

**PROGRAMA DE ASIGNATURA
COLEGIO DE HISTORIA
FFyL, UNAM
Semestre 2024-2
Dra. María José Esparza Liberal**

1. Título: Arte mexicano del siglo XIX
2. Descripción y/o justificación:
El curso monográfico sobre arte mexicano del siglo XIX pretende que el alumno tenga un conocimiento general de los procesos artísticos que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX. Se trata de un discurso histórico artístico en estrecha relación con los acontecimientos políticos y sociales que se sucedieron a lo largo de esa centuria.
3. Metodología:
A lo largo de las 15 o 16 sesiones que se compone el curso el profesor expondrá el tema señalado en el temario y los alumnos deberán realizar para cada sesión una tarea previa, ya sea el comentario de una lectura o bien de una obra artística, que será presentada en clase y que corresponde al tema desarrollado.
4. Objetivos:
El alumno a lo largo del semestre deberá poder enfrentarse con una obra (pintura, escultura, arquitectura, grabado o litografía) e identificar a través de sus características formales la temporalidad y a qué corriente artística pertenece. De igual manera se pretende que tenga las herramientas para reflexionar sobre su significado.
5. Contenido y temario
Este curso monográfico abordará la producción artística desde las postrimerías del virreinato hasta los años de la invasión norteamericana y sus consecuencias.
Se estudiará el proceso de construcción de un arte al servicio de una nación incipiente; el patrocinio y la recepción; las nuevas tareas, tipologías y programas de la producción artística; las expresiones académicas, gremiales y “populares”. Las aportaciones de los artistas viajeros y los nuevos modos de divulgación y circulación de las imágenes. La representación del país, sus habitantes, su historia y sus costumbres.
Este periodo comprende la introducción del neoclasicismo, implantado con la fundación de la Academia a fines de la época virreinal, así como la adopción y adaptación de algunas facetas del romanticismo.

Introducción y breve recuento historiográfico.

A. Ilustración, criollismo y neoclasicismo (1781-1821)

Fundación de la Academia y primer desarrollo; de la Escuela de Grabado a la Real Academia de las Tres Nobles Artes; estructura académica y administrativa; profesores y planes de estudio; alumnado.

Pintura y dibujo académicos. Géneros y tareas: pintura de caballete y pintura mural; el retrato, la alegoría y la historia; Rafael Ximeno y Planes y sus discípulos. Escultura. Proyectos conmemorativos seculares y escultura religiosa monumental. Arquitectura y urbanismo.

La Academia como organismo regulador de las tareas arquitectónicas. Los proyectos y su ejecución.

B. La independencia y las aportaciones del romanticismo (1821-1844)

Las tareas artísticas en la consumación de la Independencia y durante el primer Imperio.

La pintura consagratoria del Imperio de Iturbide.

Los años “oscuros” de la Academia de San Carlos y las escuelas regionales.

La obra de los artistas viajeros y sus aportaciones, temáticas y estilísticas, en la recreación visual de una nación en vías de consolidación.

El arte no académico y la circulación de las imágenes. La estampa comercial asociada a la imprenta y las publicaciones. La difusión de la litografía: Claudio Linati y los litógrafos nacionales y extranjeros. Las publicaciones ilustradas: revistas, calendarios y álbumes

La literatura satírica y su correlato visual. El arranque de la caricatura.

Proyectos urbanísticos y monumentales en la era de Santa Anna.

C. El proyecto artístico de los conservadores (1844-1861)

XIV. La reorganización de la Academia. autonomía financiera (La Lotería). Los nuevos planes de estudio, las exposiciones periódicas, las pensiones y la consolidación de la crítica.

La pintura a mediados de siglo. Pelegrín Clavé y su escuela: el retrato y la pintura bíblica.

La pintura de paisaje: Eugenio Landesio y sus discípulos.

La escultura: Manuel Villar y sus discípulos. Arquitectura y urbanismo-

Criterios de evaluación:

Reportes escritos de las lecturas señaladas de dos cuartillas a doble espacio que también se expondrán en clase. De igual manera un comentario escrito de seis obras a lo largo del semestre. Un trabajo final que consistirá en un ensayo entre 8 y 10 cuartillas sobre alguna de las obras vistas a lo largo del curso. Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera: participación en clase y reportes de lecturas 50 %; trabajo final 50%. Para tener derecho a la calificación final deberán acreditar un 80% de asistencia y entregar el trabajo final.

Bibliografía

Estudios generales

Acevedo, Esther (coordinadora), *Hacia otra historia del arte en México. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860)*, México, CONACULTA, 2001

Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. Escultura. Siglo XIX, tomo I y II, México, MUNAL-UNAM/IIIE, 2000 y 2001^{[L][SEP]}

Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. Pintura. Siglo XIX, tomo I, y II, México, MUNAL-UNAM/IIIE, 2002 y 2009.

Fernández, Justino. *El arte del siglo XIX en México*, México, UNAM, 1967. 2 vols.

