

Actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2024-2

Nombre del profesores:
Dr. Javier Ramírez Miranda Dr. Israel Rodríguez R.
Título de la actividad académica:
Curso: Imaginarios del México moderno a través de la mirada extranjera
Horario
Días miércoles 9-13:30, ENES Morelia
Cupo máximo del grupo
15 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>A lo largo del Siglo XX diversos cineastas viajaron a México con diversas intenciones. Ensayaron diversas explicaciones de la realidad que atestiguaron. Pintaron, escribieron, produjeron guiones, argumentos, proyectos y películas concretas que en su conjunto son fuente para comprender un imaginario que desde ese conjunto se proyectó de México al exterior. Ese "imaginario" se constituyó en un diálogo complejo entre ellos y diferentes actores de la vida pública mexicana. Indagar en esos imaginarios y en sus procesos de constitución permite conocer no sólo el proceso que llevó a esos diálogos, sino de manera más compleja, como es que ellos sucedieron en momentos políticos específicos, en tensión con las políticas públicas y las instituciones del estado mexicano, en diálogo con diferentes sectores del medio artístico nacional y la industria cinematográfica local. Permite también identificar la huella de la historia de la izquierda política internacional en nuestro país a través de la actuación de diversos sectores del arte, la cultura y la política mexicanas.</p> <p>Aunque la presencia de cineastas extranjeros en México comienza con la llegada misma del cinematógrafo en 1896, las preguntas que guían este proyecto comienzan con la llegada de Eisenstein y Strand en los primeros años treinta, pues las motivaciones de estos artistas están ligadas a la Revolución mexicana y el imaginario que se prodiga desde la plástica. Por las siguientes décadas, y en circunstancias políticas similares, se darán diálogos entre México y cineastas europeos y estadounidenses que se suman a estos primeros. Aún antes, la visita de Antonin Artaud o de Vladimir Maiakovsky, atraídos por la</p>

novedad de la Revolución mexicana, contribuyeron a la construcción de esa mirada transnacional sobre lo mexicano.

Este proyecto pretende construir un panorama general de dicho proceso a partir del análisis profundo de los casos particulares, ¿Cómo sucedió la presencia en México de Chris Marker o Cesare Zavattini? ¿Cuál fue la aportación de Edward Weston a la fotografía mexicana? ¿Qué impronta produjo el paso de André Breton? ¿Cuál es la fuente de la fascinación de Orson Welles o John Steinbeck? ¿Cómo dialogó John Ford con Emilio Fernández? ¿Cómo lo hizo el exilio norteamericano con Buñuel? ¿Por qué es que varios de estos proyectos se vieron frustrados, limitados o quedaron inconclusos?

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- Reflexionar en torno a la construcción de un imaginario identitario durante la modernidad mexicana, a partir de una reflexión conceptual sobre la noción del viaje, que ha sido muy productiva para entender diversos procesos de construcción identitario, pero a partir de los casos concretos del viaje a México durante el siglo XX.
- Establecer la relación entre viaje, alteridad e imaginario que se formula en el caso de los encuentros concretos.
- Articular una estructura contextual que dé cuenta de la historicidad de los procesos de intercambio y de los vínculos con otros procesos históricos que están en juego en la producción literaria, fílmica o plástica en el periodo estudiado.

Asistencia

80 % de asistencia para tener derecho a la evaluación

Mecanismo de evaluación

60 % Trabajos parciales y participación a lo largo del curso, en forma de exposiciones programadas..

40% Ensayo final

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)

Sesión 1. Sobre la noción de imaginario

La relación de los artistas viajeros con el país que los recibe y del que contribuyen a construir un imaginario es compleja pues implica el contacto entre las preocupaciones personales, la imagen que de aquel lugar se tienen, las necesidades de esas comunidades de formular una imagen propia, los discursos oficiales y muchas otras variantes que se concretan en el producto artístico. Según Cornelius Castoriadis, hay que entender la formulación de un imaginario como “creación incesante y esencialmente indeterminada de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales puede tratarse de ‘alguna cosa’, se trata de un concepto que no podemos aislar de lo social, pues la capacidad imaginativa, propia del ser humano, es una facultad que se despliega en la vida histórica de las sociedades.

- Castoriadis, Cornelius, *La institución imaginaria de la sociedad*, Buenos Aires, Tusquets, 2007.
- Didi Huberman, Georges *La imagen superviviente*, Madrid, Abada, 2018.

Sesión 2. El viaje, la mirada extranjera

En esta sesión se pone el énfasis en la importancia del viaje en la percepción y construcción de la alteridad. Se tiene en cuenta la posición desde la que el viajero se ubica, pero también como hay una historicidad que resulta crucial en el periodo estudiado, en el cual se transforma dicha posición a una donde el diálogo se da en condiciones de mayor paridad.

