

Cartografías del arte moderno y contemporáneo de México

Dra. Rebeca Barquera

Optativa: Área de conocimiento histórico

Subárea: 4 Historia de México. Arte Contemporáneo

Créditos: 4 **Número de horas:** 2 horas a la semana
2025-I (agosto-diciembre 2024)

Descripción

En este curso general se realizarán cartografías, vías de acceso al arte moderno mexicano a través del recorrido visual, panorámico y crítico de algunos temas y problemas. A partir de los objetos artísticos e imágenes producidas durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX, se plantearán preguntas que permitirán establecer conexiones transatlánticas y transpacíficas, así como entrecruces con otros países americanos que complementarán las discusiones conceptuales en torno a la configuración de la modernidad y sus dicotomías: centro – periferia, abierto – cerrado, nacional – internacional y local – global.

Este mapeo no será estrictamente cronológico sino temático lo cual permitirá establecer mediaciones desde distintos ángulos: la historia de la ciencia y la tecnología, los medios impresos, la perspectiva de género, entre otros. Esto, a su vez, se complementará con la adquisición de herramientas de análisis de las artes plásticas, la arquitectura y otros tipos de imágenes que puedan ser de utilidad en su desempeño como historiadores.

Estrategia de clase:

Cada sesión consiste en la propuesta de un itinerario expuesto de temas, problemas y cuestionamientos conceptuales a través de imágenes por parte de la profesora, la cual se complementará con la discusión entre todos los participantes. También se promoverá la exposición de textos en clase, así como el análisis y crítica de imágenes de manera individual y colectiva. El estudiante se comprometerá a realizar una lectura semanal (que se compartirá en formato digital a través de Google classroom) y, a partir de la cual, se formulará un ejercicio o actividad que complemente la sesión.

Objetivos:

- Configurar un panorama general del arte moderno en México que, como mapa, permita establecer una estructura temática y conceptual de las artes en el siglo XX, revisando, cuando sea necesario, algunas propuestas paradigmáticas de la Escuela Nacional de Bellas Artes llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX, así como los intercambios culturales con otros países más allá del Atlántico y Pacífico.
- Promover el estudio crítico de conceptos como “modernismo”, “modernidad”, “arte puro” o “arte revolucionario” así como otras categorías de estudio del arte moderno mexicano.
- Comprender el vínculo existente entre el objeto artístico, las imágenes y los discursos en torno ellos a través del fortalecimiento del análisis formal y su interpretación histórica.

Temario y lecturas obligatorias por sesión:

1. Introducción: Cartografías, mapeos y narrativas de la historia del arte moderno desde México.

2. Periplos conceptuales

Rita Eder, “Modernismo, modernidad y modernización: Piezas para armar una historiografía del nacionalismo cultural mexicano” en *El arte en México. Autores, temas, problemas*. (México: Conaculta/FCE, 2001), 341-368.

3. La ruta modernista

Fausto Ramírez, “Historia mínima del Modernismo en diez imágenes” en *Hacia otra historia del arte en México. La amplitud del modernismo y la modernidad (1861-1920)* (México: Conaculta/ Curare, 2004), 99-133.

4. Trayectorias de la enseñanza de las artes

Mireida Velázquez, “La enseñanza del dibujo en el siglo XX: De la Academia de San Carlos al Método Best Maugard” en *El proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública (1921-1946)* (México: INBAL-Secretaría de Cultura, 2022) 37-57.

5. Senderos a través del paisaje

Fausto Ramírez, “El discurso ‘primitivista’ y algunas peculiaridades del ‘impresionismo’ pictórico en México” en *Modernización y modernismo en el arte mexicano* (México: UNAM-IIE, 2008) 149-167.

6. Cruce de caminos: la plástica y la literatura

Anthony Stanton, “Poetas y pintores de la vanguardia mexicana: Xavier Villaurrutia y Agustín Lazo” en *Diálogo de las artes en las vanguardias hispánicas*, Selena Millares (ed.) (Frankfurt a. M./ Madrid: De Gruyter/ Vervuert Verlagsgesellschaft, 2017), 377-405.

7. Andanzas muralistas

UNAM: *100 años de muralismo*, Renato González Mello (ed.) (México: UNAM - DGCS - IIE, 2022). En línea: <https://www.dgcs.unam.mx/docs/100Muralismo.pdf>

8. Travesías tecnológicas y científicas

Juan Solís, “Troka el poderoso: Disección del espíritu mecánico de una época” en *Vanguardia en México 1915-1940* (México: Conaculta-INBA-Munal/ UNAM-IIE, 2013), 125-136.

9. Tour colectivo – presentación de abstracts

10. Por la vereda tropical hacia el arte purismo

Nancy Deffebach, “María Izquierdo: arte puro y mexicanidad” en *Revista Co-herencia*, Vol. 15, Núm. 29, julio-diciembre 2018, 13-36.

