

Temas Selectos de Historia del Arte
Especialización en Historia del arte, IIE-Unidad Oaxaca

Problemas de la pintura moderna y contemporánea en México
Programa 2024-2 (enero-mayo)
Profesora: Dra. Natalia de la Rosa

Horario: Miércoles de 17 a 20 hrs.

Objetivo:

Explorar temas sobre arte moderno y contemporáneo centrados en la pintura, con el fin de identificar problemas, conceptos y transformaciones, así como entender su actualización, específicamente en el caso mexicano.

Objetivos específicos:

Revisión de los principales temas de la historia del arte centrada en la pintura con el fin de conocer autores, tendencias, renovaciones, rupturas, debates desarrollados a lo largo del siglo XX y XXI, especialmente en el contexto mexicano. De esta forma, l@s estudiantes podrán tener acceso a herramientas de análisis y comprensión en torno a condiciones generales de la pintura como a las particularidades de la plástica mexicana. Buscamos comprender la presencia, relevancia y retorno de la pintura como uno de los medios más importantes para el arte actual, en donde resultan determinantes aspectos como la historia, las condiciones locales o el mercado. Este seminario de la especialización permite tener un conocimiento general sobre el arte dedicado a encaminar a la puntualización de ciertos tópicos, autores y modelos de análisis.

La bibliografía está pensada para que l@s alumn@s tengan acceso a textos clásicos de la historia del arte como a fuentes primarias, hasta nuevos acercamientos al tema, con el fin de entender el camino que ha tomado la pintura en las últimas décadas.

Dinámica de trabajo

El curso está organizado en 16 sesiones donde la profesora introducirá al tema. Además, cada una de las clases tendrá asignado un texto que será analizado y una serie de artistas y obras específicas a manera de diálogo, de modo que l@s estudiantes fortalezcan las herramientas tanto de análisis de textos como de imagen.

Asistencia

L@s alumn@s están obligados a asistir al 80% de las actividades del curso que incluye las sesiones en el aula y las actividades complementarias que se asignen.

Mecanismos de evaluación

El proceso de evaluación comprende la participación en las discusiones y la elaboración de un trabajo final, cuya temática tomará en cuenta los temas tratados en el curso y estará dedicado a un objeto de estudio.

Participación 30%

Asistencia a sesiones y visitas 20%

Trabajo final 50%

Nota: Se plantea la posibilidad de asistir a un par de exhibiciones para analizar las obras directamente y la participación de algun@ artista invitad@.

Sesión 1

31 de enero, 2024

La pintura moderna y su definición durante el siglo XIX

Lectura obligatoria:

Charles Baudelaire, *Salones y otros escritos sobre arte* (Balsa de la Medusa, 1996), 87-95.

Referencias: Luiz Renato Martins, *The Conspiracy of Modern Art*, Edited by Steve Edwards, Chicago, Haymarket Books, 2018, pp. 14-29.

Sesión 2

7 de febrero, 2024

Clase por zoom

Julio Ruelas y Joaquín Clausell

Lectura obligatoria:

Justino Fernández, *La pintura moderna en México* (México: UNAM, 1993), 144-160.

Julio Ruelas, *Exposición homenaje* (México: Instituto Nacional de Bellas Artes. Departamento de Artes Plásticas, 1965).

Referencias:

Julio Ruelas *en la vida y en el arte* (México: Fondo de Cultura Económica, 1968).

El viajero lúgubre : Julio Ruelas modernista, 1870-1907 (México, D.F. : Instituto Nacional de Bellas Artes, 2007).

Sesión 3

14 de febrero, 2024

Saturnino Herrán y Gerardo Murillo, Dr. Atl

Ángel Zárraga, "Crónica. Algunas notas sobre pintura: a José Juan Tablada, a Gerardo Murillo", en *Savia Moderna: Revista mensual de arte*, núm. 4 (Junio, 1906): 222-228.

Manuel Toussaint. "La exposición del Dr. Atl.", *México Moderno: Revista de letras y arte*, no. 2, no.7 (Febrero-Julio 1921): 53-55.

