**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2024-2**

Fechas límite de envío:

Nombre del profesor (es):
Dra. Rebeca Barquera y Dra. Sandra Zetina Ocaña
Título de la actividad académica:
Seminario taller 1924-2024: Gabinete americano del surrealismo.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 10 horas
Cupo máximo del grupo
15 estudiantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>A un siglo del manifiesto surrealista, inspiradas por el gabinete de André Bretón en el que acumuló esculturas de culturas occidentales, libros, máscaras, minerales y gran cantidad de objetos, proponemos a partir de fragmentos, interferencias y sobreposiciones esbozar un panorama de los procesos de recepción, circulación, transformación y apropiación de ideas y prácticas surrealistas en el continente americano, así como algunos problemas que una mirada poscolonial y feminista arroja sobre la historiografía.</p> <p>En las últimas décadas se ha evidenciado que la diáspora del surrealismo europeo incentivó el estudio de las manifestaciones culturales provenientes tanto de la antigüedad como de su contemporaneidad en América, no obstante, estas perspectivas continúan perpetuando la hegemonía de la narrativa eurocéntrica de la historia del arte y la exotización de lo demás. De ahí que en este curso se quiera estudiar, desde una perspectiva latinoamericana y feminista, algunos casos paradigmáticos de artistas que participaron en intercambios e interacciones transatlánticas, de América a Europa y de Europa a América Latina con una “sensibilidad surrealista”. Por lo tanto, se problematizará el surrealismo como una posibilidad de crear a partir del cuestionamiento radical de la razón y búsquedas estéticas desde “lo inconsciente”, “lo siniestro” o “lo primitivo” en un marco temporal específico: a partir de la década de los veinte y hasta mediados del siglo, es imposible abarcar lo que podríamos enunciar como tercera ola surrealista, estudiaremos principalmente las dos primeras generaciones de artistas.</p> <p>El curso buscará posicionar el encuentro de las ideas surrealistas en América Latina en revistas como <i>Mandrágora</i>, <i>El hijo pródigo</i>, <i>Contemporáneos</i> o <i>El uso de la palabra</i>, poniéndolas en diálogo con los textos canónicos del surrealismo francés desde los manifiestos, <i>Le surréalisme et la révolution</i> hasta revistas disidentes como <i>Documents</i>. Es decir, se leerán y analizarán fuentes primarias así como estudios especializados para cada una de las sesiones. Además, se pondrá especial atención en las interacciones políticas, feministas o revolucionarias ligadas al surrealismo, como es el caso de su vinculación con Lev Trotsky, la revolución en Haití de 1946, e ideas ecológicas de algunas pintoras que hoy se encuadran dentro de perspectivas feministas. Asimismo, se explorarán las ideas surrealistas sobre el proceso creativo, las técnicas artísticas y los materiales, y su impacto en el arte moderno en América.</p> <p>El curso se apoyará de herramientas digitales. Se reunirá una bibliografía extendida y recomendaciones bibliográficas en formato digital para compartir con el grupo. Se promoverá el uso de las bases de datos disponibles a través de la Biblioteca Digital</p>

de la UNAM y otras de acceso abierto. En tres sesiones tendremos participación de especialistas de DFK y Cambridge University para nutrir la discusión.

Proponemos un laboratorio en el que las, los y les estudiantes y profesoras trabajarán en taller ponencias que serán presentadas al final del curso. Las sesiones se dividirán en dos horas de discusión de textos, imágenes, cine o materiales hemerográficos y una hora de taller de textos para las ponencias. Tomaremos descansos de 5-10 minutos cada hora. El programa del curso buscará integrar los intereses del grupo. La intención es, además de revisar los problemas planteados por el curso, ejercitarse en la elaboración de una ponencia relativa a los temas estudiados que sea clara, novedosa y fluida, en la que texto e imágenes dialoguen para analizar un problema histórico artístico en 20 minutos. Al final del curso realizaremos una sesión tipo coloquio con la intención de poder realizar un encuentro académico más amplio durante el segundo semestre de 2024.

