

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Talleres extracurriculares 2025-2

Nombre del taller:

"El poder de las imágenes: Reflexiones desde la Iconografía Política y la Historia del Arte"

Modalidad:

Presencial

Descripción de la actividad

"Iconografía Política: una mirada al mundo desde la historia del arte" es un curso enfocado en la historia del arte, donde se analizarán las imágenes en cuanto a su poder de transformar, cuestionar y comunicar las grandes tensiones sociales y políticas que han marcado la humanidad.

En este curso, se explorará cómo el arte se convierte en un espejo y, a la vez, en un elemento clave de la historia política. Durante 14 sesiones, se estudiarán obras maestras de diferentes épocas que han servido como herramientas de propaganda, resistencia y reflexión sobre los grandes problemas de su tiempo, desde el Renacimiento hasta la era digital.

A través del estudio de iconografía política, en cada sesión se trabajará en torno a la reflexión y análisis del cómo los artistas han utilizado símbolos, colores,

composiciones y contextos históricos para abordar temas como el poder, la revolución, la guerra, la justicia social, los derechos humanos y el cambio climático.

Objetivo general:

Analizar de manera crítica obras de arte en tanto imágenes desde una perspectiva política con la finalidad de comprender su contexto histórico y su relevancia en los debates contemporáneos.

Objetivos específicos:

1. **Identificar** las principales corrientes de la historia del arte que han abordado temas políticos.
 2. **Aplicar** herramientas de análisis iconográfico para desentrañar los mensajes políticos en obras de arte.
 3. **Analizar** las implicaciones políticas detrás de las obras de arte y su impacto en la sociedad.
 4. **Evaluar** el uso del arte en la representación de problemáticas sociales y su efectividad como medio de comunicación política.
-

Público al que va dirigido

- **Público en general** con interés en la historia del arte y en comprender la relación entre el arte y lo político en la sociedad contemporánea. Son bienvenidas las personas con formación en cualquier disciplina.
-

Perfil de los participantes

- Interés por la historia del arte
- Conocimientos básicos de historia, arte y política, pero no se requiere experiencia previa en estudios avanzados de arte.
- Capacidad crítica y reflexiva frente a imágenes y representaciones visuales.

Cupo máximo

El cupo máximo será de **25 personas** para garantizar una dinámica participativa y un seguimiento adecuado de las actividades y debates.

Contenidos, ejes temáticos y actividades

Sesión 1: Introducción a la iconografía política

- **Objetivo:** Introducir los conceptos de iconografía política, su función en el arte y cómo el arte ha sido una herramienta para representar, justificar o criticar el poder.
- **Contenido:**
 - Definición de iconografía política: Qué es, cómo se ha utilizado a lo largo de la historia y su impacto en la sociedad.
 - Funciones del arte: desde la propaganda hasta la crítica política.
 - Actividad: elección de un tema y ejercitar mediante imágenes lo aprendido en clase

Sesión 2: El Renacimiento y el poder

- **Objetivo:** Estudiar cómo el Renacimiento utilizó el arte como herramienta para consolidar el poder político y religioso.
- **Contenido:**
 - El arte como propaganda del poder (papal y monárquico).
 - Los temas de la divinidad y la legitimación a través del arte.

- Actividad: Écfrasis de una representación visual

Sesión 3: El Barroco y el absolutismo

- **Objetivo:** Analizar cómo el Barroco refleja la consolidación del absolutismo monárquico y la relación entre arte y poder absoluto.
- **Contenido:**
 - La manipulación de la imagen en el Barroco para legitimar el poder.
 - El uso del arte en la construcción de la gloria y autoridad de los monarcas.
 - Actividad: comparar dos obras barrocas de diferentes entornos geográficos

Sesión 4: El Romanticismo y la revolución

- **Objetivo:** Explorar cómo el Romanticismo utilizó el arte para reflexionar sobre los ideales de libertad, revolución y cambio social.
- **Contenido:**
 - La relación del arte romántico con las revoluciones y el despertar de los derechos del individuo.
 - El arte como respuesta a la Revolución Francesa y los cambios en la política.
 - Actividad: reflexión sobre una obra romántica y enfocar políticamente

Sesión 5: El arte como protesta: el siglo XIX

- **Objetivo:** Analizar el arte como medio de crítica social y política en el siglo XIX, especialmente en relación con la industrialización y los movimientos obreros.
- **Contenido:**

