, 2000.
- Montañés, Patricia. (Compiladora). *Neurociencias en el arte*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011
- Nead, Lynda. *El desnudo femenino*. Madrid, Editorial Tecnos, 2013-
- Pacht, Otto. *Historia del arte y metodología*. Madrid, Alianza Editorial, 1993.
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza Editorial, 1987.

Plascencia de la Parra, Enrique. “Commemoración de la hazaña de épica de los niños héroes: su origen, desarrollo y simbolismos”. En *Historia Mexicana*, México DF, Colegio de México N° 178, pp. 241-279, 1995.

Podro, Michael. *Los historiadores del arte críticos*. Madrid, Machado Libros S. A., 2001.

Riegl, Alois. *El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes*. Sevilla, Junta de Andalucía, 2007.

Sánchez Vazquez, Adolfo. *Antología. Textos de Estética y Teoría del arte*. México DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982.

Schorske, Carl E. *La Viena de fin de siglo*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2011.

Stastny, Francisco. “Jardín universitario y Stella Maris. Invenciones iconográficas en el Cuzco.” En *Separata de Historia y Cultura N°15. Revista del Museo Nacional de Historia*. Lima, 1982.

Urquizar, Antonio y José García. *La construcción historiográfica del arte*. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 2012.

Varios autores. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Colección dirigida por Valeriano Bozal. Madrid, Visor Dis. S.A., 2000.

Varios autores. *Introducción a la historia del arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos*. Barcelona, Editorial Barcanova, 1990.

Varios autores. *Los discursos sobre el arte*. XV Coloquio Internacional de Historia del arte. México D.F. UNAM, 1995.

Vasari, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino (selección)*. Versión Guillermo Fernández. México DF, Universidad nacional Autónoma de México, 1996.

Walsh, Catherine (Editora). *Estudios Culturales Latinoamericanos. Retos desde y sobre la región andina*. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2003.

Winckelmann, Johan. *Historia del arte en la antigüedad*. Barcelona, Editorial Iberia, 1984.

Wuffarden, Luis Eduardo. “Un académico a contracorriente. Carlos Baca Flor frente a su leyenda biográfica.” En *Carlos Baca Flor. El último académico*. Lima, MALI, 2013.

Wollflin, Heinrich. *Conceptos fundamentales en la historia del arte*. Madrid, Espasa Calpe, 1976.

Zolberg, Vera. *Sociología de las artes*. Madrid, Iberautor, 2002.