- Todorov, Tzvetan, “El viaje y su relato”, en *Las morales de la historia*, Paidós, Barcelona, 1993.
- Pratt, Mary Louise *Ojos imperiales. Literatura de viaje y transculturación*. Fondo de Cultura Económica, México, 2010.

Sesión 3. Mayakovski

En 1925 Vladimir Mayakovski emprende un viaje que lo llevaría a tierras americanas, entre los Estados Unidos, Cuba y México, y con la misión de aproximarse a los partidos comunistas locales, y a quienes pudieran simpatizar con la causa revolucionaria que acababa de tomar el poder en la Unión Soviética tras derrocar a los zares rusos. Huella de ese periplo, *Mi descubrimiento de América* deja constancia del impacto que nuestro país deja en él. Esta sesión analiza el encuentro entre los dos mayores procesos revolucionarios de inicios del siglo XX.

- Mayakovski, Vladimir, *Mi descubrimiento de América*, Almadía, México, 2013.
- Ortiz Peralta, Rina “La embajadora roja: Alexandra Kollontai y México”, en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*. vol.38 no.149 Zamora, Michoacán, marzo 2017.

Sesión 4. Sergei M. Eisenstein en México

En 1931 Sergei Eisenstein y sus principales colaboradores recorrieron México filmando un proyecto que llevaría por título ¡*Qué viva México!* Aunque la cinta no llegó a concluirse, sus imágenes circularon y entraron en contacto de diferentes formas con la vanguardia mexicana de aquel momento.

Películas:

- *¡Que viva México!* (Sergei M. Eisenstein, 1931).
- *Eisenstein en Guanajuato* (Peter Greenaway, 2015).

Lectura obligatoria:

- Masha Salazkina, *In Excess: Sergei Eisenstein's Mexico*, Chicago, The University of Chicago, 2009, pp. 1-64.

Sesión 5. Paul Strand

Destinada a la inauguración del Palacio de Bellas Artes en 1936, *Redes* fue una cinta impulsada por el estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública, tras diversos avatares pudo ser concluida a tiempo. Aunque el corte final fue responsabilidad del cineasta mexicano Emilio Gómez Muriel, su factura depende en gran medida de la presencia de dos artistas estadounidenses, el cineasta Fred Zinnemann y el fotógrafo Paul Strand. Ambos imprimieron un sello que resultó en una impronta reconocible como influencia en el cine latinoamericano posterior y, en particular, en el documental social y político de los años siguientes.

Películas:

- *Redes* (Emilio Gómez Muriel, Fred Zinnemann, 1936).

Lecturas obligatorias:

- Sánchez Biosca, Vicente “Paul Strand y las paradojas de la modernidad americana” *Significação: Revista de Cultura Audiovisual*, 2010, vol. 37, no 33, p. 91-111.
- Williams, Bruce, “Straight from Brazil? National and Sexual Disavowal in Mário Peixoto's *Limite*”, en *Luso-Brazilian Review*, 2001, Vol.38 (1), p. 31-40.

Sesión 6. Antonin Artaud

En febrero de 1936 Antonin Artaud desembarcó en Veracruz, su recorrido por nuestro país duró nueve meses y tuvo un cariz muy diferente al de sus antecesores en México: se aleja de la búsqueda de tipificar a los habitantes del país, descreo del discurso nacionalista y confía poco en las bondades del contacto con Europa para las comunidades nativas. busca un acercamiento espiritual con algunas comunidades indígenas y reconoce en ciertos artistas, especialmente con María Izquierdo, un potencial diferente al que la práctica institucional había fundado.

- Artaud, Antonin. *México y Viaje al país de los Tarahumaras*. México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
- Garduño Comparán, Carlos, “Antonin Artaud en México. Lucha por la hegemonía cultural, entre la razón y la locura”, en *En-claves del pensamiento*, # 28 julio-diciembre de 2020.

Sesión 7. André Breton y el surrealismo en México

Nosotros somos nuestros recuerdos, afirmaba Henri Bergson, para quien la memoria, lejos de reducirse a la facultad almacenar y clasificar la experiencia, moldea nuestro presente. En la medida que la imagen se sitúa así en el cruce entre la

memoria y la percepción, en esta sesión se examinarán varias nociones forjadas en este marco, como “recuerdos-costumbre” y “recuerdos-movimiento”, “memoria hábito” y “memoria pura”.

- Bradu, Fabienne, *André Breton en México*, México, FCE, 2014.
- moreno Villareal, Jaime, *Frida en París 1939*, México, Turner, 2021.