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

- Construir un panorama general de las ideas, acciones y prácticas surrealistas en América a partir de algunas de sus problemáticas y casos de estudio paradigmáticos para suscitar preguntas y cuestionamientos a la narrativa hegemónica del norte global.
- Promover perspectivas trasnacionales, el estudio crítico y producción del conocimiento situado de este movimiento desde América Latina.
- Problematizar términos como surrealismo, surrealismos disidentes, arte fantástico, realismo mágico, así como suprarrealismo, y otras discusiones del periodo y la historiografía. Analizar diversas metodologías de investigación y perspectivas en la historia del arte.
- Desarrollar temas de investigación novedosos y necesarios alrededor de los surrealismos y sus narrativas historiográficas.
- Promover habilidades fundamentales para la disciplina, como la crítica de textos, el análisis de las imágenes, la búsqueda en archivo o hemeroteca, el establecimiento y la discusión de vínculos entre obras de diversos géneros artísticos (pintura, escultura, literatura, fotografía, arquitectura).
- Poner en práctica la elaboración y comunicación de ponencias en eventos académicos.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

Se requiere el 80% de asistencia para tener derecho a evaluación.

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

La asistencia contará un 20% en la calificación total.

Participación en clase 30 % del total de las sesiones impartidas

Ponencia-ensayo final 50% del total

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

Sesión 1. Un surrealismo o muchos caminos ¿Vivísimo o muerto? Introducción.

Cronología / Del automatismo al cuestionamiento de la nominación contemporánea de lo latinoamericano como fantástico.

Lecturas:

- André Bretón, Manifiesto del surrealismo (1924)
- Introducción de *Surrealism in Latin America. Vivísimo Muerto*, Dawn Ades, Rita Eder y Graciela Speranza (eds.) Londres: Tate Publishing/ Getty Research Institute, 2012.
- Dawn Ades, "Surrealism and its Legacies in Latin America" en *Proceedings of the British Academy*, núm. 167, (2010), p. 393 - 422.

Sesión 2.

Recepción contemporánea del surrealismo

Los contemporáneos (Agustín Lazo y Villaurrutia)

Lecturas:

- Revista *Contemporáneos* (selección de imágenes y textos)
- Xavier Villaurrutia, *Obras completas*, México, FCE (selección de imágenes y textos)
- Rafael Vargas, El surrealismo y los Contemporáneos en Saucedo et al. *Los contemporáneos y su tiempo*. Ciudad de México: Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA, 372-403.
- Anthony Stanton, "Configuración del mundo poético de Xavier Villaurrutia: el "Nocturno" inicial de Nostalgia de la muerte en Arturo I." en Saucedo et al. *Los contemporáneos y su tiempo*. Ciudad de México: Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA, 232-249.

Sesión 3. Los anteojos de azufre: Suprarrealismo / Superrealismo

César Vallejo, José Carlos Mariátegui y César Moro

Lecturas:

- Mariátegui, "Arte, revolución y decadencia" en *Amauta*, núm.3 (noviembre 1926)
- Mariátegui, "Balance del suprarrealismo",
- Vallejo, "Autopsia del superrealismo" (1930) en Jorge Schwartz, *Las Vanguardias latinoamericanas: textos programáticos y críticos*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Michele Greet, "Cesar Moro's Transnational Surrealism" en *Journal of Surrealism and the Americas* 7:1 (2013) p. 19-51.

Sesión 4. Las exposiciones surrealistas en América y el objeto encontrado.