Referencia:

Fausto Ramírez, *Modernización y modernismo en el arte mexicano* (México: UNAM-IIE, 2008).

Rebeca Barquera, "Muralismo borrado: La irrupción de la vanguardia desde los muros del anexo de la preparatoria en el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo". Tesis de doctorado, UNAM, 2022.

Sesión 4

21 de febrero, 2024

Ángel Zárraga y Diego Rivera

Rubén Darío, "Cabezas. Ángel Zárraga", *Mundial Magazine*, no. 2 (19 de noviembre de 1912).

David Alfaro Siqueiros, "Diego M. Rivera, pintor de América", *El Universal Ilustrado* (México, D. F., México). -- No. 218 (Julio 7, 1921).

Referencias:

Laura Malosetti y María Isabel Baldesarre, "Enclave latinoamericano (o en clave latinoamericano): El arte y los artistas en el Mundial Magazine de Rubén Darío". En Malosetti, Laura y Marcela Gené (compiladoras), *Atrapados por la imagen: arte y política en la cultura impresa argentina* (Buenos Aires: Edhasa, 2013), 197-225.

Sandra Zetina, "Pintura mural y vanguardia: 'La Creación' de Diego Rivera". Tesis de doctorado, UNAM, 2019.

Sesión 5

28 de febrero, 2024

José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros

Alejo Carpentier, "El arte de Clemente Orozco", en *Social*, La Habana, 11 de octubre de 1926.

Luis Eduardo Pombo. "Presencia de Siqueiros en la estética contemporánea". *Aportación* (Montevideo, Uruguay), vol.1 (June 1933): 12-13.

Referencias:

Matthew Affron, Mark A. Castro, Dafne Cruz Porchini, Renato González Mello, (ed.), *Pinta la revolución* (Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes; Museo del Palacio de Bellas Artes: Philadelphia, PA ; Philadelphia Museum of Art, 2016).

Renato González Mello (coord.), *Universidad Nacional Autónoma de México: 100 años de muralismo* (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2022).

Sesión 6

6 de marzo, 2024

María Izquierdo y Aurora Reyes

"María Izquierdo vs. Los Tres grandes.", *El Nacional: Órgano Oficial del Gobierno de México* (México, D. F., México), Oct. 2, 1942.

Dina Comisarenco, "Frida Kahlo and Aurora Reyes: Painting to the Voice of Concha Michel", *Woman's Art Journal*, 2019 Oct 01. 40(2), 3-13.

Referencias:

Dina Comisarenco, *Eclipse de siete lunas. Mujeres muralistas en México*. (Ciudad de México: Artes de México y del Mundo, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género; León, Gto.: PROCESBAC, Universidad Iberoamericana León, 2017).

Graciela Kasep (coord.) *Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno* (México, D.F. : Museo de Arte Moderno: INBA, 2013).

Sesión 7

13 de marzo, 2024

El Corzo y Juan O'Gorman

Diego Rivera, "Mi querido Antonio Ruiz, alias El Corzo", en *Antonio Ruiz, "El Corcito"* (México, Landucci Editores /Saturnino Herrán Gudiño, 1998).

"El pintor O'Gorman pidió amparo ayer contra una disposición de S.C.O.P.", en *El Nacional: Al servicio de la colectividad* (Nov. 9, 1938).

Referencias:

Rita Eder, *Narraciones : pequeñas historias y grandes relatos en la pintura de Antonio Ruiz El Corcito* (Ciudad de México: UNAM-IIE, 2016).

Sesión 8

20 de marzo, 2024

Rufino Tamayo y Frida Kahlo

Gilberto Owen, "La exposición de Tamayo", *América. Magazine de la Liga de Escritores de América*, no. 4-5 (Abril-Mayo, 1926): 30-31.

Diego Rivera, "Frida Kahlo y el arte mexicano", *Boletín del Semanario de Cultura Mexicana* 1, no.2 (Octubre, 1943): 89-101.

Referencias:

Diana du Pont (ed.), *Tamayo: A Modern Icon Reinterpreted* (Santa Barbara, Calif.: Santa Barbara Museum of Art, 2007).