Sesión 8. Orson Welles

En 1939, en el marco de las tensiones que conducirían al estallido de la II Guerra Mundial, Estados Unidos emprende una campaña de “buena amistad” por los países de América latina que llevaría a Orson Welles a filmar en Brasil, aunque la película resultó frustrada fue parte de una larga serie de discursos en torno a aquel país que revisaremos en esta sesión a la luz de la presencia de otros cineastas en las siguientes décadas.

Películas:

- *Orfeu negro* (Marcel Camus, 1959)
- *It's all true* (Orson Welles, 1942)

Lecturas obligatorias:

- Tunico Amancio, *Sequências E Planos Americanos*, (Versión abreviada en español).

Lecturas complementaria:

- Paulo Antonio Paranaguá, “Neorrealismo” en *Tradicón y modernidad en el cine de América Latina*, España, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 170-199

Sesión 9. John Steinbeck

La fascinación del escritor californiano por México tuvo diferentes manifestaciones en el tiempo y lo llevó a viajar por diferentes puntos del país y a colaborar directamente en películas producidas de ambos lados de la frontera. En sus obras literarias, y en las cintas de las que fue parte, se asomó una visión particular por México.

- Geidel, Molly “ Cinemas and Spectators of International Development” en *European journal of American studies* 14-4 | 2019 Special Issue: Spectacle and Spectatorship in American Culture.
- Pineda Franco, Adela *The mexican revolution on the world stage. intellectual and film in the Twentieth Century*, Suny Press, NY, 1997.
- Pineda Franco, Adela Eugenia. *Steinbeck y México: una mirada cinematográfica en la era de la hegemonía estadounidense*. Ciudad de México: Bonilla Artigas Editores, 2018.

Sesión 10. B. Traven

B. Traven fue un personaje misterioso, o al menos es controvertida aún hoy su identidad. Aparentemente de origen alemán, fue traducido ampliamente al español por Esperanza López Mateos, y su obra tuvo una amplia distribución y fue adaptada al cine en varias oportunidades. Sus historias de aventuras dan cuenta de la realidad mexicana que vivió su autor, mientras hacen una crítica del proceso revolucionario.

- Zogbaum, Heidi *B.Traven, A vision of Mexico*, SR Books, Delawere, 1992.

Sesión 11. Cesare Zavattini

A mediados de los años cincuenta, mientras el movimiento neorrealista se encuentra en un momento de declive, Cesare Zavattini emprenderá una serie de acciones con el fin de expandir los alcances del movimiento más allá de las fronteras italianas. Invitado por Manuel Barbachano Ponce y Fernando Gamboa, el guionista pasará varias temporadas en México, contratado para realizar una serie de películas que, finalmente no se concretan, pero en cuyo proceso entabla un diálogo muy fructífero con un grupo de creadores mexicanos, cuyos resultados exploraremos en esta sesión.

Películas:

- *Raíces* (Benito Alazraki, 1953).
- *Torero* (Carlos Velo, 1956).

Lecturas obligatorias:

- Gabriel Rodríguez, *Cartas a México, correspondencia de Zavattini*, Filmoteca UNAM, México, 2007.
- Vázquez Mantecón Álvaro, “Luis Procuna y *Torero* (1956). El entrecruce de caminos”, *Revista de Estudios Taurinos*, 41, Sevilla, 2017, pp. 119-143.

Sesión 12. México y el Macartismo

La posguerra significó para muchos artistas en los Estados Unidos, un momento de censura anticomunista que en su versión radical llevó a muchos de ellos al exilio. Fueron varios los que eligieron México como su destino.

- Schreiber, Rebecca Mina. *Cold War exiles in Mexico: U.S. dissidents and the culture of critical resistance*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
- Trumbo, Dalton. *Johnny cogió su fusil*. Barcelona: El Aleph, 2005.

Sesión 13. Diáspora española en México

En 1947, después de un paso fugaz y poco productivo por los Estados Unidos, Luis Buñuel llega a México, aunque su paso por nuestro país se planteaba como breve, acabó por quedarse a vivir aquí y dirigir en la industria nacional un número importante de sus propias producciones. La presencia de Buñuel en México dejó una impronta reconocible en los temas y las formas del cine de la época.

Películas:

- *Los olvidados* (Luis Buñuel, 1950)
- *La ilusión viaja en tranvía* (Luis Buñuel, 1953)
- *El ángel exterminador* (Luis Buñuel, 1962)

Lectura obligatoria:

- Octavio Paz, *Luis Buñuel, el doble arco de la belleza y de la rebeldía*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Sesión 14. Chris Marker y François Reichenbach

Aunque el proyecto fílmico de Chris Marker sobre México no se llegó a realizar, su relación con nuestro país generó diálogos específicos cuya mayor realización es la obra mexicana de . Sin embargo, el propio guión no filmado de Soy México se puede ver como un documento valioso para entender la visión que de México produjo este cineasta fundamental.