Manrique, Jorge Alberto (coordinador general), *Historia del arte mexicano*, México, SEP/INBA-Salvat, 1987, tomos 7-9

Ramírez, Fausto, *La plástica en el siglo de la Independencia*, México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1985

Uribe, Eloisa. *Y todo por una nación. Historia social de la producción plástica de la ciudad de México. 1761-1910*, México, INAH, 1987.

Fuentes documentales

Báez, Eduardo, *Guía del archivo de la antigua academia de San Carlos. 1801-1843*, México, UNAM, 1972.

-----, *Guía del archivo de la antigua academia de San Carlos. 1844-1867*, México, UNAM, 1976

Fernández, Justino, *Guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos. 1781-1800*, México, UNAM, 1969

Rodríguez Prampolini, Ida, *La crítica de arte en México en el siglo XIX*, México, UNAM, 1964 (2a. Edición aumentada, 1997), tomo I (1810-1858)

Romero de Terreros, Manuel (editor), *Catálogo de las exposiciones de la antigua Academia de San Carlos de México (1850-1898)*, México, UNAM, 1963.

Revistas

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas Memoria del Museo Nacional de Arte

Otras fuentes

Clavé, Pelegrín, *Lecciones estéticas*, México, UNAM-IIIE, 1990

Couto, José Bernardo, *Diálogos sobre la historia de la pintura en México*, México, CONACULTA, 1995

Gutiérrez, Felipe S., *Tratado del dibujo y de la pintura*, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 2006, 86 pp.

Revilla, Manuel G., *Visión y sentido de la plástica mexicana*. México, UNAM, 2007, 369 pp.

Ramírez, Fausto, “La pintura del paisaje en las concepciones y enseñanzas de Eugenio Landesio” en *Memoria del Museo Nacional de Arte*, México, no 4, 1992, pp. 61-79.

Vilar, Manuel, *Copiador de cartas y diario particular*, México, UNAM-IIE, 1979.

Estudios monográficos

Introducción

Velázquez Guadarrama, Angélica, “Los estudios sobre el arte en México en el siglo XIX” en *El Instituto de investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una memoria de 75 años.1935-2010*, México, UNAM, 2010, pp. 82-101.

Núcleo I

Báez Macías, Eduardo, *Jerónimo Antonio Gil y su traducción de Gérard Audran*, México, IIE-UNAM, 2001.

Bargellini, Clara y Elizabeth Fuentes, *Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos, 1778-1916*, México, UNAM, 1989.

Cuadriello, Jaime, “La dictadura de las estatuas: la academia ilustrada como ruina del arte” en *La autonomía del arte: debates en la teoría y la praxis. VI Congreso Internacional de teoría e historia del arte*. Buenos Aires, CAIA, 2001, pp. 7-30.

Fernández Valle, María Ángeles, “Academias de Bellas Artes: Andalucía y México” en *Aportes humanos, culturales y artísticos de Andalucía en México, siglos XVI-XVIII*, Sevilla, Junta de Andalucía, 2006, pp. 249-294.

Brown, Thomas, *La Academia de San Carlos de la Nueva España*, México, SEP, 1976, 2 vols.

Museo Nacional de Arte, Tolsá, Jimeno y Fabregat. *Trayectoria artística en España. Siglo XVIII*. México, Catálogo de exposición, 1989.

Pevsner, Nikolaus, *Las academias de arte pasado, presente y futuro*, Madrid, Cátedra, 1982.

Reyes, Aurelio de los (coord.), *La enseñanza del Arte*, México, IIE-UNAM, 2010.

Uribe, Eloisa, *Tolsá, hombre de la ilustración*. México, INBA, 1990.

Pérez Vejo, Tomás y Marta Yolanda Quezada, *De novohispanos a mexicanos*, México, INAH, 2009.

Núcleo II

Amon Carter Museum, *Eyewitness to war. Prints and Daquerreotypes of the Mexican War, 1846-1848*, Fort Worth (Texas), Catálogo de exposición, 1989

Báez, Eduardo, *La pintura militar en México en el siglo XIX*, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1992

Barajas, Rafael (El Fisgón), *Historia de un país en caricaturas. Caricatura mexicana de combate, 1829-1872*, México, CONACULTA, 2000.

Bonilla Reyna, Helia, “Joaquín Jiménez y *El Tío Nonilla*” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, UNAM, núm. 76, 2000.

Cuadriello, Jaime, *Arte regional del siglo XIX*, Madrid, ed. La Muralla, 1982.

Diener, Pablo y Catherine Manthorne, *Barón de Courcy. Ilustraciones de un viaje, 1831-1833*, México, Artes de México, 1998

-----, *Rugendas. Imágenes de México*, México, Museo Nacional de Historia, 1994

Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), México, UNAM, 2001

Estrada de Gerlero, Elena Isabel, “En defensa de América. La difusión litográfica de las antigüedades mexicanas en el siglo XIX” en *México en el mundo de las colecciones de arte*, México, Azabache, 1994, vol. V.

