

**PROGRAMA DE ASIGNATURA
COLEGIO DE HISTORIA
FFyL, UNAM
Semestre 2026-1
Profesora: María José Esparza Liberal**

1. Título:
Arte mexicano del siglo XIX
2. Descripción y/o justificación
Este curso optativo sobre arte mexicano del siglo XIX pretende que el alumno o la alumna 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 las alumnas y los alumnos deberán realizar para cada sesión una tarea previa, ya sea una lectura o bien el comentario de una obra, que será discutida en clase con la finalidad de profundizar en el tema propuesto de cada sesión.
4. Objetivos:
El alumno o la alumna a lo largo del semestre deberá poder enfrentarse con una obra (pintura, escultura, arquitectura, grabado o litografía) y en primera instancia identificar, a través de sus características formales e iconográficas, la temporalidad y a qué corriente artística pertenece. A partir de este análisis se pretende que tenga las herramientas para reflexionar sobre su problemática y significado.
5. Contenido y temario
En este curso se ofrecerá un panorama general de las artes plásticas producidas en México entre 1850 y 1910 tomando como eje la vida institucional de la Academia de San Carlos. Se analizarán las manifestaciones artísticas a partir de su contexto político y social, y se abordarán los principales problemas teóricos y metodológicos que plantea el estudio de la producción artística en el siglo XIX, haciendo especial hincapié en la pintura, con algunas referencias a la gráfica, la fotografía, la escultura y la arquitectura.

Las sesiones se dividen en los siguientes núcleos:

- El proyecto artístico de los conservadores. 1843-1863

La reorganización de la Academia de San Carlos: Las pensiones. La conformación de las galerías. Las exposiciones. La crítica de arte. El arte en tiempos de conflicto.

- Modernidad y liberalismo: el arte durante el Segundo Imperio y la República Restaurada. 1864-1871

Las tareas artísticas del Segundo Imperio: Los proyectos pictóricos y escultóricos de exaltación nacional. La Academia “Imperial”. Desarrollo de la fotografía.

La Academia en la República Restaurada. Reformas educativas y administrativas. La gestión de Ramón Alcaraz. Los ideólogos del liberalismo y la construcción de la identidad nacional. La crítica de arte y el mecenazgo. La pintura de historia, el retrato, la pintura costumbrista y el paisaje.

- Triunfo del nacionalismo en el arte del porfiriato. 1876-1899
El apogeo del nacionalismo académico. Cambios administrativos y académicos en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). La gestión de Román S. de Lascuráin. La pintura de historia, el retrato, la pintura costumbrista y el paisaje como conformadores de la imagen nacional. La participación de México en las exposiciones universales. El auge de los monumentos nacionales

- Ocaso del nacionalismo y epílogo modernista. 1898-1910

El relevo estilístico en la Escuela Nacional de Bellas Artes: ruptura con el nacionalismo académico porfirista y búsqueda de nuevos modelos expresivos en el arte finisecular europeo. Gestión de Antonio Rivas Mercado. Modificaciones de los planes de estudio y nombramientos de maestros. Importancia de la *Revista Moderna* como difusora del nuevo estilo. Gerardo Murillo y la exposición de 1910.

6. Criterios de evaluación:

Reportes escritos de las lecturas señaladas de dos cuartillas a doble espacio que se discutirán en clase. De igual manera un comentario escrito de 7 pinturas a lo largo del semestre. Un trabajo final que consistirá en un ensayo de unas 10 cuartillas sobre una de las obras vistas a lo largo del curso. Los alumnos y alumnas 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

Fuentes documentales

BÁEZ, Eduardo. *Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos. 1844-1867*. México, UNAM-IIE, 1976.

_____. *Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos. 1867-1907*. México, UNAM-IIE, 1993, II vols.

CAMACHO BECERRA, Arturo (comp.). *Catálogo de las exposiciones de la Sociedad Jalisciense de bellas artes*. Zapopan, El Colegio de Jalisco, 1998. (Colección de Artes y Letras).

