

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-2**

Nombre del profesor (es):
Dra. Sandra Zetina Dr. Cristóbal Jácome Moreno
Título de la actividad académica:
ARQUITECTURA, VANGUARDIA Y UTOPIÍA EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA 1910-1945
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes 5:00 – 7:00 pm, Unidad de Posgrado También se impartirá en formato híbrido para estudiantes fuera de la Ciudad de México
Cupo máximo del grupo
10 estudiantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Este curso considera el estudio de la arquitectura de vanguardia en Europa y América Latina desde principios de la década de 1910 hasta la mitad de la década de 1940. Se pondrá especial atención en momentos clave de las expresiones espaciales surgidas en Italia, Alemania, Francia, Unión Soviética, Brasil, Argentina y Cuba. Estableceremos convergencias entre las propuestas creativas que marcaron la historia de la arquitectura moderna. Estudiaremos también los contextos y contenidos de manifiestos de vanguardia arquitectónica, la construcción de obras emblemáticas, representaciones de paisajes urbanos utópicos y la publicación de publicaciones fundamentales del panorama arquitectónico-cultural. Además, abarcaremos un rango de expresiones visuales y espaciales como planos, dibujos, filmes documentales y maquetas con el fin de entender la “arquitectura de vanguardia” como un constructo establecido desde distintos medios. En conjunto, el seminario ofrece una mirada multifocal, informada y crítica de las expresiones espaciales propuestas en el clima de vanguardia surgido en Europa y Latinoamérica.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">- Se desarrollarán conocimientos precisos sobre arquitectura de vanguardia en Europa y América Latina, esencialmente durante las décadas de 1920 y 1930.- Se darán a conocer los nombres, obras y manifiestos que determinaron la <i>praxis</i> arquitectónica moderna.- Será desarrolladas habilidades metodológicas para el análisis de los espacios arquitectónicos.- Se otorgarán las bases para analizar la arquitectura desde distintos medios y materiales. Por ejemplo, fotografías, dibujos, planos, bocetos y maquetas.- Se fomentará el empleo del vocabulario con el cual se analizan obras arquitectónicas.- Serán aprendidas habilidades para analizar críticamente escritos sobre arquitectura.- Las lecturas del curso constan de una bibliografía actualizada. Por tanto, los y las estudiantes conocerán autores y autoras que actualmente participan en debates y narrativas alrededor de la vanguardia.- Términos como “Arquitectura moderna”, “vanguardia” y “utopía” serán discutidos desde una perspectiva crítica y, al mismo tiempo, anclados en un contexto histórico.- Para el estudio de la arquitectura de vanguardia en Europa y América Latina, se impulsará a que los y las alumnas revisen un amplio repertorio de fuentes de investigación en plataformas digitales de libre acceso. Estas fuentes serán importantes para los trabajos finales.
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 30% en la calificación total.

Participación en clase 20 % del total de las sesiones impartidas

Ensayo final 50% del total

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

Sesión 1 / Presentación del curso: Arquitectura e imaginación del futuro

- 1.- Jean Louis Cohen, *Scenes of the World to Come: European Architecture and the American Challenge 1893-1960*, Montreal, Canadian Center for Architecture, 1995 (selección).
- 2.- Eric Mumford, "The Emergence of Avant-Garde Urbanism in the 1920s and 1930s", *Designing the Modern City: Urbanism since 1850*, Yale University Press, New Haven and London, 2018, 138-201.

Sesión 2 / Estructuras para un nuevo orden: Futurismo, arquitectura y poder en Italia

- 1.- Esther Da Costa Meyer, *The Work of Antonio Sant'Elia: Retreat into the Future*, Yale University Press, 1995 (selección).
- 2.- Dietrich Neumann, "A Skyscraper for Mussolini", *AA Files*, 68, 2014, 141-153.
- 3.- Marinetti, Manifiesto Futurista, 1909.