Natalia de la Rosa, "Del recorte de cartón a la pintura moderna. El retrato de Miguel N. Lira por Frida Kahlo" en *Diego, Frida y otros revolucionarios*, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 27 de agosto-15 de noviembre de 2009.

Helena Chávez MacGregor, "Frida Kahlo: A Ribbon Around A Bomb"

<https://africa-executive.com/culture/frida-kahlo-a-ribbon-around-a-bomb/>

Sesión 9

3 de abril, 2024

Wolfgang Paalen y Gunther Gerzso

Aldo Pellegrini, "Wolfgang Paalen." *Ciclo: arte, literatura, pensamiento modernos* (Buenos Aires), (Noviembre-Diciembre 1948), 74-83.

Juan Acha, "La estratificación pictórica de Gunther Gerzso", en *Plural*, vol. II, no. 10 (julio de 1974): 28-34.

Referencias:

Daniel Garza Usabiaga, *El gran malentendido. Wolfgang Paalen en México y el surrealismo disidente de la revista DYN* (Ciudad de México: MACG-INBAL, 2018).

Rita Eder, *Gunther Gerzso: El esplendor de la muralla* (Ciudad de México: CONACULTA, Dirección General de Publicaciones, 1994).

Sesión 10

10 de abril, 2024

Leonora Carrington y Remedios Varo

Juan García Ponce, "Leonora Carrington: Un lenguaje simbólico que expresa la realidad." *México en la cultura: Suplemento cultural de Novedades* (Agosto 7, 1960).

Jorge Crespo de la Serna, "Hechizo de Remedios Varo." *México en la cultura: Suplemento cultural de Novedades* (Mayo 27, 1956).

Referencias:

Jonathan P. Eburne and Catriona McAra (ed.), *Leonora Carrington and the international Avant-garde* (Manchester: Manchester University Press, 2017).

Masayo Nonaka, *Remedios Varo: los años en México*. Traducción Ricardo Piera (México, D.F.: RM, 2012)

Frida Kahlo, María Izquierdo, Cordelia Urueta, Olga Costa, Remedios Varo, Alice Rahon, Leonora Carrington y Sofia Bass (México: Museo de Arte Moderno, 1967).

Rita Eder, "Las mujeres artistas en México". *fem.*, 33 (abril-mayo de 1984): 10.

Sesión 11

17 de abril, 2024

Vicente Rojo y Manuel Felguérez

Vicente Rojo, *Negaciones* (Ciudad de México: Imprenta Madero, 1973)

Juan García Ponce, *Felguérez* (Ciudad de México: UNAM, 1976)

Referencias:

Amanda de la Garza y Cuauhtémoc Medina, *Vicente Rojo. Escrito/Pintado* (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Museo Universitario Arte Contemporáneo, 2015).

Pilar García, Cuauhtémoc Medina y Ekaterina Álvarez, *Manuel Felguérez. El futuro era nuestro* (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Instituto de Investigaciones Estéticas; Fundación Amparo I.A.P.; Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"; Barcelona, España : Editorial RM, 2020)

Sesión 12

24 de abril, 2024

Francisco Toledo y Julio Galán

Luis Cardoza y Aragón, *Toledo: Pintura y cerámica* (México: Era, 1987)

Femaría Abad (ed.), *Julio Galán: Carne de Gallina* (Oaxaca: Oaxaca : Museo de Arte Contemporaneo de Oaxaca, 2002).

Sesión 13

8 de mayo, 2024

Dulce María Núñez y Magali Lara

Dulce María Núñez (Monterrey: MARCO Museo de Arte Contemporaneo, 1992)

Magali Lara. Violenta pureza. Textos de Carmen Boullosa y Eduardo Vázquez Martín (México: Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, 1988).

Referencia:

Maggie Borowitz, "Caught by Surprise: Affect and Feminist Politics in the Art of Magali Lara". Tesis de doctorado, Universidad de Chicago, 2022.

Sesión 14

22 de mayo, 2024

Pintura mexicana actual