

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Colegio de Historia
Seminario taller general: imágenes y conocimiento histórico.
Historia, arte y cultura visual 2

Dra. Itzel A. Rodríguez Mortellaro

Semestre 2024-2

El Seminario taller general imágenes y conocimiento histórico. Historia, arte y cultura visual 2 está diseñado para que los estudiantes consoliden las habilidades necesarias para observar y analizar críticamente las imágenes, con la finalidad de que puedan estudiarlas como objetos de investigación histórica. En este semestre, se profundizará en el papel de las imágenes en el ámbito público, así como en la configuración de las identidades: políticas, colectivas, personales. En particular, se abordarán imágenes que permitan desarrollar argumentos históricos en torno a dos ejes conceptuales: poder e identidad. Este semestre culmina con un coloquio, en el que los alumnos presentarán una ponencia que represente el trabajo y aprendizaje desarrollados a lo largo del semestre.

Metodología para el semestre 2

Lectura y discusión de textos.

Presentaciones regulares del desarrollo de investigaciones, que derivarán en las ponencias que se presentarán al final del semestre en el coloquio interno del seminario, al que asistirán –así sea de forma virtual— colegas, compañeros y familiares.

Objetivos del semestre 2

- Promover que identifiquen temas de investigación histórica donde las imágenes desempeñen un papel central.
- Conseguir que los alumnos presenten –con seguridad en sí mismos y en su trabajo— una ponencia en el coloquio anual del seminario.

Producto académico del seminario taller general 2

Como conclusión del semestre 2 se lleva a cabo un coloquio académico donde los alumnos presentarán una ponencia. El grupo de estudiantes se encargará de la organización de dicha actividad: elegirán el título, la distribución de mesas, elaboración de carteles, difusión del evento y presentación de ponencias. Las ponencias se prepararán durante el semestre a partir de lecturas, discusión y presentación de avances de investigación. Al inicio del semestre se proponen dos líneas generales de trabajo: 1) imágenes y poder 2) imágenes e identidades. Cada estudiante podrá elegir la que mejor responda a sus intereses académicos. El ejercicio de presentarse en público, responder preguntas y, especialmente, estructurar un argumento a partir de imágenes resulta muy enriquecedor en términos profesionales y personales.

Temario del semestre 2

El temario se propone como parámetro general de los temas específicos que se revisarán con la finalidad de responder a los intereses planteados por los alumnos para sus ponencias.

Introducción: repaso de conceptos y definiciones estudiadas en el semestre 1: arte, estudios visuales, historia del arte, representación, mimesis, percepción, imaginario, iconicidad, observación crítica, contenido expresivo, lenguaje visual, etc.

I. El poder de las imágenes e imágenes de poder

Iconografía del poder (político y religioso) en la historia de la humanidad

Iconoclasia

Pintura de historia y representación de héroes

Caricatura política

Propaganda

Fotomontajes políticos

Representaciones de identidades colectivas: "la masa", "el pueblo", "los obreros", etc.

La "puesta en escena" del poder

Visualizando la historia nacional e imaginarios nacionalistas

Violencia simbólica a través de las imágenes

Visualidad y cultura: Regímenes escópicos / Ojo de época /Ojo absoluto
/Mirada dominante

II. Representaciones e identidades

Retratos, autorretratos y *selfies*

Historia de la fotografía de identificación y fotografía judicial

Representaciones de los "otros" y estereotipos

Imaginando el género femenino: diosas, musas, maternidades, mujeres fatales
y arte feminista

Imaginando el género masculino: dioses, guerreros, héroes, machos y otras
representaciones de virilidad

Arte y cultura visual de las diversidades sexuales y genéricas

Imaginario patrimonial en México

Arte e imágenes nacionalistas

Imágenes de la cultura chicana

Espacio e identidad

Identidades personales, entre lo público y lo privado

Globalización e imágenes

Criterios de evaluación

Como requisito para obtener calificación se requieren el 70% de entrega de reseñas lecturas y el 80 % de asistencia

Participación 10%

Reseñas de lectura 40%

Trabajo final (ponencia) 50%

Bibliografía básica del semestre 2

Baczko, Bronislaw, *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.

Balandier, Georges, *El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación*, Paidós Studio, 1994.

Belting, Hans, *Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Tres Cantos, Madrid, Akal, c2009.

Clark, Toby, *Arte y propaganda en el siglo XX: la imagen política en la era de la cultura de masas*, Akal, 2000.

Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana, Conaculta, UNAM, Curare, 2001.

Culturas visuales en México. Reflexiones y estudios sobre la imagen, Manuel Alberto Morales Durán, coordinador, México, Colofón, Universidad Autónoma de Hidalgo, 2017.

Damián, Claudia I. et. al., "Ejercicio y construcción de identidades en los retratos de prostitutas del Archivo General Municipal de Puebla" en *Antropología. Boletín oficial del INAH*, No. 89, 2010.

Dawn Ades, *Fotomontaje*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002.

De frente al perfil. Retratos raciales de Frederick Starr, Deborah Pool y Gabriela Zamorano Villarreal, editoras, México, El Colegio de Michoacán, 2012.

Dijkstra, Bram, *Ídolos de la perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo*, Madrid, Editorial Debate, 1994.

Dorotinsky Alperstein, Déborah, *Viaje de sombras. Fotografías del Desierto de la Soledad y los indios lacandones en los años cuarenta*, México, UNAM IIE, 2013.

El Éxodo mexicano: los héroes en la mira del arte, México, INBA, 2010.

Estudios históricos sobre cultura visual. Nuevas perspectivas de investigación, Alba H. González Reyes y Alberto del Castillo Troncoso, coordinadores, México, Instituto Mora, Conacyt, El Colegio de Michoacán, 2015 (Historia social y cultural)

Freedberg, David, *El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra, 1992.

Freedberg, David, *Iconoclasia. Historia y psicología de la violencia contra las imágenes*, Victoria Gasteiz, Sans Soleil, 2017.

Gené, Marcela, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946-1955*, Buenos Aires, Universidad de San Andrés, Fondo de Cultura Económica, 2015 (Sección Obras de Historia)

Gombrich, Ernst H., "El arsenal del caricaturista" en *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre teoría del arte*, Madrid, Debate, 1999.

Hacia otra historia del arte en México. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860), Tomo I, Esther Acevedo, coordinadora, México, Fondo de Cultura Económica, CNCA, 2001.

Jay, Martin, *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*, Madrid, Akal, 2007.

La imagen como pensamiento, Sofía Sienra Chaves et. al., compiladores, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Artes, 2015.

Majluf, Natalia, "De cómo reemplazar a un rey: retrato, visualidad y poder en la crisis de la independencia (1808-1830)" en *Histórica XXXVII*. I, 2013: 73-108.

Pérez Montfort, Ricardo, *Expresiones populares y estereotipos culturales en México. Siglos XIX y XX. Diez ensayos*, México, CIESAS, 2007 (Publicaciones de la Casa Chica).

Pérez Vejo, "Pintura de historia e imaginario nacional: el pasado en imágenes" en *Historia y Gráfica 16*, Universidad Iberoamericana, 2001.

Roth, Joseph, *El busto del emperador*, Barcelona, Editorial Acantilado (Cuadernos del Acantilado, 4)

Rozental, Sandra, "La creación del patrimonio en Coatlinchan: ausencia de piedra, presencia de Tlaloc" en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*, ed. Pablo Escalante Gonzalbo. México D.F: Conaculta, 2011.