Fernández Ledesma, Enrique, *Historia crítica de la tipografía en la ciudad de México. Impresos del siglo XIX*, México, UNAM, 1991 (ed. facsimilar de la de 1934)

Fomento Cultural Banamex, *México ilustrado por Europa, del Renacimiento al Romanticismo*, México, Catálogo de Exposición, 1983

-----, *México ilustrado. Mapas, planos, grabados e ilustraciones de los siglos XV al XIX*. México, Catálogo de exposición, 1994

-----, *Viajeros europeos del siglo XIX en México*, México, Catálogo de exposición, 1999

-----, *Casimiro Castro y su taller*, México, Catálogo de exposición, 1996

Gallí Boadella, Montserrat, *Historias del bello sexo. La introducción del Romanticismo en México*, México, UNAM, 2002

García Sáinz, María Concepción, *Las castas mexicanas. Un género pictórico americano*.

México, Olivetti, 1989.

Katzew, Ilona. *La pintura de castas*, México, Conaculta-Turner, 2004

Iturriaga, José N., *Litografía y grabado en el México del siglo XIX*, México, INBURSA, 1993, 2 tomos.

Lombardo de Ruiz, Sonia, *Trajes y vistas en la mirada de Theubet de Beauchamp*, México, INAH-Conaculta- Turner, 2010.

Löschner, Renate y Xavier Moyssén. *El mundo luminoso de Rugendas*. México, Cartón y Papel, 1985

Museo de San Carlos, *Artistas alemanes en Latinoamérica. Pintores y naturalistas del siglo XIX ilustran un continente*. México, Catálogo de exposición, 1979-1980.

Museo Nacional de Arte, *El escenario urbano de Pedro Gualdi (1808-1857)*, México, Catálogo de exposición, 1997

-----, *Nación de imágenes. La litografía mexicana del siglo XIX*, México, MUNAL, 1994.

Museo Nacional de Historia, *Juan Mauricio Rugendas en México. Viaje pintoresco: 1831-1834*, México, Catálogo de exposición, 1986

O’Gorman, Edmundo y Justino Fernández, *Documentos para la historia de la litografía en México*, México, UNAM, 1955

Pérez Salas, María Esther, *Costumbrismo y litografía en México: un nuevo modo de ver*, México, IIE-UNAM, 2005.

Quiñónez, Isabel, *Mexicanos en su tinta: Calendarios*, México, INAH, 1994.

Ramírez, Fausto, “La visión europea de América Tropical: los artistas viajeros” en *Historia del arte mexicano*, México, SEP/INAH-Salvat, 1984, tomo 7.

Romero de Terreros, Manuel, “México visto por pintores extranjeros del siglo XIX” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, UNAM, no 28, 1959.

Tipos y caracteres: la prensa mexicana (1822-1855), México, UNAM, 2001

Toussaint, Manuel, *La litografía en México en el siglo XIX*, México, UNAM, 1934 (ed. facsimilares)

Núcleo III

Báez Macías, Eduardo, *Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes*, México, UNAM-ENAP, 2008.

Cordero, Karen e Inda Sáenz, *Crítica femenina en la teoría e historia del arte*, México, UIA-Conaculta, 2007, 238 pp.

Cortina, Leonor, *Pintoras mexicanas del siglo XIX*. México, Museo de San Carlos, 1985, 238 pp.

Fomento Cultural Banamex, *Catálogo de la colección del Siglo XIX*, México, 2003, 2 volúmenes.

Galí Boadella, Montserrat, *Cultura y política en el México Conservador: La lotería de la Academia Nacional de San Carlos (1843-1860)*, Puebla, BUAP/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vález Pliego”, 2012, 238 p.

García Barragán, Elisa, *El pintor Juan Cordero*, México, IIE-UNAM, 1994.

Honour, Hugh, *El Romanticismo*, Madrid, Alianza Editorial, 2007, 559 p.

Museo de San Carlos, *La lotería de la Academia Nacional de San Carlos, 1841-1863*, México, Catálogo de exposición, 1986-1987.

Moreno, Salvador, *El pintor Pelegrín Clavé*, México, IIE-UNAM, 1966

-----, *El escultor Manuel Vilar*, México, IIE-UNAM, 1969.

Museo Nacional de Arte, *Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación mexicana*, México, Catálogo de exposición, 2000-2001

Chanfón Olmos, Carlos, *Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicano*, México, UNAM. 1999.

Katzman, Israel, *La arquitectura del siglo XIX en México*, México, UNAM, 1973

-----, *Arquitectura religiosa en México. 1780-1830*, México, UNAM, 2002

Manuel Francisco Álvarez, *El Dr. Cavallari y la carrera de ingeniero civil en México*, México, A. Carranza y Cía, 1906, 144 p.

Álvarez, Manuel F., “Algunos escritos”, selección y prólogo de Elisa García Barragán, en *Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico*, noviembre 1981- febrero 1982, núm. 18-19, México, INBA, 1982.

Morales Moreno, Luis Gerardo, *Orígenes de la museología mexicana. Fuentes para el estudio histórico del Museo Nacional. 1780-1940*. México, UIA, 1994