

Nombre del Profesor: Dr. Esteban García Brosseau
Programa de posgrado: Maestría en Historia del Arte
Título de la actividad académica: <i>Surrealismo en México y Ruptura</i>
Horario: lunes 17:00-19:00 / Semestre 2025-2
Sede: Unidad de Posgrado
Planteamiento
Debido al origen extranjero de escritor*s y pintor*s surrealistas que visitaron o se establecieron en México en la primera mitad del siglo XX se tiende todavía a concebir su presencia en el país de manera una tanto desligada del acontecer artístico mexicano, a pesar de haber sido absorbid*s, en grados diversos, en la narrativa nacional. No obstante, se puede considerar que su presencia tuvo mayor incidencia en la transición entre la “Escuela mexicana” y la llamada “Ruptura” de lo que generalmente se acepta, aun si la oposición entre estas dos últimas “escuelas” se tiende a presentar como un evento tajante y bien delimitado en el tiempo. Si bien el programa aquí propuesto obedece a una división relativamente convencional por artistas o grupos de artistas, no se pondrá aquí el énfasis en la “biografía del artista” <i>per se</i> , sino que se analizará y discutirá con el grupo de qué manera la obra, escritos y acciones de l*s artistas y escritor*s aquí incluid*s atestiguan de ciertos lazos puntuales entre Surrealismo y “Ruptura”, en particular en lo que concierne a la idea de libertad creativa y la relación del arte con el inconsciente.
Objetivos
Se espera que cada participante aprenda a utilizar las diversas herramientas proporcionadas por la historia del arte, tales como la biografía del artista, el análisis formal, la interpretación iconográfica o la sociología del arte, para cuestionar una narrativa histórica en particular, aquí la que se ha tejido alrededor de los Surrealistas en México.
Asistencia: 85% requerida
Mecanismo de evaluación
Participación y lecturas: 30% Trabajo final: 70%
Temario
1.Introducción. <u>Lectura:</u> Ida Rodriguez Prampolini, <i>El Surrealismo y el arte fantástico de México</i> (México: UNAM, 1969), pp. 13-42. Michael Löwy: “Incandescent flame: Surrealism as a Romantic Revolutionary Movement”, en <i>Morning Star: Surrealism, marxism, anarchism, situationism, utopia</i> (Austin: University of Texas Press, 2009), pp. 29-40.
2. El Surrealismo en México antes de la llegada de los Surrealistas. <u>Lectura:</u> Luis Mario Schneider. <i>México y el Surrealismo (1925-1950)</i> (México: Arte y Libros, 1978), pp. 3-33. Jorge Cuesta, <i>Obras reunidas</i> (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), pp. 107-111; pp. 361-363.
3. Antonin Artaud y Maria Izquierdo. <u>Lectura:</u> Antonin Artaud, <i>México y Viaje al país de los Tarahumaras</i> (México: Fondo de Cultura Económica, 1984), pp. 101-132; pp. 202-217; pp. 221-234.
4. André Breton y Frida Kahlo. <u>Lectura:</u> André Breton. “Frida Kahlo”; “Visita a León Trotsky”(fragmento)*; “Manifiesto para un arte revolucionario independiente”; “Recuerdo de México” (fragmento)*; en <i>André Breton: Antología 1913-1966</i> (México: Siglo XXI, 1970), pp. 140-143; pp. 144-153 ; pp. 154-161 ; pp. 162-164. *Para las version completa ver André Breton, <i>La llave de los Campos</i> . Madrid. Ayuso: 1976. Jorge Cuesta, <i>Obras reunidas</i> (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), pp. 464-466.