- El arte como respuesta a las injusticias sociales y económicas de la Revolución Industrial.
- Los movimientos artísticos como el Realismo y el Impresionismo.
- Actividad: visita a un museo para encontrar tópicos vistos en clase

Sesión 6: El siglo XX y el arte en tiempos de guerra

- **Objetivo:** Examinar el papel del arte en la representación y denuncia de los conflictos bélicos en el siglo XX.
- **Contenido:**
 - El impacto de las Guerras Mundiales en el arte: la violencia, la alienación y la tragedia.
 - El arte como forma de resistencia y denuncia de las atrocidades de la guerra.
 - Actividad: Análisis de la censura del “arte degenerado”

Sesión 7: El arte y el totalitarismo

- **Objetivo:** Estudiar cómo el arte ha sido utilizado tanto por los regímenes totalitarios para legitimar el poder, como una forma de resistencia dentro de estos regímenes.
- **Contenido:**
 - Arte como propaganda en los regímenes fascista y comunista.
 - Los movimientos artísticos de resistencia (Dadaísmo, Surrealismo, etc.).
 - Actividad: análisis de una obra futurista

Sesión 8: El arte contemporáneo y los derechos humanos

- **Objetivo:** Reflexionar sobre cómo el arte contemporáneo ha abordado los derechos humanos, especialmente en contextos de represión y abuso de poder.
- **Contenido:**
 - Arte como medio de denuncia de violaciones de derechos humanos.
 - Artistas que han usado el arte para visibilizar injusticias sociales.
 - Actividad: análisis de una obra conceptual

Sesión 9: El arte, el deporte y lo político

- **Objetivo:** Analizar las representaciones visuales del deporte y su contenido político
- **Contenido:**
 - El arte europeo y los deportes (rugby, tenis, natación)
 - El arte latinoamericano y el fútbol.
 - Las mujeres en el deporte y el arte
 - Actividad: Análisis iconográfico de un deporte a través del arte

Sesión 10: El arte y la migración

- **Objetivo:** Examinar cómo el arte ha representado los fenómenos de migración y desplazamiento forzado en la actualidad.
- **Contenido:**
 - Arte como medio para humanizar las crisis migratorias y visibilizar el sufrimiento de los migrantes.
 - Actividad: búsqueda de artistas que toquen el tema de migración mediante distintos enfoques

Sesión 11: El arte y el cambio climático

- **Objetivo:** Estudiar cómo el arte ha abordado la crisis climática y el uso del arte en la concientización sobre el medio ambiente.
- **Contenido:**
 - El arte como herramienta para visibilizar los efectos del cambio climático y la urgencia de tomar acción.
 - Actividad: Análisis de los activismos y performances político-artísticos

Sesión 12: Arte y justicia social: feminismo y diversidad

- **Objetivo:** Explorar cómo el arte ha sido utilizado para promover la justicia social, especialmente en los movimientos feministas y LGBTQ+.
- **Contenido:**
 - Arte y activismo: el papel del arte en las luchas por los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.
 - Actividad: investigación sobre la producción pictórica femenina

Sesión 13: Arte y decolonialidad

- **Objetivo:** Analizar las distintas formas en las que se producen obras de arte fuera de los conceptos occidentales tradicionales.
- **Contenido:**
 - Arte indígena y sus distintas manifestaciones.
 - Otras formas de hacer arte
 - Actividad: Visita a un museo para encontrar obras vinculadas con las temáticas analizadas en clase

Sesión 14: Conclusiones y cierre del curso

- **Objetivo:** Revisión de los temas tratados en el curso y reflexión sobre el papel del arte en la política contemporánea.
- **Contenido:**
 - Discusión sobre cómo el arte puede influir en la percepción pública de los problemas sociales y políticos.

- **De ser posible y autorizado por la FCPyS, alguna de las sesiones será en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) con el acompañamiento del equipo curatorial del recinto.**
-

Metodología

El curso se desarrollará bajo una **metodología participativa y activa**, combinando teoría y práctica.