Breton

Lecturas:

- Élodie Vaudry Drost, Julia, Flahutez, Fabrice und Schieder, Martin (Hrsg.): *Le surréalisme et l'argent*, Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, 2021 (Passages online, Band 4).<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.612>
- Daniel Garza Usabiaga, "La Exposición Internacional de Surrealismo en México como fracaso" en *Recuperación de la memoria histórica de las exposiciones del arte mexicano (1930-1950)*. México: UNAM-Posgrado Historia del Arte, FONCA, 2016, pp. 19-46.
- Dafne Cruz Porchini y Adriana Ortega Orozco, "The 1940 International Exhibition of Surrealism: A Cosmopolitan Art Dialogue in Mexico City", *Dada/Surrealism* 21(1), 2017;1-23. doi: <https://doi.org/10.17077/0084-9537.1329>
- Rebeca Barquera, "El surrealismo y el arte fantástico: de la crítica de arte a la curaduría universitaria" en *Diplomacia cultural en México durante la Guerra Fría. Exposiciones y prácticas artísticas, 1946-1968*, Dafne Cruz Porchini, Claudia Garay Molina y Mireida Velázquez Torres (coords.) México: Acervo Histórico Diplomático / Secretaría de Relaciones Exteriores, 2022, p. 169-191.
- Fabienne Bradu, *André Breton en México*. México: FCE, 2013.
- Clase en colaboración con Elodie Vaudry

Sesión 5. “Entre dos mundos”: Juan Larrea, Ida Rodríguez y otras polémicas

Juan Batlle Planas / Raquel Forner / Moreno Villa

Lecturas:

- Ida Rodríguez Prampolini. *El surrealismo y el arte fantástico de México*. México: UNAM/IIE, 1969.
- José Pierre, "Algunas reflexiones deshilvanadas sobre el encuentro de México y del surrealismo" en *El surrealismo entre viejo y nuevo mundo*. Madrid: Centro Atlántico de Arte Moderno / Cabildo Insular de Gran Canaria, 1989. 110-117

Sesión 6. Figuras (metafísicas) en el trópico

El Corcito / María Izquierdo / Rodríguez Lozano / Meza

Lecturas:

- Rita Eder. *Narraciones: Pequeñas historias y grandes relatos en la pintura de Antonio Ruiz (1935-1949)*. México: IIE-UNAM, 2017.
- Olivier Debrose, *Figuras en el trópico: plástica mexicana, 1920-1940* Océano, Barcelona, España, 1984. (Selección)

Sesión 7. Interfases entre cuerpo y paisaje, vanitas y retablos, temple y óleo

Juan O’Gorman / Frida Kahlo

Lecturas:

- Raquel Tíbol (comp.) *Textos de Frida Kahlo*,
- Gannit Ankori, *Frida Kahlo*. Reaktion Books, 2013 (selección)
- Jaime Moreno Villareal, *Frida en París*. 1939, Océano, 2021 (selección)
- Liliana Carachure Lobato “El templo de la fantasía y la heterotopía. Una estética del paisaje en Juan O’Gorman” en Coloquio Internacional del IIE, *Estética del paisaje en las Américas*
- Rita Eder, *Integración plástica y paisajes imaginarios*, conferencia en línea
- <https://www.facebook.com/BienalFEMSA/videos/1243941819324286/>
- Alyce Mahon, “The Lost Secret: Frida Kahlo and the Surrealist Imaginary” <https://keep.lib.asu.edu/items/127795>

Sesión 8. Vasos comunicantes

Rivera, Bretón Trotsky Borges / Estampa / Spilimbergo / Berni

Lecturas:

- Manifiesto por un arte revolucionario independiente en *Partisan Review* núm.1 (1938)
- André Breton, *Vasos Comunicantes* (1932)
- Borges, “Un caudaloso manifiesto de Bretón” en *El Hogar*, 2 de diciembre de 1938.
- *Territorios de diálogo 1930-1945*. México: Munal, INBA/ UNAM, 2006.