5. La Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería de arte Mexicano (1940).

<p><u>Lectura:</u> Juan Larrea, <i>México entre viejo y Nuevo Mundo</i> (México: Cuadernos americanos, 1944). Pp. 5-33. Agustín Lazo. “Reseña sobre las actividades surrealistas.” <i>Revista de la Universidad. Cuadernos de Arte</i>. Núm 3 (1938). Juan García Ponce, Agustín Lazo: “El revés de la trama”, en <i>De viejos y nuevos amores I</i> (México: Joaquín Mortiz, 1988), pp. 83-90. Dawn Ades, “We who have neither church nor country: Cesar Moro and Surrealism”, en <i>Surrealism in Latin America</i>, Dawn Ades, Rita Eder y Graciela Speranza eds. (Londres: Tate Publishing, 2012), pp. 15-40</p>
<p>6. Benjamin Péret, Remedios Varo. <u>Lectura:</u> Fabienne Bradu, <i>Benjamin Péret y México</i> (México: Fondo de Cultura Económica, 2014) 219-220; 221-227. André Breton, “Rufino Tamayo”, en <i>André Breton: Antología 1913-1966</i> (México, Siglo XXI, 1979), 302-305. Juan García Ponce, “Rufino Tamayo: El mito revivido”, en <i>La aparición de lo Invisible</i> (México: Aldus, 2002), pp. 161-1879.</p>
<p>7. Wolfgang Paalen, Alice Rahon, Eva Sulzer. La revista Dyn. <u>Lectura:</u> Daniel Garza Usabiaga, <i>El gran malentendido: Wolfgang Paalen en México y el Surrealista Disidente en la Revista Dyn</i> (México: INBA, 2018), pp. 23-63; <u>Lectura:</u> Donna Conwell, “The Photographic Aesthetic of Dyn”, en <i>Farewell to Surrealism</i>, Annette Leddy y Donna Conwell eds. (Los Angeles: Getty Research Institute 2012), pp. 35-64.</p>
<p>8. Gunther Gerzso. <u>Lectura:</u> Diana C. Dupont. “Gerzso: pionero del arte abstracto en México”, en <i>Gunther Gerzso: el riesgo de lo abstracto</i> (Santa Barbara, Cal.: Santa Barbara Museum of Art, 2003), pp. 83-105.</p>
<p>9. Alberto Gironella. <u>Lectura:</u> Valerie Fraser: “Surrealising the Baroque: Mexico's Spanish Heritage and the Work of Alberto Gironella”, <i>Oxford Art Journal</i> 14, Núm. 1 (1991): pp. 34-43. Rita Eder ed. <i>Desafío a la estabilidad</i> (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014), p. 108; pp. 204-245. Rita Eder. // ENTREGA AVANCES TRABAJO FINAL.</p>
<p>10. Kati y José Horna. Revista S.nob. <u>Lectura:</u> Giulio Degano, “Poder a la imaginación: la colaboración de Kati Horna con la revista S.nob”, <i>Quiroga</i> 8 (julio-diciembre 2015): pp. 66-76. Nora Horna Fernández “José Horna (1912-1963). Consideraciones afectuosas en el centenario de su nacimiento”. <i>Quiroga</i> 2, (julio-diciembre 2012): 94-99. Alicia Sánchez Mejorada, “Kati Horna y su manera cotidiana de captar la realidad”, <i>Addenda</i> 10 (Octubre-Diciembre 2002): pp. 5-30.</p>
<p>11. Leonora Carrington. <u>Lectura:</u> Tere Arcq y Stefan van Raay eds., <i>Leonora Carrington: Cuentos mágicos</i> (México: INBA, 2018), pp. 169-207; pp. 215-249.</p>
<p>12. Edward James, Bridget Titchener. <u>Lectura:</u> Edward James. Gloria Orenstein. “The Surrealist cosmovision of Bridget Titchener”. <i>Femspec</i> 1.1 1999. Irene Herner. <i>Edward James y Plutarco Castelum, Xilitla: El regreso de Robinson</i>. (México: Ponciano Arriaga, 2011), pp. 116-148. Tere Arcq y Stefan van Raay eds., <i>Leonora Carrington: Cuentos mágicos</i> (México: INBA, 2018), pp. 143-163.</p>
<p>13. Alan Glass. <u>Lectura:</u> Juan García Ponce “El romanticismo de Alan Glass” en <i>La Aparición de lo Invisible</i>. (México, Aldus: 2002), pp. 246-250. Orenstein, Gloria. “Bee Dreaming: The Surreal Odysseys Behind Alan Glass’ Wunderkabinetts Museo de Arte Moderno, Mexico City, November, 2008-April 2009”. <i>Journal of Surrealism and the Americas</i> 4 num. 1 (2010): pp. 43-59. Orenstein Gloria “La Vida Secreta del Guante de Bronce” en, <i>Artes de México</i> 64 (Primavera 2003) <i>México en el Surrealismo: La Transfusión Creativa</i>, pp. 10-13.</p>
<p>14. Pedro Friedeberg. <u>Lectura:</u> Deborah Holtz y Juan Carlos Mena eds. <i>Pedro Friedeberg</i>. (México: Trilce, 2009), pp. 177-200, pp. 367-407</p>
<p>15. Surrealismo y Ruptura. <u>Lectura:</u> Daniel Garza Usabiaga, <i>El gran malentendido: Wolfgang Paalen en México y el Surrealista Disidente en la Revista Dyn</i> (México: INBA, 2018), pp. 173-201; Luis Cardoza y Aragón, “Carlos Mérida”, en <i>La nube y el reloj</i>, (México: Universidad Autónoma de México / Instituto de</p>

Investigaciones Estéticas, 2003), pp. 115-129; Juan García Ponce, “Lilia Carrillo”, en <i>Nueve pintores mexicanos</i> (México: DGE, 2006, 47-50). Gustav Regler, “Those hunting grounds”, <i>DYN</i> 4-5 (1943): pp. 38-39 + presentación por Paalen y texto de Montaigne.