- **Clases tradicionales** para la explicación de los conceptos y las obras de arte.
 - **Debates y discusiones** en grupo para fomentar el análisis crítico y la reflexión.
 - **Estudio de caso** a través de la visualización de obras de arte y la investigación de su contexto.
 - **Análisis individual y grupal** de imágenes políticas actuales en paralelo con obras históricas.
 - **Lecturas complementarias** para fortalecer el conocimiento sobre los temas tratados.
 - **Visitas a recintos culturales (Museos)**
-

Cronograma de trabajo

Sesión	Tema
Sesión 1	Introducción a la iconografía política
Sesión 2	El Renacimiento y el Poder
Sesión 3	El Barroco y el absolutismo
Sesión 4	El Romanticismo y la Revolución
Sesión 5	El arte como protesta: el siglo XIX
Sesión 6	El siglo XX y el arte en tiempos de guerra
Sesión 7	El arte y el totalitarismo
Sesión 8:	El arte contemporáneo y los derechos humanos
Sesión 9	El arte el, deporte y lo político
Sesión 10	El arte y la migración
Sesión 11	El arte y el cambio climático
Sesión 12	Arte y justicia social: feminismo y diversidad
Sesión 13	Visita al Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Criterios de evaluación

1. **Participación en clase (20%)**: Evaluación de la participación en debates y discusiones.
2. **Análisis de una obra de arte (60%)**: Presentación de un trabajo escrito sobre el análisis iconográfico de una obra.
3. **Lecturas y ejercicios prácticos (20%)**: Evaluación de la comprensión y análisis a partir de las lecturas y tareas asignadas.

Bibliografía tentativa

- Baudelaire, Charles, Salones y otros escritos, (Madrid: Machado libros, 2017)
- Berger, John. *Modos de ver*. (México: Gustavo Gili, 2017).
- Boehm Gottfried, Cómo generan sentido las imágenes. El poder de mostrar, (México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017)
- Dewey, John, El arte como experiencia, (Barcelona: Paidós, 2008)
- Echeverría, Bolívar, Modernidad de lo barroco (México: Ediciones Era, 2013)
- Gombrich, E.H. *La historia del arte*. (Nueva York: Phaidon Press, 14ª edición, 2020).

Requerimientos del taller

- **Materiales requeridos:**
 - Conexión a Internet (para las sesiones en línea).
 - Material de lectura (proporcionado por el instructor).
 - Herramientas de presentación (PowerPoint o similar).

- **Material adicional:**

- Acceso a una galería virtual o museo digital para el análisis de obras de arte.

Tallerista:

Sergio Artemio Guillermo Valentín

Correo electrónico:

sergio.guillermo.valentin@gmail.com

Semblanza del tallerista

Abogado, Filósofo e Historiador del Arte por la UNAM. Académico de la misma Universidad para las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Se ha desempeñado como Asesor Legislativo en la H. Cámara de Diputados y como Coordinador de Proyecto en la Secretaría de Cultura de la CDMX. Ha sido asesor de la Coordinación de Apoyo Académico (CAA) en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), UNAM. Ha sido Jefe del Departamento de Promoción y Vinculación Institucional del Centro de Educación Continua (CEC) de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM y actualmente se desempeña como Jefe de Comunicación y Difusión de la Subsecretaría de Extensión y Vinculación de la DGIRE.

Asimismo, ha coordinado para la UNAM los Ciclos de Conferencias “Reflexiones en torno al proceso de investigación”, “Temas Contemporáneos de las Relaciones Internacionales” y el Seminario Permanente de Temas de la Agenda Internacional y ha participado en el Diplomado “Inteligencia Artificial (IA) en el contexto académico y sus herramientas” en la FES Iztacala de la UNAM e Imparte el curso para docentes

del Sistema Incorporado “Integridad Académica y Prevención del Plagio en Educación Superior” para el programa de Educación Continua de la DGIRE. Para el Centro Cultural Acatlán imparte el taller “Las representaciones del deporte en el Arte Moderno de América Latina”.

Ha escrito para distintos medios entre los que destacan, Revista *Reflexiones Marginales* de Filosofía de la UNAM, Revista *Nierika* de la Universidad Iberoamericana, *Filosofía en la RED*, Revista de Arte en México y Latinoamérica *Chiquilla de quiero!*, Diario *El Financiero*, entre otros. Sus líneas de investigación giran en torno al Arte Moderno, la Estética, la Filosofía de la Música, el Derecho y el Arte, entre otros, mismos con los que se ha presentado a nivel nacional e internacional destacando, la Universidad de Málaga, España Universidad de la Habana, Cuba y la Universidad de Río Negro, Argentina.