Sesión 9. Los sueños y las ruinas ante la cámara: fotografía surrealista

Grete Stern / Eva Sultzer/ Lola y Manuel Álvarez Bravo

Lecturas:

- *Grete Stern. Sueños*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2015.
- Annette Leddy, Donna Conwell, *Farewell to surrealism. The Dyn circle in México*, Dawn Ades (intro). Los Angeles: Getty Research Institute / Tate, 2012.
- Laura Flores,

Sesión 10. El artista etnógrafo

Paalen / Antonin Artaud

Lecturas:

- James Clifford, “Sobre el surrealismo etnográfico” en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona: Gedisa, 2001, p. 149-188.
- Daniel Garza Usabiaga. *El gran malentendido. Wolfgang Paalen en México y el surrealismo disidente de la revista Dyn*. México: Museo de Arte Carrillo Gil / INBA, 2018.
- Flores Enrique. “La Conquête du Mexique : Sacrificio, espectáculo y «teatro de la crueldad»». In: *Caravelle*, n°82, 2004. pp. 89-124; doi : 10.3406/carav.2004.1461

Sesión 11. Páginas surrealistas: las revistas

Jorge Cáceres / Huidobro /

Lecturas:

- Argentina: *Qué* / Chile: Revista *Mandrágora* y *Leitmotiv*
- Matías Barchino, “El grupo Mandrágora y el problema de la Revolución” / Armando V. Minguzzi, “Y entonces Qué: fundación porteña del surrealismo en español” / Eduardo Becerra, “De Mondragora a Leitmotiv, compaces del proceso surrealista en Chile, 1938-1942,” en *El Surrealismo y sus derivas: visiones, declives y retornos*, Madrid, Abada, 2013.

Surrealismos desde Norteamérica

Recepción de Dyn en Estados Unidos / Leonora Carrington, Dorothea Tanning , pintoras surrealistas norteamericanas

- Anne Reynes-Delobel y Céline Mansanti Americanizing Surrealism: Cultural Challenges in the Magnetic Fields, Early American Surrealisms, 1920-1940, <https://doi.org/10.4000/miranda.9759>
- Clase en colaboración con Helen Bremm, Cambridge University

Sesión 12. Mapa y territorio

Gerzso / Péret / Matta

Lecturas:

- Cuauhtémoc Medina, “Gerzso y el Gótico Indoamericano: Del Surrealismo Excéntrico al Modernismo Paralelo” en Diana C. Dupont. *El Riesgo de lo Abstracto: El modernismo mexicano y el arte de Gunther Gerzso*. Santa Barbara, California: Santa Barbara Museum of Art, 2003.
- Rita Eder, “Benjamin Péret y Paul Westheim: el surrealismo y otras genealogías en la tierra de los aztecas” en *El Surrealismo y sus derivas: visiones, declives y retornos*, Madrid, Abada, 2013.
-

Sesión 13. *El reino de este mundo*.

W. Lamm / Bretón y Haití / Carpentier y lo real maravilloso

Lecturas:

- María Clara Bernal, “André Breton’s Anthology of Freedom: The Contagious Power of Revolt” en *Surrealism in Latin America. Vivísimo Muerto...* p. 133-142.
- Alejo Carpentier, “Prólogo”, *El reino de este mundo*. México: Ediapsa, 1949.
- María Clara Bernal. *Más allá de lo real maravilloso: el Surrealismo y el Caribe*, 2a. ed. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2021.

Sesión 14. Ciencias y alquimias

Remedios Varo / Leonora Carrington

Lecturas:

- Remedios Varo Science Fictions, catálogo Chicago Art Institute , Chicago 2023.
- Leonora Carrington, Revelaciones, catálogo **Leonora Carrington: Revelation 2023**,
- Melusine 19, Mexique Mirroir Magnetique, 2000.
-

Sesión 15. Automatismos materiales

Siqueiros / Remedios Varo/ Max Ernst / Alice Rahon

- André Breton, La peinture surrealiste (1945)
- David Alfaro Siqueiros, “Carta de Blanca Luz Brum” y “Carta a María Asúnsolo”
- Joan Handweg, “La conquista como Kairos (¿o será quiasma?) y el paradigma zilboorgiano primitivista” en *Otras rutas hacia Siqueiros*, Olivier Debrouse (ed.) México: Munal / Curare, 1996, p. 147-165.
- Elsa Arroyo et al., *Baja viscosidad* el nacimiento del fascismo y otras soluciones. México: IIE, UNAM, 2012.
- Nico Vicario, Hemispheric integration, Materiality, Mobility, and the Making of Latin American Art. EUUA: University of California Press.
- VVAA, Alice Rahon. EUUA: Wendi Norris, 2021.
- Participación de Julia