16. <i>In Wonderland</i> : Mujeres surrealistas. <u>Lectura:</u> Tere Arcq. “En el país de la belleza convulsiva: México”, en <i>In Wonderland: Las aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y los Estados Unidos</i> , Arcq, Tere, Ilene Susan Fort, Terri Geis eds. (Nueva York: Del Monico, 2012), 64-88.
Bibliografía requerida
Ades Dawn, Rita Eder y Graciela Speranza eds. <i>Surrealism in Latin America</i> . Londres: Tate Publishing, 2012).
Alberth, Susan, <i>Leonora Carrington, Surrealism, Alchemy and Art</i> . Farnham: Lund Humphries, 2010.
Arcq Tere, Ilene Susan Fort y Terri Geis eds. <i>In Wonderland: Las aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y los Estados Unidos</i> . Nueva York: Del Monico, 2012.
Arcq Tere y Stefan van Raay eds. <i>Leonora Carrington: Cuentos mágicos</i> . México: INBA, 2018.
Artaud, Antonin. <i>México y Viaje al país de los Tarahumaras</i> . México: Fondo de Cultura Económica, 1984.
Bradú, Fabienne. <i>Benjamin Péret y México</i> . México: Fondo de Cultura Económica, 2014.
Breton, André. <i>André Breton: Antología 1913-1966</i> . México: Siglo XXI, 1970.
Degano, Giulio. “Poder a la imaginación: la colaboración de Kati Horna con la revista S.nob”. <i>Quiroga</i> 8 (julio-diciembre 2015) : 66-76.
Dupont Diana C. ed. <i>Gunther Gerzso: el riesgo de lo abstracto</i> . Santa Barbara, Cal. : Santa Barbara Museum of Art, 2003.
Eder, Rita ed. <i>Desafío a la estabilidad</i> . México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
Fraser, Valerie. “Surrealising the Baroque: Mexico's Spanish Heritage and the Work of Alberto Gironella”. <i>Oxford Art Journal</i> 14, Núm. 1 (1991): 34-43
García Ponce, Juan. <i>La aparición de lo Invisible</i> . México: Aldus, 2002.
Garza Usabiaga, Daniel. <i>El gran malentendido: Wolfgang Paalen en México y el Surrealista Disidente en la Revista Dyn</i> . México : INBA, 2018.
Herner, Irene. <i>Edward James y Plutarco Castelum, Xilitla: El regreso de Robinson</i> . México: Ponciano Arriaga, 2011.
Holtz, Deborah y Juan Carlos Mena eds. <i>Pedro Friedberg</i> . México: Trilce, 2009.
Horna Fernández, Nora. “José Horna (1912-1963). Consideraciones afectuosas en el centenario de su nacimiento”. <i>Quiroga</i> 2, (julio-diciembre 2012) : 94-99.
Leddy Annette y Donna Conwell eds. <i>Farewell to Surrealism</i> . Los Angeles: Getty Research institute 2012.
Orenstein, Gloria. “Bee Dreaming: The Surreal Odysseys Behind Alan Glass’ Wunderkabinetts Museo de Arte Moderno, Mexico City, November, 2008-April 2009”. <i>Journal of Surrealism and the Americas</i> 4 num. 1 (2010) : 43-59.

Orenstein, Gloria. "The Surrealist cosmovision of Bridget Titchenor". <i>Femspec</i> 1.1 (1999).
Sánchez Mejorada, Alicia. "Kati Horna y su manera cotidiana de captar la realidad". <i>Addenda</i> 10 (Octubre-Diciembre 2002): 5-30.
Bibliografía recomendada
Ades, Dawn. "Surrealism and its legacies in Latin America". <i>Proceedings of the British Academy</i> . 167 (2011): 393-422.
Andrade, Lourdes. <i>Siete inmigrados del Surrealismo</i> . México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2003.
_____. <i>Para la desorientación general: trece ensayos sobre México y el Surrealismo</i> . México: Aldus, 1996.
Artaud, Antonin. <i>El Teatro y su doble</i> . Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1964.
Bataille, Georges. "La América Desaparecida". <i>Historias</i> 85 (mayo-agosto 2013): 3-9.
Benjamin, Walter. <i>El Surrealismo</i> . Madrid: Casimiro, 2013.
Bradú, Fabienne. <i>André Breton en México</i> . México: Fondo de Cultura Económica, 2012.
_____. Artaud, todavía. México: Fondo de Cultura Económica, 2008.
Breton, André. <i>El arte mágico</i> . Girona: Atalanta, 2019.
