

Cartografías del arte moderno y contemporáneo de México - II

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-II (enero-julio 2025)

Descripción

En este curso general se realizará una cartografía, un recorrido visual, panorámico y crítico de algunos temas y problemas del arte moderno mexicano. A partir de los objetos artísticos e imágenes producidas desde 1940 en adelante, se plantearán preguntas que permitirán establecer conexiones transatlánticas, así como entrecruces con otros países americanos que complementarán las discusiones conceptuales en torno a la configuración de la modernidad del sur 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, los objetos artísticos y las 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 con otros países americanos y más allá del Atlántico.
- Promover el estudio crítico de conceptos como “modernidad”, “vanguardia”, “posvanguardia” y “arte contemporáneo” así como otras categorías de estudio del arte del siglo XX.
- 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 desde México y América Latina.

2. Los caminos surrealistas

In Wonderland: Las aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y los Estados Unidos, Tere Arcq, Ilene Susan Fort y Terri Geis (eds) Nueva York: Del Monico, 2012.

3. No hay más rutas que la nuestras

Siqueiros, David Alfaro. *No hay más ruta que la nuestra; importancia nacional e internacional de la pintura mexicana moderna, el primer brote de reforma profunda en las artes plásticas del mundo contemporáneo*. México: Talleres Gráficos de la SEP, 1945 y José Luis Cuevas. "La cortina de nopal." En *Ruptura*. México: Museo Carrillo Gil - INBA, 1988, 84-91.

4. Trayectorias de la abstracción

Juan García Ponce. *Nueve pintores mexicanos*. México: Era, 1968.

5. Periplos de la interdisciplina

Rita Eder, “Dos aspectos de la obra de arte total: experimentación y performatividad” y Angélica García, “Emergencia del acontecimiento en el arte” en *Desafío a la estabilidad*,

1952-1967: procesos artísticos en México = *Defying stability: artistic processes in Mexico*. México: Turner /UNAM, 2014.

6. La vías de la figuración y la nueva presencia

Margarita Nelken. *El expresionismo en la plástica mexicana de hoy*. México: INBA-SEP, 1964 y selección de Arnold Belkin. *Contra La Amnesia. Textos: 1960-1985*. México: UAM / Editorial Domés, 1986.

7. Circuitos de exhibición: de la ciudad de México a Bruselas y Osaka.

Diplomacia cultural en México durante la Guerra Fría. Exposiciones y prácticas artísticas, 1946-1968, Dafne Cruz Prochini, Mireida Velázquez y Claudia Garay (eds.). México: Acervo Histórico Diplomático - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2022.

8. Cruce de caminos: La integración de las artes

Louise Noelle, "La integración plástica: confluencia, superposición o nostalgia" en *(In)disciplinas. Estética e Historia del arte en el cruce de los discursos. XXII Coloquio Internacional de Historia del Arte*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1999, 537-551.

9. Tour colectivo – presentación de abstracts de los alumnos

10. Travesías del diseño editorial, gráfico, artesanal e industrial.

Ana Elena Mallet, *Una modernidad hecha a mano. Diseño artesanal en México 1952-2022*. México: MUAC-UNAM, 2022.

11. Una expedición pop latinoamericana

Camila Maroja "El Pop se hace conceptual: lenguaje visual en América" en *Pop América. (1965-1975)*. Duke University: Nasher Museum of Art, 2019.

12. Movimiento, giros y experimentación

Daniel Garza Usabiaga, "Cinetismo. Movimiento y transformación en el arte de los 60 y 70" en *Cinetismo*. México: Museo de Arte Moderno-INBA, 2012.

13. Paseos de la crítica de arte

Daniel Montero. *Debates y definiciones. Crítica de arte en México 1940-1966*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas - UNAM, 2023 y selección de textos de crítica de arte para el análisis en clase.

14. Recorrido escultórico hacia el arte-objeto y el libro de artista

Actividad grupal de exposición de piezas específicas a partir del análisis de estos campos de acción artística.

15. El desplazamiento del arte a las calles y el activismo de los grupos

La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-1997. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Turner, 2006.

16. Los mapeos posibles del arte contemporáneo: 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 7 minutos. **(15%).**
3. Es fundamental contar con **participación** en las sesiones. **(10%)**
4. **Abstract/Resumen:** Hacia la mitad del curso se entregará un abstract de una cuartilla en el que se presente un objeto artístico y su perspectiva de análisis para el trabajo final. **(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:

Abolición Del Arte. XXI Coloquio Internacional de Historia del Arte, edición a cargo de Alberto Dallal. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998.

Amaral, Aracy A., Joaquín Barriandos, Gustavo Buntinx, Maris Bustamante, Marie-France Cathelat, Rita Eder, Felipe Ehrenberg, et al. 2017. *Juan Acha: despertar revolucionario = Revolutionary awakening*. Folio MUAC: 50. México: MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, 2017

- Barnitz, Jacqueline. *Twentieth-century art of Latin America*. Austin: University of Texas Press, 2001.
- Eder, Rita. *Helen Escobedo* México: UNAM, 1982
- El Riesgo de Lo Abstracto: El Modernismo Mexicano y El Arte de Gunther Gerzso*. Santa Barbara, California: Santa Barbara Museum of Art, 2003.
- Frérot, Christine. *El mercado del arte en México, 1950-1976*. México: INBA, 1990.
- Garduño, Ana. *El Poder Del Coleccionismo: Alvar Carrillo Gil*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.
- Genealogías del arte contemporáneo (1952-1967)*, Rita Eder (ed.) México: IIE-UNAM, 2015
<http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/46>.
- González Gortazar, Fernando (coord.) *La arquitectura Mexicana del Siglo XX*. México: Conaculta, 2004.
- Manrique, Daniel. *Tepito Arte Acá*. Estado de México: Grupo Cultural Ente, 1998.
- Moral, Enrique del. *El estilo: la integración plástica*. Mexico: Seminario de Cultura Mexicana, 1966.
- Nuevo Cine. (Edición facsimilar)*, Eduardo de la Vega Alfaro (ed.) México: DGE Equilibrista, 2015.
- Rodríguez Prampolini, Ida. *El surrealismo y el arte fantástico de México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1969.
- Traba, Marta. *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas: 1850-1970*. México: Siglo Veintiuno, 1973.
- Versiones del Sur. Heterotopías. Medio siglo sin-lugar: 1918-1968*. Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea (eds.) Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
- Vivísimo muerto. Surrealism in Latin America*, Dawn Ades, Rita Eder y Graciela Speranza (eds.) Londres: Tate Publishing / Getty Research Institute, 2012.

Etc.

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