CLAVÉ, Pelegrín, *Lecciones estéticas*. México, UNAM, IIE, 1990.

COUTO, José Bernardo, *Diálogo sobre la historia de la pintura en México*, México, Conoculta, 1995.

GUTIÉRREZ, Felipe, *Tratado del dibujo y de la pintura*, México, Fondo regional para la cultura y las artes, 1993.

SÁNCHEZ ARREOLA, Flora Elena. *Catálogo del Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes 1857-1920*. México, UNAM-IIE, 1996.

REVILLA, Manuel G., *Visión y sentido de la plástica mexicana*, México, UNAM, 2006

ROMERO DE TERREROS, Manuel. *Catálogos de las exposiciones de la Antigua Academia de San Carlos de México (1850-1898)*. México, UNAM-IIE, 1963.

RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida. *La crítica de arte en México en el siglo XIX. Estudio y documentos*. México, UNAM-IIE, 1964, 3 vols. (Segunda edición aumentada: 1997)

Obras generales

ACEVEDO, Esther (coordinadora), *Hacia otra historia del arte en México. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860)*. Tomo I, México, Conaculta-Curare, 2001.

FERNÁNDEZ, Justino. *El arte del siglo XIX en México*. México, UNAM-IIE, 1967 (cuarta edición: 1993).

RAMÍREZ, Fausto (coordinador). *Historia del arte mexicano. Arte del siglo XIX* (1982). México, SEP-Salvat, 1986. IV vols.

_____. *La plástica del siglo de la Independencia*. México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1985.

URIBE, Eloisa (coordinadora et al. *Y todo... por una nación. Historia social de la producción plástica en la ciudad de México 1761-1910*. México, INAH, 1987.

WIDDIFIELD, Stacie G., *Hacia otra historia del arte en México. La amplitud del modernismo y la modernidad (1861-1920)*, México, Conaculta/Curare, 2004.

Estudios historiográficos

ACEVEDO, Esther, "1968-1988. Revisión historiográfica del siglo XIX (1781-1910)", en *Memorias del Simposio de historiografía mexicanista*, México, Comité Mexicano de Ciencias Históricas/Gobierno del Estado de Morelos/UNAM/IIH, 1990, pp. 277-294.

FERNÁNDEZ, Justino, *Estética del arte mexicano. Coatlicue, El retablo de los reyes. El hombre*, México, UNAM, IIE, 1972.

GUTIÉRREZ HACES, Juana, "Historia del arte mexicano", en *Memorias del Simposio de historiografía mexicanista*, México, Comité Mexicano de Ciencias Históricas/Gobierno del Estado de Morelos/UNAM/IIH, 1990, pp. 271-276.

SCOTT, John F., "La evolución de la teoría de la historia del arte por escritores del siglo XX sobre arte mexicano del siglo XIX", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, núm. 37, México, UNAM, IIE, 1968. Pp. 71-104.

VELÁZQUEZ GUADARRAMA, Angélica, "Las *Biografías* de Manuel G. Revilla y los estudios del arte académico", en *Los estudios del arte en México. Autores, temas y problemas*, México, FCE/CONACULTA, 2001.

Estudios monográficos y catálogos

ACEVEDO, Esther et. al., *Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. Pintura. Tomo I y Tomo II*, México, INBA/MUNAL - UNAM/IIE, 2002 y 2009.

