

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2025-1

Nombre del profesor (es):
Dra. Alicia Azuela de la Cueva Dra. Itzel Alejandra Rodriguez Mortellaro
Título de la actividad académica:
Temas y problemas de la modernidad mexicana: el arte y la cultura en la primera mitad del siglo XX
Horario
Martes o jueves de 12 a 2
Cupo máximo del grupo
10 estudiantes
Planteamiento
<p>Este seminario propone establecer un diálogo entre la historia cultural y la historia del arte moderno mexicano. Pretendemos mostrar las distintas condiciones y espacios en que se ejerció el poder simbólico en general y la practica artística en particular, así como el papel del arte en la dinámica cultural y política de la primera mitad del siglo XX en México. En este espacio académico se revisará el papel activo de intelectuales y artistas en este complejo proceso; asimismo, se discutirán concepciones teóricas fundamentales, entre ellas las nociones de modernidad, transculturalidad, violencia simbólica e imaginarios sociales. El seminario será un espacio abierto a la reflexión y discusión de metodologías y teorías que contribuyan al desarrollo del trabajo de tesis de las y los estudiantes.</p>
Objetivos
<p>Ofrecer a lxs alumnxs metodologías y enfoques para estudiar y analizar la producción artística moderna, entendida como una parte integral del fenómeno cultural, social y político de la época estudiada.</p> <p>Que, a través del análisis de casos particulares relacionados con su propio objeto de estudio, lxs alumnxs puedan comprender la interacción entre los distintos agentes y escenarios de creación artística, así como el papel que juega el arte en las dinámicas histórico-culturales.</p> <p>Que lxs alumnxs conozcan las principales tendencias, actores y obras, en el arte y la cultura en México durante la primera mitad del siglo XX.</p>
Asistencia
80 % de asistencia

Mecanismo de evaluación

Se evaluarán:

Reseñas de lectura 40%

Participación en clase, refiriendo las lecturas del curso a sus propios avances de tesis 10 %

Presentación de un ensayo final 50%

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. Introducción al seminario. Metodologías, enfoques y fuentes para el estudio del arte y la cultura de la modernidad mexicana en el siglo XX.

El objeto de estudio de la Historia cultural

Imaginarios sociales, arte y cultura visual

La modernidad y el campo artístico-cultural

Arte y poder y el poder del arte en el siglo XX mexicano

Sesiones 2 y 3. Expresión simbólica nacional y arte en la década revolucionaria. Fiestas del Centenario 1910 y 1921.

Conmemoraciones: representaciones y poder político

El estilo neocolonial y el hispanismo en las expresiones artístico-culturales

Valoración del arte popular: dicotomía arte culto / artesanía

Lecturas:

Bransilaw Baczko, *Los imaginarios sociales. memorias y esperanzas colectivas.*

Georges Balandier, *El poder en escenas. Del poder de la representación a la representación del poder*

Gerardo Murillo, *Las artes populares en México*

Virginia Guedea, coordinadora, *Asedios a los centenarios (1910-1921).*

Sesiones 4 y 5. Disputas por el arte nacional: campo del arte y capital simbólico

1921: año cero

Artistas, intelectuales y proyecto de cultura nacional

La idea de un arte revolucionario

Fundación del muralismo: arte público en la década de los años veinte

El proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública

Lecturas:

Pierre Bordieu, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*

“Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores”, en *Palabras de Siqueiros.*

“El movimiento actual de la pintura en México” en *El Demócrata* (1923)

Sesiones 6 y 7. Transculturalidad. México y Estados Unidos en las definiciones de arte y cultura.

Acción artística y cultural binacional: el papel de intelectuales, artistas, escritores y promotores de arte y cultura

Diplomacia cultural

La construcción de la idea del México artístico y revolucionario

Muralistas en Estados Unidos

Lecturas:

Alicia Azuela y Guillermo Palacios, coordinadores, *La mirada mirada. Transculturalidad e imaginarios del México revolucionario, 1910-1945*
Anita Brenner, *Ídolos tras los altares*
Anna Indych-López, *Muralism Without Walls: Rivera, Orozco, and Siqueiros in the United States, 1927-1940*

Sesión 8. Perspectiva de género y enfoques decoloniales en el estudio del arte moderno en México.

Mujeres artistas, promotoras y gestoras culturales: archivos y nuevas lecturas
Representaciones y violencia simbólica: otredad, esencialismo e indigenismo artístico

Lecturas:

Karen Cordero, *Anita Brenner. Luz de la modernidad*
Itzel Rodríguez, "Pasado indígena y campesinado en la pintura mural de Diego Rivera" en *Extraños en su tierra. Las sociedades rurales a la vuelta del siglo*

Sesiones 9 y 10. Paradojas del arte moderno en la década de los 30s: compromiso y libertad artística

Militancia política, colectivismo artístico y gráfica política: grupo 30-30 y LEAR
El papel de la cultura en el horizonte político y social
Realismos y Surrealismo en México
Expansión del muralismo en los años 30s

Lecturas:

David Harvey, *La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural Frente a frente. Órgano de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios*
Bretón, Trostky, Rivera, "¡Por un arte revolucionario independiente!" en *Diego Rivera, textos de arte, Tomo I*
John Lear, *Imaginar el proletariado. Artistas y trabajadores en el México revolucionario, 1908-1940*

Sesiones 11 y 12. Derroteros del arte público: integración plástica.

Muralismo y espacio arquitectónico
Muralismo: innovación técnica y en materiales
Posiciones y controversias en torno a la integración plástica
Casos paradigmáticos

Lecturas:

Palabras de Siqueiros, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol
Juan O'Gorman, *La palabra de Juan O'Gorman*

Sesión. Visita guiada

Sesión 14. Presentaciones de trabajos finales.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

1910: *El arte en un año decisivo. La exposición de artistas mexicanos*, Cat. Exh., México, INBA Museo Nacional de Arte, mayo-julio 1991.