Sesión 3 / Bruno Taut, Erich Mendelsohn y la arquitectura expresionista

- 1.- Bruno Taut, *The City Crown*, Matthew Mindrup and Ulrike Altenmuller-Lewis, 2015 (selección).
- 2.- Bruno Taut, "A Programme for Architecture (1918)" y Taut, Gropius, Behne, "New Ideas on Architecture (1919)" en *Programs and Manifestos on 20th-Century Architecture*, Ulrich Conrads (ed.) MIT Press, Cambridge-Massachusetts, 1970.
- 3.- Kathleen James, "Expressionism, Relativity, and the Einstein Tower", *Journal of the Society of Architectural Historians*, Vol. 53, No. 4 (Dec. 1994), 392-413.

Sesión 4 / Masas, ciudad y apocalipsis. *Metrópolis* (1927) de Fritz Lang

- 1.- Andreas Huyssen, "The Vamp and the Machine: Technology and Sexuality in Fritz Lang's *Metropolis*", *New German Critique*, No. 24/25, Special Double Issue on *New German Cinema* (Autumn, 1981 - Winter, 1982), 221-237.
- 2.- Lotte H. Eisner, "The Handling of Crowds: *Metropolis*; The influence of the Expressionist Choruses and Piscator," *The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt*, 223-236.
- 3.- Filme *Metrópolis* (1927), Fritz Lang. Disponible en línea.

Sesión 5 / László-Moholy Nagy y Walter Gropius. Integración de las artes dentro y fuera de la Bauhaus

- 1.- Walter Gropius, *The New Architecture and the Bauhaus*, MIT Press, Cambridge-Massachusetts, 1965.
- 2.- Robin Schuldenfrei, "Architecture's Material Abstraction: László Moholy-Nagy and the Industrial City," *Objects in Exile: Modern Art and Design across Borders 1930-1960*, Princeton University Press, Princeton NJ, 2022.
- 3.- Noam Elcott, "Rooms of Our Time: László Moholy-Nagy and the Stillbirth of a Multi-media Museums," *Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art*, Tamara Trodd (ed.), Manchester University Press, Manchester, 2011.
- 4.- L. Moholy-Nagy, "Dynamic of the *Metropolis*: Sketch of a Manuscript for a Film 1921/22." Disponible en línea.

Sesión 6 / Constructivismo, Monumentalidad y Poder I. Proyectos en la Unión Soviética

- 1.- Maria Gough, "In the Laboratory of Constructivism," *The Artist as Producer: Russian Constructivism in Revolution*, UC Press, Berkeley and Los Angeles, 2005, 61-100.
- 2.- Sona S. Hoisington, "'Even Higher': The Evolution of the Project for the Palace of Soviets", *Slavic Review*, Vol. 62, No. 1 (Spring, 2003), pp. 41-68.
- 3.- Katherine Zubovich, "The Palace", *Moscow Monumental: Soviet Skyscrapers and Urban Life in Stalin's Capital*, Princeton, and Oxford, Princeton University Press, 2021, 28-56.

Sesión 7 / Constructivismo, Monumentalidad y Poder II. Propuestas de El Lissitzky y Vladimir Tatlin

- 1.- El Lissitzky, "Interrelationships Between the Arts", "Old Cities-New Buildings", "The New City", y "The Future and Utopia", *Russia: An Architecture for World Revolution*, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1970.
- 2.- Samuel Johnson, "UNOVIS: Utopian or Scientific?" y "Typographical Architecture", *El Lissitzky on Paper: Print Culture, Architecture, Politics 1919-1933*, The University of Chicago Press, Chicago, and London, 2024, 13-40; 103-132.
- 3.- Margit Rowell, "Vladimir Tatlin: Form/Faktura", *October*, Vol. 7, Soviet Revolutionary Culture (Winter, 1978), 83-108.

Sesión 8 / Le Corbusier: Proyectos para el futuro de las capitales Latinoamericanas

- 1.- Adnan Morshed, "The Cultural Politics of Aerial Vision: Le Corbusier in Brazil (1929)", *Journal of Architectural Education* (1984-), Vol. 55, No. 4 (May 2002), 201-210.
- 2.- Christiane C. Collins, "Urban Interchange in the Southern Cone: Le Corbusier (1929) and Werner Hegemann (1931) in Argentina", *Journal of the Society of Architectural Historians*, Vol. 54, No. 2 (Jun. 1995), 208-227.
- 3.- Fernando Pérez Oyarzún, "Le Corbusier: Latin American Traces", *Cruelty and Utopia: Cities and Architectures of Latin America*, CIVA, Brussels, 98-107.