- Alfredo Ramos Martínez (1871-1946). *Una visión retrospectiva*, México, Museo Nacional de Arte, 1992.
- BÁEZ, Eduardo. *La pintura militar de México en el siglo XIX*, México, Secretaría de la Defensa Nacional, México, 1992.
- BARAJAS, Rafael, *La historia de un país en caricaturas. Caricatura mexicana de combate, 1829-1872*, México, CONACULTA, 2000
- _____, *El país de “El Ahuizote”. La caricatura mexicana de oposición durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876)*, México, FCE, 2005.
- _____, *El País de “El llorón de Icamole”. Caricatura mexicana de combate y libertad de imprenta durante los gobiernos de Porfirio Díaz y Manuel González (1877-1884)*, México, FCE, 2007.
- 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.
- CAMACHO, Arturo. *Álbum del tiempo perdido. Pintura jalisciense del siglo XIX*. Zapopan, El Colegio de Jalisco- Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997. (Colección de Artes y Letras)
- CIANCAS, María Esther. “La pintura mexicana del siglo XIX”, tesis de maestría en Historia de las Artes Plásticas, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1959.
- CONDE, Teresa, *Julio Ruelas*, UNAM, 1976.
- CORTINA, Leonor, *Pintoras mexicanas del siglo XIX*, Catálogo de la exposición, México, INBA/Museo de San Carlos, 1985.
- CHARLOT, Jean. *Mexican Art and the Academy of San Carlos. 1785-1915*. Austin, University of Texas Press, 1962.
- DEBROIS, Olivier, *Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
- El espejo simbolista. Europa y México, 1870-1920*, México, Museo Nacional de Arte, 2004.
- El viajero lúgubre. Julio Ruelas modernista. 1879-1907*. México, Museo Nacional de Arte, 2007.

1910 *El arte en un año decisivo. Exposición española-Exposición japonesa*, México, Museo Nacional de Arte, 1991.

Fabrés y su tiempo. 1854-1938. México, Museo de San Carlos, 1994.

Fuentes Rojas, Elizabeth, *Trayectoria de la mujer en la Academia de San Carlos. Siglos XVIII; XIX y XX*. México, Facultad de Artes y Diseño-UNAM, 2020.

GALÍ BOADELLA, Monserrat *et. al.*, *La lotería de la Academia de San Carlos*. Catálogo de la exposición. México, INBA/Museo de San

_____ y Eduardo Merlo Juárez, *Gonzalo Carrasco. La pintura del espíritu*, Puebla, Secretaría de Cultura/BUAP/UPAEP/UIA, 1996.

GARCÍA BARRAGÁN, Elisa, *El pintor Juan Cordero. Los días y las obras*. México, UNAM, IIE, 1984.

Joaquín Clausell y los ecos del impresionismo en México. México, Museo Nacional de Arte, 1995.

José Agustín Arrieta (1803-1874). *Homenaje nacional*. Catálogo de la exposición, México, Museo Nacional de Arte, agosto-octubre 1994.

José Jara (1867-1902). *Una generación entre dos siglos: Del porfirismo a la postrevolución*. Catálogo de la exposición, México, Museo Nacional de Arte, 1984.

José María Velasco 1840-1912. *Homenaje nacional*. Catálogo de la exposición. México, Museo nacional de Arte, julio-octubre 1993. 2 vols.

Juárez bajo el pincel de la oposición, México, Secretaria de Hacienda y Crédito Público-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2006.

LEONARDINI, Nanda. *El pintor Santiago Rebull* México, UNAM-IIE, 1983.

_____ *El pintor José Salomé Pina*, México, Tesis de maestría en Historia del arte, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1986.

_____ y Luis Ortiz Arias, *Manuel Ocaranza. El más original, atrevido y elegante de los pintores mexicanos*. Perú, Seminario de Historia Rural Andina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006.

Los pinceles de la Historia. De la patria criolla a la nación mexicana 1750-1860. Catálogo de la exposición. México, INBA/MUNAL - UNAM/IIE - Banamex, noviembre 2000-marzo 2001.

Los pinceles de la Historia. La fabricación del Estado 1864-1910. Catálogo de la exposición. México, INBA/MUNAL - UNAM/IIIE - Banamex, julio-noviembre 2003.

LUNA ARROYO, Antonio, *Rescate de Ángel Zárraga*, México, edición del autor, 1970

MORENO, Salvador. *El pintor Pelegrín Clavé*. México, UNAM, IIE, 1966.

_____, *El pintor Antonio Fabrés*, México, UNAM-IIE, 1981.

MOYSSÉN, Xavier et. al., *José María Velasco. Homenaje*. México, UNAM-IIE, 1990.

México en los pabellones y las exposiciones Internacionales (1889-1929). México, Museo de San Carlos, 2010.

