

**SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
POSGRADO EN HISTORIA DEL ARTE
DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE**

Semestre 2025-2

**Miércoles 12-14 horas.
13 sesiones**

SALÓN ___ UNIDAD DE POSGRADO

Nombre del profesor (es):
DRA. ALICIA AZUELA DE LA CUEVA (UNAM) Y DRA. SUSI WENDOLIN RAMÍREZ PEÑA (UAM-Azc)
Título de la actividad académica:
“IMAGEN, IMAGINERÍAS, CIRCULACIONES Y REITERACIONES DE LA NACIÓN”
Horario 12 a 14 horas los Miércoles
Cupo máximo del grupo
☐ 15 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Este seminario se propone establecer un diálogo entre la perspectiva de la imagen como centro enunciativo y significativo en los estudios de la historia del arte, considerando sus metodologías más prolijas como la de Panofsky a la vez que sus constantes vínculos con la perspectiva epistemológica de la imagen desde disciplinas como la historia social, la historia cultural y la sociología del conocimiento. Los puntos a discutir serán, entre otros, el papel de la imagen en la construcción de narrativas cohesionantes vinculadas al poder político en los Estados-nación modernos. Se observarán distintos ejemplos visuales de los nacionalismos desde lo transnacional, la perspectiva de género, el racismo y la mirada compartida en una meta narrativa sobre lo moderno en el espacio público expresados en distintas materialidades como las obras plásticas y viso-espaciales: los monumentos cívicos, la arquitectura nacional, el cine y la fotografía documental.

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

- Que el alumno se familiarice con metodologías y enfoques para estudiar y analizar la producción artística, entendida como una parte integral del fenómeno cultural y social de la época estudiada.
- Que, a través del análisis de casos particulares, el alumno pueda comprender la interacción entre los distintos agentes de creación artística, así como el papel que juega el arte en las dinámicas histórico-culturales.
- Que el alumno conozca las principales tendencias, actores y obras, en el arte y la cultura en México.

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

80 % de asistencia

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).

Se evaluarán:

Reseñas de lectura 40%

Participación en clase 10 %

Presentación oral y escrita de un trabajo final 50%

Temario desglosado por sesión (13 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso

Sesión	Temas de discusión	Guía de lecturas
Sesión 1 29 enero 2025	Discusión del curso y presentación de los alumnos	Entrega documento con la planeación y guía de lecturas
Sesión 2	Veracidad y artísticidad de la imagen	Platón

5 de febrero 2025	Invitada Laura González	Aristóteles Laura González Rebeca Monroy
Sesión 3 12 febrero 2025	Imágenes mentales a Imaginerías	Mitchell Anderson Panofsky
Sesión 4 19 febrero 2025	Vasos comunicantes de la imagen a la interacción entre las vanguardias	Jean Charlot Pérez Montfort
Sesión 5 26 de febrero 2025	Circulaciones y reiteraciones de la imagen, de lo local a lo global	Renato González Montenegro (vinculaciones cataluña) El interés por lo vernáculo: artes decorativas Boas-Best Maugard (el interés generalizado por lo popular)
Sesión 6 5 de marzo 2025	Lugares de la memoria e imágenes fundantes en tiempo	Pierre Nora Alicia Azuela Luis Vargas (capítulo sobre Zapata) Nota prensa sobre Zapata
Sesión 7 12 de marzo 2025	Metadatos de la imagen en acervo a través del tiempo	Tejedores de la Imagen (cap 1 o 2) Susi Ramírez Fotografía y metadatos
Sesión 8 19 de marzo 2025	El relato visual de nación y su transnacionalidad	Mauricio Tenorio Juan Manuel Aurrecoechea
Sesión 9 26 de marzo 2025	El relato visual de nación y su itinerancia	Miguel Rodríguez Susi Ramírez David Marcihacy
Sesión 10 2 de abril 2025	El exilio en imágenes (el exiliado como sujeto)	Intro: Alicia Azuela, Concepción de la Peña y José Javier Ruiz Sergio Rodríguez-Blanco
Sesión 11 9 de abril 2025	Lo femenino construido por los discursos de nación	Alicia Azuela (2018) Irene García
Sesión 12 23 de abril 2025	Racismo, machismo y xenofobia en la imagen nacionalista	Manuel Cuellar José Luis Reynoso
Sesión 13	Exposición de trabajos finales	Exposiciones individuales de

Bibliografía obligatoria

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

Aristóteles, *Acerca del alma*, Madrid: Gredos, 1978, pp. 4-40 y Libro Tercero Capítulos séptimo al décimotercero, pp. 141-160.

Aurrecoechea, Juan Manuel, *La Revolución Mexicana en el Espejo de la Caricatura Estadounidense Catálogo*, México, Landucci, 2010, 239 p.

Azuela de la Cueva, Alicia, Concepción de la Peña Velasco y José Javier Ruiz Ibáñez “Introducción. Los exilios como espacio y objeto de representación”, en Azuela de la Cueva, Alicia, Concepción de la Peña Velasco y José Javier Ruiz Ibáñez (coords), *Tránsito en imágenes. Representaciones y olvidos de los exilios (siglos XVI-XXI)*, Madrid, FCE/Red Columnaria, 2022, pp. 9-28.

Azuela de la Cueva, Alicia, *Sueños de modernidad entre telones y entretelas. Del gran Teatro nacional al Palacio de las Bellas Artes: 1844-1934. Una historia cultural*, Murcia, España, Edit-um, 2022 cap. 1 y V, pp. 27-50 y 149-190.

Azuela de la Cueva, Alicia, “The Motherland and the Welfare State in Mexico: Government Symbols, Programs, and Visions 1943-1970”, *Oxford Research Encyclopedia Of Latin American History*, Oxford University Press, 2018, pp. 1-32.