Anderson, Benedict, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, (Colección popular, 498).

Artaud, Antonin, *Mensajes revolucionarios. Textos sobre México*, México, Editorial Letras Vivas, s/f.

Baczko, Branislaw, *Los imaginarios sociales. memorias y esperanzas colectivas*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991, (Colección Cultura y Sociedad)

Balandier, Georges, *El poder en escenas. Del poder de la representación a la representación del poder*, Barcelona, Paidós, 1994

Best Maugard, Adolfo, *Método de dibujo*, 2ª edición, México, editorial Viñeta, 1964.

Beezley, William y David E. Lorey (eds.), *¡Viva México! Viva la Independencia, Celebrations of September 16*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Inc., 2001

Bordieu, Pierre, *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*, Barcelona, Editorial Anagrama, 2011.

Brenner, Anita, *Ídolos tras los altares, 1929*, México, Domés, 1983.

Cabañas Bravo, Miguel, *Josep Renau*, España, aneto Publicaciones,

Charlot, Jean, *El renacimiento del muralismo mexicano*, México, Domés, 1985.

Chartier, Roger, *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1995.

Cordero, Karen, *Anita Brenner. Luz de la modernidad*, Museo Nacional de Arte, 2020

D'Harnoncourt, René, *Mexicana. A Book of Pictures*, New York, Knopf, 1931.

Díaz Arciniega, Víctor, *Querrela por la cultura "revolucionaria" (1925)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. (Vida y pensamiento de México)

Diego Rivera. Arte y política, Selección, prólogo, notas y datos biográficos por Raquel Tibol, México, Grijalbo, 1979 (Teoría y Praxis)

Diego Rivera. Textos de Arte, Tomo I, compilación de Xavier Moysén, México, El Colegio Nacional, 1996 (Obras de Diego Rivera)

El arte en México: autores, temas, problemas, coordinado por Rita Eder, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Lotería Nacional / Fondo de Cultura Económica, 2001, (Biblioteca mexicana, serie arte).

Extraños en su tierra. Las sociedades rurales a la vuelta del siglo, María del Carmen Ventura, et.al., editores, El Colegio de Michoacán, CIESAS, 2023

Forma (1926-1928), México, edición facsimilar, Fondo de Cultura Económica, 1982 (Revistas Mexicanas Literarias Modernas)

Frente a Frente, revista de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Edición Facsimilar del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS).

Garza Usabiaga, Daniel, "André Breton, Surrealism and Mexico, 1938-1970. A critical overview" en *Arara*, No. 10, 2011.

Guedea, Virginia (coord.), *Asedios a los centenarios (1910-1921)*, México, FCE, 2009.

Harvey, David, *La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, 2ª ed. Buenos Aires, Amorrortu, 2008.

Hurlburt, Laurance P., *Los muralistas mexicanos en Estados Unidos*, México, Promexa, 1996.

Forte, Ilene Susan, *In wonderland: The Surrealist Adventures of Women Artists in Mexico and the United States*, Prestel LACMA, 2012

Indych-López, Anna, *Muralism without walls: Rivera, Orozco and Siqueiros in the United States, 1927-1940*, University of Pittsburgh Press, c 2009.

La mirada mirada. Transculturalidad e imaginarios del México revolucionario 1910 – 1945, Alicia Azuela y Guillermo Palacios, coordinadores. El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, 2009.

La palabra de Juan O'Gorman, selección de textos / investigación y coordinación documental, Ida Rodríguez Prampolini, Olga Saenz, Elizabeth Fuentes Rojas, México, Instituto de Investigaciones Estéticas / UNAM, 1983.

Lear, John, *Imaginar el proletariado. Artistas y trabajadores en el México revolucionario, 1908-1940*, México, Grano de Sal, 2019

Los intelectuales y el poder en México, Roderic A. Camp, Charles A. Hale y Josefina Zoraida Vázquez, editores, El Colegio de México / UCLA Latin American Center Publications, 1991.

México en el Centenario de su Independencia, 1810- 1910, 2ª ed., México, Servicios de Imagen y Publicidad, 2009. (Versión facsimilar del Álbum Gráfico de la República Mexicana en el Centenario de su Independencia, 1810-1910)

Modernidad y modernización en el arte mexicano: 1920-1960, (Catálogo de exhibición), México, Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo Nacional de Arte, 1991, (Ciudad de México 20's - 50's)
Murillo, Gerardo (Dr. Atl), *Las artes populares en México*, México, Cultura, 1921.

Mumford, Lewis, "Orozco in New England" en *The New Republic*, Nueva York, 10 de octubre de 1934.

Nora, Pierre (coord.), *Les Lieux de mémoire*, Paris, Ed. Gallimard, 1997, 3 tomos.

Palabras de Siqueiros, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Ramírez, Fausto. *Modernización y modernismo en el arte mexicano*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.

Recuperación de la memoria histórica de exposiciones de arte mexicano (1930-1947), Coordinación editorial Dafne Cruz Porchini, et. al., México, Universidad Nacional Autónoma de México", 2016.

Ruiz Ibáñez José Javier y Banzant Bernard (coords.), *Refugiados, exiliados y retornados de los mundos ibéricos*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, Red Columnaria, 2018.

San Ildefonso, cuna del Muralismo Mexicano: reflexiones historiográficas y artísticas (Memoria Congreso Internacional de Muralismo), México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1999.

Las artista del exilio republicano español, el refugio latinoamericano, España, Ediciones Cátedra, 2019.