Sesión 9 / Alfred Agache y Jean Claude Nicolas Forestier: Diálogos transatlánticos entre Francia y América Latina

- 1.- Joseph R. Hartman, "Silent Witnesses: Modernity Colonialism, and Jean-Claude Nicolas Forestier's Unfinished Plans for Havana", *Journal of the Society of Architectural Historians*, September 2019, Vol. 78, No. 3 (SEPTEMBER 2019), 292-311.
- 2.- David K. Underwood, "Alfred Agache, French Sociology, and Modern Urbanism in France and Brazil", *Journal of the Society of Architectural Historians*, Vol. 50, No. 2 (Jun., 1991), 130-166.
- 3.- Fabiola López Durán, "Paris Goes West: From the Musée Social to an 'Ailing Paradise'", *Eugenics in the Garden: Transatlantic Architecture and the Crafting of Modernity*, The University of Texas Press, Austin, 2016, 43-81.

Sesión 10 / Historia y utopía: el monumento a Cristóbal Colón en República Dominicana (1929)

- 1.- Robert Alexander González, "In Search of Modern Pan-America", *Designing Pan-America: U.S. Architectural Visions for the Western Hemisphere*, The University of Texas Press, 2011. 102-144.
- 2.- Albert Kelsey, *Program and Rules of the Second Competition for the Selection of an Architect for the Monumental Lighthouse Which the Nations of the World Will Erect in the Dominican Republic to the Memory of Christopher Columbus*, Pan-American Union, Washington, D.C., 1930.

Sesión 11 / La pirámide como vanguardia: Flavio de Carvalho y los revivals del pasado (1929)

- 1.- Rui Moreira, "Flavio de Carvalho: Modernism and the Avant-Garde in São Paulo, 1927-1939", *The Journal of Decorative and Propaganda Arts*, Vol. 21, Brazil Theme Issue (1995), 196-217.
- 2.- Rodrigo Gutiérrez Viñuales, "The Search for a New Art: Pre-Hispanic and Colonial Revivals in the Americas", *The Metropolis in Latin America 1830-1930. Cityscapes, Photographs, Debates*, Maristella Casciato e Idurre Alonso eds., Getty Research Institute, Los Angeles, 2021. 213-224.
- 3.- Stephen M. Park, "Mesoamerican Modernism: William Carlos Williams and the Archaeological Imagination", *Journal of Modern Literature*, Vol. 34, No. 4 (Summer 2011), 21-47.

Sesión 12 / La utopía vertical. El auge de los rascacielos en Sao Paulo, Buenos Aires y Montevideo

1. Fernanda Areas Peixoto y Alexander Araujo, "San Pablo: El edificio Martinelli y la euforia vertical (años 30)", *Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales*, Adrián Gorelik y Fernanda Areas Peixoto, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 175-189.
- 2.- Ernesto Katzenstein y Edward Shaw, "Argentine Architecture of the Thirties", *The Journal of Decorative and Propaganda Arts*, Vol. 18, Argentine Theme Issue (1992), 54-75.
- 3.- Virginia Bonicatto y Chris Miller, "Mario Palanti and the Palacio Salvo: The Art of Constructing Skyscrapers", *Getty Research Journal*, 2013, No. 5 (2013), 183-188.