_____. <i>Surrealism and painting</i> . Boston: MFA, 2002.
_____. <i>El amor loco</i> . Madrid: Alianza, 2001.
_____. <i>Nadja</i> . Madrid: Cátedra, 2000.
_____. <i>La llave de los campos</i> . Madrid: Ayuso, 1976.
_____. <i>Magia Cotidiana</i> . Fundamentos: Caracas, 1970.
_____. <i>Martinique charmeuse de serpents</i> . París : Jean-Jacques Pauvert, 1948.
Cardoza y Aragón, Luís. <i>Pintura Contemporánea de México</i> . México: Era, 2010.
_____. <i>La Nube y el Reloj</i> . México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2003.
_____. <i>Picasso, Breton y Artaud</i> . México: Marcha, 1982.
Caillois, Roger. <i>In the Edge of Surrealism: A Caillois Reader</i> . Editado por Claudine Frank y traducido por Camille Naish. Durham : Duke University Press, 2003.
Chadwick, Whitney. <i>The militant muse</i> . Londres: Thames and Hudson, 2017.
_____. <i>Women artists and the surrealist movement</i> . Londres: Thames and Hudson, 1985.
Clifford, James. "On ethnographic Surrealism". <i>Comparative Studies in Society and History</i> 23, Núm. 4 (Oct., 1981), 539- 564.
Debroise Olivier ed. <i>La Era de la discrepancia : arte y cultura visual en México 1968-1997</i> . México: Turner, 2014.
Driben Leila. <i>La generación de la Ruptura y sus antecedentes</i> . México: Fondo de Cultura Económica, 2012.
<i>El Arte Indígena de Norteamérica, Exposición celebrada en el Museo Nacional de Antropología del 20 de Marzo al 20 de Abril de 1945</i> . Introducción de René d'Harnoncourt; Editado por Miguel Covarrubias y Daniel F. Rubin de la Borbolla. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1945.
<i>El Surrealismo entre viejo y nuevo mundo : 6 marzo-22 abril 1990</i> . Madrid: Quinto centenario, 1990.
Ferrero Cándenas, Inés. "México y el Surrealismo: La dimensión etnográfica". <i>Valenciana</i> 12 (2013): 113-126. http://www.redalyc.org/pdf/3603/360335554006.pdf
Foster, Hal. <i>Dioses prostéticos</i> . Madrid: Akal, 2008.
_____. <i>Belleza Compulsiva</i> . Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.
_____. "The 'Primitive' Unconscious of Modern Art". <i>October</i> 34 (1985): 45-70.
Fuente, David. <i>La disputa de la Ruptura con el Muralismo (1950-1970): Lucha de clases en la rearticulación del campo artístico mexicano</i> . México: Instituto de investigaciones Dr. José Mora, 2019.

Goldwater, Robert. <i>Primitivism in Modern Art</i> . Cambridge: Harvard University Press, 1986.
Gombrich, E.H. <i>La preferencia por lo primitivo</i> . Londres: Phaidon, 2003.
Hollier, Denis. "Surrealism and its discontents". <i>Papers of Surrealism</i> 7 (2007) : 1-16.
Jean, Marcel. <i>Histoire de la peinture surréaliste</i> . París: Seuil, 1955.
Löwy, Michael. <i>Morning Star: Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia</i> . Austin: University of Texas Press, 2009.
Mauzé, Marie. "Totemic Landscapes and Vanishing Cultures". <i>Journal of Surrealism and the Americas</i> (2008): 1-24. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00714466
Morales, Leonor. <i>Wolfgang Paalen: Introdutor del surrealismo en México</i> . México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1984.
Moro, César. <i>Los surrealistas franceses</i> . México: Univesidad Nacional Autónoma de México, 2010.
Nadeau, Maurice. <i>Historia del Surrealismo</i> . Barcelona: Ariel, 1972.
Paz, Octavio. <i>Estrella de tres puntas: André Breton y el Surrealismo</i> . México: Vuelta, 1996.
., <i>La búsqueda del comienzo: Escritos sobre el surrealismo</i> . México: Fundamentos, 1974.
Pierre, José. <i>La femme et le Surréalisme</i> . Lausanne : Musée Cantonal des Beaux-Arts Lausanne, 1987.
Rodriguez Prampolini, Ida. <i>El Surrealismo y el arte fantástico de México</i> . México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1983.
Rubin, William. <i>Primitivism in XXth century art - Affinity of the Tribal and the Modern</i> . 1 y 2. Nueva York: The Museum of Modern Art, 1984.
Sawin, Martica. <i>Surrealism in exile and the Beginning of the New York School</i> . Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 1995
Schneider, Luis Mario. <i>México en el surrealismo (1925-1950)</i> . México : Arte y libros, 1978.
Tythacott, Louise. <i>Surrealism and the Exotic</i> . Nueva York: Routledge, 2003
Wechsler, Diana B., <i>Melancolía, presagio y perpejidad. Los años 30 entre los realismo y lo surreal, en Territorios de diálogo 1930-1945</i> , México, Catálogo de la exposición, Munal, UNAM, abril/junio 2006, p. 23-39.