- Sontag, Susan *Sobre la fotografía*, Alfaguara, México, 2006.
- Sebald, W. G., *Los emigrados*, Barcelona, Anagrama, 2006.

15 y 16 Presentación de trabajos finales y evaluación.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Acevedo-Muñoz, Ernesto R. *Buñuel and Mexico: the crisis of national cinema*. Berkeley: University of California Press, 2003.

Alcoriza, Luis, Jorge Ayala Blanco, y Huberto Batis. *Revisión del cine mexicano*. México: Artes de México, 1994.

Ayala Blanco, Jorge. *La aventura del cine mexicano*. S.l.: UNAM, ESCUELA NACIONAL DE, 2021.

———. *La orgánica del cine mexicano*. México: Escuela Nacional De Artes Cinematográficas, 2020.

Barnard, Tim, y Peter Rist. *South American Cinema: A Critical Filmography, 1915-1994*. Austin: University of Texas Press, 1996.

Bedoya, Ricardo. *El cine latinoamericano del siglo XXI: tendencias y tratamientos*. Primera edición. Lima, Perú: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2020.

Benamou, Catherine L. *It's all true: Orson Welles's Pan-American Odyssey*. Berkeley: University of California Press, 2007.

Durán Castro, Mauricio, Claudia Salamanca, Camilo Aguilera Toro, Jesse Lerner, Colombia, y Observatorio Latinoamericano de Teoría e Historia del Cine, eds. *Archivo, memoria y presente en el cine latinoamericano*. Primera edición. Colección Entrever. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2016.

Eisenstein, Sergei. *La forma del cine*. México: Siglo XXI, 2013.

Eisenstein, Serguei. *¡Que viva México!* S.l.: Casimiro, 2016.

Fernández, Miguel Anxo. *Las imágenes de Carlos Velo*. 1. ed. Colección Miradas en la oscuridad. México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

Figuroa, Gabriel, Claudia Monterde, Alfonso Morales, Rita González, y Britt Salvesen, eds. *Bajo el cielo de México: Gabriel Figuroa, arte y cine*. Primera edición. México, D.F. [Madrid]: Fundación Televisa, 2013.

García Riera, Emilio. *Historia documental del cine mexicano. 5: 1949 - 1950*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1993.

Herrera Navarro, Javier. *Luis Buñuel en su archivo: de Los olvidados a Viridiana*. Primera edición. Tezontle. Madrid, [España]: Fondo de Cultura Económica de España, 2015.

Iván Ríos Gascón. *El cine de Carlos Fuentes*. España: EDICIONES B, 2017.

Krippner-Martinez, James, Emilio Gomez Muriel, Leo Hurwitz, Anthony Montoya, Alfonso Morales Carrillo, David Alfaro Siqueiros, Paul Strand, Katherine Ware, Fred Zinnemann, y Fundacion Televisa (Mexico). *Paul Strand En México*. Madrid; Santa Fe (México): La Fábrica Editorial : Fundación Televisa, 2010.

León Frías, Isaac. *El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta: entre el mito político y la modernidad filmica*. Primera edición. Colección Investigaciones. Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2013.

———. *Más allá de las lágrimas: espacios habitables en el cine clásico de México y Argentina*. Fondo Editorial De La Universidad De Lima, 2018.

Leyva, José Mariano, y Mariana Riva Palacio. *El cine en México y el mundo: cronología de Gabriel Figueroa*. Mexico, D.F.: Fundación Televisa A.C., 2007.

Martinez, Rogelio. *México en la obra de John Steinbeck*. Bloomington: Palibrio, 2017.

Peredo Castro, Francisco. *Cine y propaganda para Latinoamérica: México y Estados Unidos en la encrucijada de los años cuarenta*. 2a edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.

Pineda Franco, Adela Eugenia. *Steinbeck y México: una mirada cinematográfica en la era de la hegemonía estadounidense*. Primera edición. Púublicacultura 6. Ciudad de México: Bonilla Artigas Editores, 2018.

Schreiber, Rebecca Mina. *Cold War exiles in Mexico: U.S. dissidents and the culture of critical resistance*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Trumbo, Dalton. *Johnny cogió su fusil*. Barcelona: El Aleph, 2005.

Weatherford, Douglas, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Carlos Velo, Roberto Gavaldón, Juan Rulfo, y Juan Rulfo, eds. *Juan Rulfo en el cine: los guiones de Pedro Páramo y El gallo de oro*. México: Editorial RM : Fundación Juan Rulfo, 2021.

Cronache da Hollywood. Italia: Editori Riuniti, 1996.