BBC, “México: la pintura de un Emiliano Zapata "gay" que causa polémica”, *BBC News del mundo*, 11 de diciembre del 2019, en Línea <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50743611>

Best Maugard, Adolfo, “El origen y peculiaridades del arte mexicano”, *Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano*, México, SEP, 1923, pp. 1-12.

Charlot, Jean, *El renacimiento del muralismo mexicano*, cap. 1.

Cuellar, Manuel, “Introduction. Choreographing a Festive Nation: Performance, Dance, and Embodied Histories in Mexico”, *Choreographing Mexico. Festive Performances and Dancing histories of a Nation*, Austin, US, University of Texas Press, 2022, pp. 1-39.

García Rodríguez, Irene. "Mimí Derba and Azteca Films: The Rise of Nationalism and the First Mexican Woman Filmmaker." In *Women, Ethnicity, and Nationalism in Latin America*, edited by Natividad Gutiérrez Chong, Aldershot, UK: Ashgate, 2007, pp. 170–94.

González Flores, Laura, “Introducción” y “Dos medios diferentes”, *Fotografía y pintura: ¿Dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, pp. 7-28.

González Mello, Renato. "Las imágenes y la obra. Regreso al Hospicio Cabañas". En *Los andamios de la memoria. 100 años de muralismo en Jalisco*, editado por Cynthia Daniela Gutiérrez Cruz, Guadalajara: Secretaría de Cultura, 2022, pp. 136-152.

Mitchell, W. J. T, “¿What is an image?”, *New Literary History*, Vol. 15, No. 3, Image/Imago/Imagination (Spring, 1984), 503-537.

LAIS, *Tejedores de imágenes*, Instituto Mora, pp. Cap. 2 Investigación con imágenes, pp. 89-157 https://issuu.com/cmdf/docs/tejedores_de_ima_genes_issuu

Marcilhacy, David, “Altamira en México” en Alicia Azuela y Alicia Alted (coords). *México como escaparate Festejos centenarios (1910, 1921, 1960) ante la mirada exterior.*”, en *México como escaparate*, México, UNAM, en prensa, pp. 120-150.

Monroy, Rebeca. La fotografía de la Revolución mexicana: una experiencia visual invaluable para los historiadores. Ensayos, Revista Historias, 2015, pp. 59-74. Enlace https://www.academia.edu/122127428/La_fotografia_de_la_Revolucion_mexicana_una_experiencia_visual_invaluable_para_los_historiadores

Nora, Pierre, “Entre memoria e historia. La problemática de los lugares” y “La era de la conmemoración”, *Lugares de la memoria*, Montevideo, Trilce, 2008, pp. 19-48 y 167-190.

Panofsky, Edwin, *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza, 1987, pp. 45-75. “Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento”.

Pérez Montfort, Ricardo, “Introducción. Historia, fotografía y cine: apuntes para una reflexión sobre la historia contemporánea de los medios audiovisuales en México”, *Disparos, plata y celuloide. Historia, cine y fotografía en México 1846-1982*, México, Debate/Penguin Random House, 2023, pp. 9-34.

Platon, *El sofista*, Madrid: Gredos, 1988, pp. 318-482.

Ramírez, Susi, “Fotografía, metadatos y materialidad en la investigación, dos ejemplos conmemorativos de 1910”. En prensa para publicarse en *Estudios Jaliscienses*, pp. 1-30.

Ramírez, Susi, “México visto por la cámara francesa: Le Journal d’Actualité, 1931-1938 ¿Una cultura visual compartida?” en Alicia Azuela y Alicia Alted (coords). *México como escaparate Festejos centenarios (1910, 1921, 1960) ante la mirada exterior.*”, en *México como escaparate*, México, UNAM, en prensa, pp. 60-90.

Reynoso, José Luis, “Embracing the Indigenous while Establishing a Mestizo Nation: Forjando a Revolutionary Patria”, *Dancing mestizo modernisms. Choreographing postcolonial and postrevolutionary Mexico*, New York, Oxford, 2024, pp. 118-167.

Rodríguez-Blanco, Sergio, “Creolización, régimen visual y aparato estético digital: migrantes haitianos en Tijuana” en Azuela de la Cueva, Alicia, Concepción de la Peña Velasco y José Javier Ruiz Ibáñez (coords), *Tránsito en imágenes. Representaciones y olvidos de los exilios* (siglos XVI-XXI), Madrid, FCE/Red Columnaria, 2022, pp. 315-340.

Rodríguez Miguel, “México en París, entre los veinte y los cincuenta. Construyendo residencias, construyendo presencia” en Alicia Azuela y Alicia Alted (coords). *México como escaparate Festejos centenarios (1910, 1921, 1960) ante la mirada exterior.*”, en *México como escaparate*, México, UNAM, en prensa, pp. 30-59.

Tenorio, Mauricio, , *Historia y celebración. México y sus centenarios*, Tusquets, México, 2009, Cap. 2.

Vargas, Luis Adrián, “Emiliano Zapata: Cuerpo, tierra, cautiverio”, en *El Éxodo naxicano. Los héroes en la mira del arte*, México; Museo Nacional de Arte/UNAM, 2010, pp. 440-480.

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.

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.

Bourdieu, 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.

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 Moyssén, 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.

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.

Lempérière, Annick, “Los dos centenarios de la Independencia mexicana (1910-1921): de la Historia patria a la antropología cultural” en *Historia mexicana XLV*, 2, 1995: 317-352.

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.

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.

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

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.

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

Warburg, Aby, *Atlas Mnemosyne*, tomo 1, México: UNAM, 2012.