Sesión 13 / Arquitectura, movilidad y narrativas urbanas en São Paulo

- 1.- David Williams Foster, "Hildegard Rosenthal Discovers Brazilian Modernity", "The Factory Floor as Urban Plaza in Hans Gunter Flieg's Photography of Industrial Sao Paulo", "Thomaz Farkas and the Estadio de Pacaembu: A Theater of Brazilian Male Homosociality", *The City as Photographic Text: Urban Documentary Photography of São Paulo*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2021. 13-60.
- 2.- Darlene J. Sadlier, "The Jungle and the City: Modernity in Two 1920s Documentaries", *A Century of Brazilian Documentary Film: From Nationalism to Protest*, The University of Texas Press, 2022. 7-34.
- 3.- Filme São Paulo: Sinfonia da Metropole (1929), de Adalberto Kemeny y Rudolf Rex Lustig.

Sesión 14 / Nuevas formas del espacio en Argentina

- 1.- Ana María León, "The Machine in the Pampas", *Modernity for the Masses: Antonio Bonet's Dreams for Buenos Aires*, The University of Texas Press, 2021. 77-130.
- 2.- Fernando Lara, Luis Carranza, "The Kavanagh Building is finished, becoming the tallest skyscraper in Latin America," "Francisco Salamone: Fascism and Monumental Architecture in the Pampa", "Wladimiro Acosta's Vivienda y Ciudad Highlights the Relationship between Ecology, New Forms of Leisure, the House, and the City." *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, and Utopia*, The University of Texas Press, Austin, 2014. 83, 84, 88-91.
- 3.- Sarah Meister, *From Bauhaus to Buenos Aires: Grete Stern and Horacio Coppola*, Museum of Modern Art, New York, 2015. Selección.

Sesión 15 / Josep Luis Sert y las propuestas de Twon Planning Associates Planes para América Latina en la década de 1940

- 1.- Ana María León, "Sert Goes South: Planning South America", *Architecture against Democracy: Histories of the Nationalist International*, Reinhold Martin and Claire Zimmerman, eds., University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2024, 185-210.
- 2.- Víctor Deupi y Jean-François Lejeune, "The City as Landscape: Forestier, Sert, and the Planning of Havana", *Cuban Modernism: Mid-Century Architecture 1940-1970*, 94-133.

Sesión 16 / Presentaciones de estudiantes

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía Requerida

Almandoz, Arturo. *Latin America's Capital Cities 1850-1950* (London: Routledge, 2002).

Alonso, Idurre y Casciato, Maristella. *The Metropolis in Latin America 1830-1930: Cityscapes, Photographs, Debates*, (Los Angeles, Getty Research Institute, 2021).

Bergdoll, Barry. *Latin America in Construction: Architecture 1955 - 1980* (New York: The Museum of Modern Art, 2015).

Kelsey, Albert. *The Christopher Columbus Memorial Lighthouse Competition: Program and Rules of the Second Competition for the Selection of an Architect for the Monumental Lighthouse*. Washington, D.C.: The Pan-American Union, 1930.

———. *Program and Rules of the Competition for the Selection of an Architect for the Monumental Lighthouse Which the Nations of the World Will Erect in the Dominican Republic to the Memory of Christopher Columbus*. New York: Stilson Press, 1928.

Lara, Fernando y Carranza, Luis. *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, and Utopia* (Austin: The University of Texas at Austin Press, 2014).

Sarlo, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930*, Nueva Visión, Argentina, 2003, 13-29.

Bibliografía recomendada

Bacon, Mardges. *Le Corbusier in America: Travels in the Land of the Timid*. Cambridge: MIT Press, 2001.

Barnitz, Jacqueline. *Twentieth-Century Art of Latin America* (Austin: University of Texas Press, 2001).

Frank, Patrick ed. *Readings in Modern Latin American Art* (New Haven and London: Yale University Press, 2004).

Gorelik, Adrián y Areas Peixoto, Fernanda eds. *Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales. Artes y Medios, Barrios de élite y villas miseria, intelectuales y urbanistas: como ciudad y cultura se activan mutuamente* (Buenos Aires, Siglo XXI, 2016).

Gutiérrez Viñuales, Rodrigo ed. *Arte latinoamericano del siglo XX: otras historias de la historia* (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005).

Ramírez, Mari Carmen y Olea, Héctor, eds. *Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America* (New Haven and London: Yale University Press, 2004).

Segre, Roberto ed. *América Latina en su arquitectura*, Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 1974.