Sesión 16. Ensayo de Jornada académica Gabinete surrealista americano/ presentación final

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía recomendada

Revistas: *Journal of Surrealism and the Americas*,

Youtube: Surrealismo y Arte Fantástico. 3 sesiones Ida Rodríguez Prampolini. 2002. pm0608 abril de 2002 Curso: Surrealismo y arte fantástico.

Sesión 1: <https://youtu.be/-u8CiT8lkn0?si=uKYLq694m7FgW14f>

Sesión 2: <https://youtu.be/Mf3I0AmI4r4?si=bgWOiO2yX11nDAUF>

Sesión 3: <https://youtu.be/IAJa21Pc7BE?si=AIRW9dBjwffBWvgr>

Ades, Dawn, Simon Baker. *Undercover Surrealism: Georges Bataille and DOCUMENTS*. London: Hayward Gallery Publishing, 2006.

Artaud, Antonin. *México y Viaje al país de los Tarabumaras*. México: Fondo de Cultura Económica, 1984.

Baciu, Stefan. *Antología de la poesía surrealista latinoamericana*, México, Joaquín Mortiz, 1974

Baackmann, Susanne y David Craven. “Surrealism and Post-Colonial Latin America Introduction” en *Journal of Surrealism and the Americas* 3, num. 1-2 (2009): i-xvii.

- Bataille, Georges, "Extinct America" en *October* 36 (Spring 1986), p. 3-9.
- Benjamin, Walter. *El Surrealismo*. Madrid: Casimiro, 2013.
- Bertúa, Paula, *La cámara en el umbral de lo sensible. Grete Stern y la revista Idilio. 1948-1951*. Buenos Aires: Biblos, 2012.
- Bradú, Fabienne. *Benjamin Péret y México*. México: Fondo de Cultura Económica, 2014
- _____. *Artaud, todavía*. México: Fondo de Cultura Económica, 2008.
- Cole, Lori, "Légitime défense From Communism and Surrealism to Caribbean Self-Definition" en *Journal of Surrealism and the Americas* 4:1 (2010), 15-30.
- Foster, Hal. *Belleza Compulsiva*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.
- Greeley, Robin, "For An Independent Revolutionary Art: Breton, Trotsky and Cárdenas's Mexico" en *Surrealism, Politics and Culture*, Raymond Spiteri y Donald LaCoss (eds.) Aldershot y Burlington: Ashgate, 2003, p. 204-225.
- Greet, Michele, "Devouring Surrealism: Tarsila do Amaral's Abaporu" en *Papers of Surrealism*, 11 (Spring 2015): 1-39.
- Löwy, Michael, "Incandescent Flame: Surrealism as a Romantic Revolutionary Movement", en *Morning Star. Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia*. Austin: University of Texas Press, 2009, p. 29-42.
- Mudie, Ella. "The Map of Down Below: Leonora Carrington's Liminal Cartography." *English Language Notes* 52, num. 1 (Summer 2014): 145-154.
- Paz, Octavio. *Estrella de tres puntas: André Breton y el Surrealismo*. México: Vuelta, 1996. Disponible en línea en: <https://archive.org/details/estrelladetrespu0000pazo/page/n3/mode/2up>
- Schneider, Luis Mario. *México y el surrealismo (1925-1950)*. México: Arte y Libros, 1978
- Winter, Amy. *Wolfgang Paalen. Artist and theorist of the Avant-Garde*. Westport Connecticut: Praeger, 2003.

Global Surrealism, catálogo de exposición

Jeffrey Wechsler, Magic Realism: Defining the Indefinite

Benjamin Peret "Magic: The Flesh and Blood of Poetry", in VIEW (Series 3, Number 2, 1943)

[Tythacott, Louise, Surrealism and the Exotic](#)