11. Paseos por la ciudad moderna

Daniel Garza, “Arquitectos y práctica de vanguardia en México 1928-1950” en *Pinta la revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950*. (México: Secretaría de Cultura/ Philadelphia Museum of Art / Museo Palacio de Bellas Artes, 2016) 379-385.

12. Expedición a las revistas y los proyectos editoriales posrevolucionarios

Dossier “Hojea el siglo XX: revistas culturales latinoamericanas II” de la revista *Reflexiones Marginales*. (FFyL- UNAM) Año 8 Núm. 51, junio-julio 2019. (Textos sobre la revista *La Falange*, *América* y *Frente a Frente*)

<https://revista.reflexionesmarginales.com/numero/numero-51/numero-42-dossier/>

13. Un desplazamiento necesario: las mujeres artistas

Actividad grupal a partir del análisis de la labor de las artistas.

14. Recorrido por las imágenes técnicas

Dina Comisarenco, "La representación de la experiencia femenina en Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo" en *La ventana*, núm. 28, (2008) 148-190.

15. Giro gráfico

Pilar García de Germenos, James Oles. *Gritos desde el archivo: grabado político del Taller de Gráfica Popular: Colección Academia de Artes*. (México: Difusión Cultural UNAM/ Colección Blaisten/Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 2008).

16. Las vías posibles: consideraciones finales

Criterios de evaluación:

La evaluación se repartirá en distintas actividades: ejercicios, exposición, participación en clase, entrega de abstract y trabajo final.

1. Ejercicios: Se realizará un ejercicio, actividad o control de lectura acerca de los temas correspondientes a la sesión. **(15%)**

2. Exposición: Durante el semestre se debe exponer las tesis principales de al menos una de las lecturas de las sesiones o realizar el análisis de una de las imágenes de clase. Su duración no será mayor de 10 minutos. **(15%)**

3. Es fundamental contar con participación en las sesiones. **(10%)**

4. Abstract: Hacia la mitad del curso se entregará un abstract/resumen de una cuartilla del trabajo final en el que se seleccionará un objeto de estudio, su pregunta y perspectiva de análisis. **(10%)**

5. Trabajo final: Ensayo de investigación deberá discutir algunos de los conceptos y problemáticas analizadas en clase, dándole continuidad a lo planteado en el abstract. La extensión del texto será de 10 cuartillas. **(50%)**

Bibliografía complementaria:

- Albiñana, Salvador (ed.). *México Ilustrado 1920-1950. Libros, revistas y carteles*. México: CONACULTA-RM-Verlag, 2014.
- Brenner, Anita. *Ídolos tras los altares*. México: Editorial Domés, 1983.

- Caplow, Deborah. *Leopoldo Méndez: revolutionary art and the Mexican print*. Austin TX: University of Texas Press, 2007.
- Charlot, Jean. *El Renacimiento del arte mexicano (1920-1925)* México: Editorial Domés, 1983.
- Debroise, Olivier. *Figuras en el trópico. Plástica mexicana 1920-1940*. México: Océano, 1983.
- *El Universal Ilustrado. Antología*, Antonio Saborit (coord.) México: Fondo de Cultura Económica, 2017.
- Favela, Ramón. *Diego Rivera: los años cubistas*. México: Munal-INBA, 1985.
- González Gortazar, Fernando (coord.) *La arquitectura Mexicana del Siglo XX*. México: Conaculta, 2004.
- González Mello, Renato. *La máquina de pintar: Rivera, Orozco y la invención de un lenguaje emblemas, trofeos y cadáveres*. México: UNAM-IIE, 2008.
- Illades Carlos, Georg Leidenberger (coords.) *Polémicas en la historia intelectual mexicana*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, 2008.
- Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época. México: Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo - INBA/ Editorial RM, 2012.
- *Los pinceles de la historia: La arqueología del régimen, 1910-1955*. México: Museo Nacional de Arte, 2003.
- Oles, James. *Art and Architecture in Mexico*. Londres: Thames and Hudson, 2013.
- Orozco, José Clemente. *Autobiografía*. 2a ed. México: Era, 1991.
- *Pinta la revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950*. México: Secretaría de Cultura/ Philadelphia Museum of Art / Museo Palacio de Bellas Artes, 2016.
- Rivera, Diego y Gladys March. *Mi arte, mi vida una autobiografía*. México: Editorial Herrero, 1963.
- Scherer García, Julio. *La piel y la entraña: Siqueiros*. 2a ed. México: Promotora de Ediciones y Publicaciones, 1974.
- Sheridan, Guillermo. *Los Contemporáneos ayer*. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.

Etc.

Además, se promueve la búsqueda de artículos especializados en las bases de datos disponibles a través de la Biblioteca Digital de la UNAM.