ORTIZ MACEDO, Luis, *Édouard Pingret. Un pintor romántico francés que retrató el México del mediar del siglo XIX*, México, Fomento Cultural Banamex, 1989.

Paisaje y otros pasajes mexicanos del siglo XIX. México, Museo Soumaya, 1998.

PÉREZ de SALAZAR, Francisco, *Historia de la pintura en Puebla*, México, UNAM, IIE, 1963.

PÉREZ de SALAZAR, Javier (editor). *La pintura mexicana del siglo XIX*. Primera parte: colecciones particulares. México, s. e., 1968.

Pintar en fememino. Mujeres en el sistema artístico mexicano 1846-1940. México, Museo de San Carlos, 2024.

RAMÍREZ, Fausto, *Modernización y modernismo en el arte mexicano*, México, IIE-UNAM, 2008.

_____, *José María Velasco, pintor de paisajes*. México, IIE-UNAM/FCE, 2017.

REVILLA, Manuel G. *Obras. Biografías. Artistas*, México, Victoriano Agüeros editor, 1908.

REYES, Aurelio de los (coordinador). *La enseñanza del dibujo en México*. México, IIE-UNAM, 2018.

RODRÍGUEZ LOBATO, Marisela, *Julio Ruelas.... Siempre vestido de huraña melancolía. Temática y comentario a la obra ilustrativa de Julio Ruelas en la Revista Moderna. 1898-1911*. México, Universidad Iberoamericana, 1998.

Roma en México/México en Roma. Roma, Campisano Editores, 2018.

TENORIO, Mauricio, *Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales 1880-1930*, México, FCE, 1998.

Testimonios artísticos de un episodio fugaz (1864-1867). Catálogo de la exposición. México, Museo Nacional de Arte, diciembre 1995-febrero 1996.

TIBOL, Raquel. *Hermenegildo Bustos. Pintor de pueblo*. Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato, 1981.

VELÁZQUEZ GUADARRAMA, Angélica, *La presencia del arte español en la XXIII exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 1898-1899*. Tesis de licenciatura. México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Arte, 1994.

_____. “Pervivencias novohispanas y tránsito a la modernidad”, en *Pintura y vida cotidiana en México ca. 1650-1950*. México, Fomento Cultural Banamex, 1999.

_____. (coordinadora) *La colección pictórica del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX*, México, Fomento Cultural Banamex, 2004.

_____. *Ángeles del Hogar y musas callejeras. Representaciones femeninas en la pintura del siglo XIX en México*. México, IIE-UNAM, 2018.

WIDDIFIELD, Stacie G., *The Embodiment of the National in Late Nineteenth-Century Mexican Painting*, Tucson, The University of Arizona Press, 1996

Recomendaciones de lecturas literarias

CUÉLLAR, José Tomás de, *Ensalada de pollos y Baile y cochino...*, México, Editorial Porrúa, 1994 (Colección de escritores mexicanos, 39)

_____. *Las jamonas*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998 (Lecturas mexicanas. Cuarta serie)

DELGADO, Rafael, *Los parientes ricos*, México, Editorial Porrúa, (Colección de escritores mexicanos, 6)

DÍAZ COVARRUBIAS, Juan, *La clase media. Novela de costumbres mexicanas*, en *Obras completas*. México, UNAM, IIE, 1959, pp. 327-397.

GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel, *Cuentos y cuaresmas del Duque Job*, México, Editorial Porrúa, (Colección Sepan cuántos, 19)

PAYNO, Manuel, *Los bandidos de Río Frío*, México, Editorial Porrúa, 1981 (Colección Sepan cuántos, 3)

PEZA, Juan de Dios (¿?) Un devoto del Pensador Mexicano, *Perucho, nieto de Periquillo*, México, Premiá Editora, 1986 (La Matraca, segunda serie, 12).

RABASA, Emilio, *La bola. La gran ciencia. Moneda falsa. El cuarto poder*. México, Editorial Porrúa, 1998 (Colección de escritores mexicanos, 50 y 51).