

Colegio de Historia

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Seminario taller general: imágenes y conocimiento histórico. Historia, arte y cultura visual. Semestre 2025-1

Dra. Itzel A. Rodríguez Mortellaro

Este seminario taller general está diseñado para que estudiantes del tercer y cuarto semestres de Historia que buscan desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para comprender el lenguaje de las imágenes, situarlas correctamente en su horizonte histórico-cultural, reconocer la complejidad significativa que involucran e identificar en ellas aspectos que conduzcan a la reflexión crítica.

En el trabajo cotidiano del seminario taller se estudiarán herramientas metodológicas y enfoques teóricos que permitan a lxs alumnxs ampliar sus horizontes epistémicos y disciplinarios a partir del análisis de imágenes, tanto artísticas como del campo de la cultura visual, tales como: artes plásticas, ilustraciones, mapas, numismática, fotografía, publicidad, propaganda, monumentos, caricatura, imágenes digitales, diseño, arquitectura, medios impresos, etcétera. De este modo, se presentarán diversos escenarios de reflexión cuyo eje sea el papel que juegan las imágenes en la vida cultural, social y política. Este aprendizaje resultará útil para futuras tareas de investigación, docencia y divulgación histórica, así como la gestión cultural.

Metodología

Lectura y discusión de textos académicos –Historia, Historia del Arte y Estudios Visuales— que aborden perspectivas metodológicas y teóricas para el análisis de imágenes.

Ejercicios de análisis de diversos tipos de imágenes, tanto artísticas como del ámbito de la cultura visual.

Presentaciones regulares del desarrollo de investigaciones personales.

Producto académico del seminario taller general 1

El trabajo final consistirá en la elaboración de un texto breve –denominado ficha de obra— donde se demuestren las habilidades de describir críticamente una imagen y de reconocer su lenguaje visual, así como las capacidades de análisis e interpretación histórica de las imágenes.

Objetivos generales

- Desarrollar, en el marco del seminario taller, una dinámica de discusión académica fructífera. Paralelamente, promover una ética profesional basada en el respeto, solidaridad e intercambio académico entre pares.
- Generar en lxs alumnxs el interés por descubrir las posibilidades que brindan las imágenes como medios de conocimiento histórico.
- Que lxs alumnxs desarrollen habilidades útiles para diferenciar y analizar distintos tipos de fuentes visuales, con el fin de integrarlas a los variados ámbitos de su labor profesional: investigación, docencia, escritura de ensayos, textos de divulgación, libros de texto, trabajo en centros culturales, etcétera.
- Conseguir que lxs alumnxs se aproximen a las imágenes con una mirada entrenada para reconocer aspectos importantes y un pensamiento crítico.

Temario

1. Definición de conceptos

Imagen

Arte

Mímesis

Visión, visualidad y percepción

2. Disciplinas y perspectivas en el estudio de las imágenes

El uso de la imagen como documento histórico

¿Ilustración o documento visual?

¿Cómo se construyen los significados en las imágenes?

Historia del arte y Estudios visuales ¿Qué estudian?

La historia de las imágenes ¿cómo abordarla?

Multidisciplina e interdisciplina en el estudio de las imágenes

3. Imagen/texto

La relación entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito

¿Cómo se construye el contexto histórico de las imágenes?

Describir y explicar imágenes. ¿Qué es una descripción crítica?

Discurso visual y discurso textual: posibilidades y límites de una relación

4. El lenguaje de las imágenes

Contenido expresivo: temas, géneros, lenguaje visual, narrativa y estilo

El sentido simbólico de las imágenes

Técnicas, materiales, soportes y medios

5. La imagen como fuente histórica

El problema de la realidad en la imagen

El problema de la verdad en la imagen

Fotografía y memoria

Los testimonios visuales y la narrativa histórica

Cómo y dónde encontrar imágenes. Archivos, bases de imágenes, sitios de dominio público, etcétera.

¿Cómo se citan las imágenes?

6. El uso de imágenes como herramienta para la docencia y para la escritura de la historia

Desarrollo cognitivo y lectura histórica de imágenes

Retos de investigar, escribir y enseñar historia con fuentes visuales

Criterios de evaluación

Asistencia indispensable del 80%

Entrega de un mínimo de 70% de reseñas de lectura para aprobar el curso

Presentaciones en clase 10%

Reseñas de lectura 40%

Trabajo final 50%

Bibliografía básica

Baxandall, Michael, *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Madrid, Editorial Blume, 1989.

Belting, Hans, *La imagen y sus historias: ensayos*, México Universidad Iberoamericana, 2011.

Belting, Hans, *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz editores, 2007.

Berger, John, *Mirar*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998.

Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder de mostrar*, edición, traducción, notas y glosario de Linda Báez, México, UNAM IIE, 2017.

Burke, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001.

Carretero, Mario y María Fernanda González, "'Aquí vemos a Colón llegando a América'. Desarrollo cognitivo e interpretación de imágenes históricas" en *Cultura y educación. Revista de teoría, investigación y práctica*, Vol. 20 Número 2 (Enseñanza y aprendizaje de la historia), Fundación Infancia y Aprendizaje, 2008, pp. 217-228.

Cassirer, Ernst, *Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura*, 3a edición, traducción revisada por Eugenio Imaz, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.

Chartier, Roger, *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*, Barcelona, Gedisa, 1999.

Fontcuberta, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*, Ed. Gustavo Gili, 1997.

Freund, Gisèle, *La fotografía como documento social*, 5a edición, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2001.

Gombrich, E. H., *Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

González Flores, Laura, *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, c2005.

Gruzinski, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019)*, México, FCE, 2001.

Haskell, Francis, *La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado*, Madrid, Alianza, c.1993.

Joly, Martine, *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La Marca, 2009.

Mirzoeff, Nicolás, *Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual*, México, Paidós, 2016.

Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual*, España, Sans-soleil ediciones, 2017.

Panofsky, Erwin, *El significado en las artes visuales*, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1970.

Pérez Vejo, Tomás, "El uso de las imágenes como documento histórico. Una propuesta metodológica", *Memorias del Simposio Diálogos entre la Historia Social y la Historia Cultural*, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México D.F., 2005, pp. 147-160.

Tatarkiewicz, Wladislaw, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, España, Tecnos, 1997.

Taylor, Joshua, *Aprender a mirar: Una introducción a las artes visuales*, Buenos Aires, La isla, 1985.