

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte

FORMATO PARA IMPARTIR UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2025-2

Seminario de Temas Selectos de Historia del Arte

(Grupo 1)

Docentes:

Dra. Deborah Dorotinsky Alperstein y Dra. Claudia Garay Molina

Día: Martes

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Horario: 17:00 a 19:00 h

Planteamiento

Seminario de Temas Selectos de Historia del Arte (Especialización): Vanguardias artísticas y arte moderno primera mitad siglo XX.

Acercar a las y los estudiantes a los conceptos de vanguardia, vanguardia histórica y vanguardia artística, así como sus principales exponentes en la primera mitad del siglo XX. Se atenderán los movimientos vanguardistas, sus manifiestos, las obras pictóricas, murales, escultóricas, arquitectónicas, fotográficas, cinematográficas, así como la literatura y cultura visual en un periodo que comprende desde 1910 hasta 1940 con el propósito de introducir a los alumnos al campo del arte moderno mexicano y en menor medida de América Latina.

Objetivos

Destrezas: Las y los estudiantes podrán comprender y manejar las ideas centrales y propuestas de las vanguardias artísticas del siglo XX mexicano y compararlas con otros países de América Latina.

Habilidades: Análisis de textos y manifiestos de vanguardia.

Conocimiento: Las y los alumnos serán capaces de identificar visualmente las obras que caracterizan a las diferentes vanguardias artísticas modernas en las bellas artes, las culturas visuales y en menor medida en la literatura.

Criterios de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumnado, por ejemplo: asistencia requerida para tener derecho a acreditar el seminario, reporte de lectura, presentación en clase, examen o ensayo final, así como los porcentajes asignados a cada uno)

20% Asistencia (Con un 80% a lo largo del semestre para tener derecho a evaluación)

15% Presentación en clase sobre Manifiestos (en equipo)

15% Participación en clase

50% Examen Final

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

1. Introducción. Orígenes de las vanguardias siglos XIX y XX (28 enero)

Imparte: Deborah Dorotinsky

Lecturas:

T.J. Clark, *Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism*, New Haven: Yale University Press, 1999, pp. 1-53, pp. 409-414. (se hará llegar el PDF por correo)

2. Introducción II. Teorías de las vanguardias siglos XIX y XX (4 de febrero)

Imparte: Deborah Dorotinsky

Lecturas:

Renato Poggioli, *Teoría del arte de vanguardia*, (España: Talleres Gráficos de Ediciones Castilla, S.A. 1964 [1962 original en italiano])11-31 y de 142-158.

Peter Bürger, *Teoría de la Vanguardia*, Trd. Tomás Bartoletti, (Buenos Aires: Los Cuarenta, 2006 [1974]), 9-49.

Andreas Huyssen, *After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987), I-XII, 5-15.

3. Viajes artísticos. Aprendizaje y profesionalización (11 de febrero)

Dr. Atl, Roberto Montenegro, Diego Rivera y Ángel Zárraga en Europa

Imparte: Claudia Garay

Lecturas:

Diana Wechsler, "Cosmopolitanism, Cubism and the New Art. Latin American Itineraries", en *Art in Translation*, vol. 3, issue 3, (2011): 65-86.

Laura Malosetti Costa y Maria Isabel Baldassarre "Enclave latinoamericano (o en clave latinoamericano): el arte y los artistas en *Mundial Magazine* de Rubén Darío", en Laura Malosetti Costa y Marcela Gené (comps), *Atrapados por la imagen. Arte y política en la cultura impresa argentina*, (Buenos Aires: Edhasa, 2013.), 197-226.

4. Renovaciones artísticas en el México posrevolucionario (1920-1930) (18 febrero)

La Academia de San Carlos y la transición generacional: primera etapa de las Escuelas de Pintura al Aire Libre (1913-1914); El Método de Dibujo Best Maugard y la conformación de una nueva generación de artistas; La segunda etapa de las Escuelas de Pintura al Arte Libre (1923-1926) y La Escuela de Grabado y Talla Directa (1927)

Imparte: Claudia Garay

Lecturas:

Karen Cordero, “Ensueños artísticos; estrategias plásticas para configurar la modernidad en México, 1920- 1930”, en *Modernidad y modernización arte mexicano, 1920-1960*, México: Museo Nacional de Arte, 1991, pp. 53-65.

María Alba Bovisio y Martha Penhos, “De la iconografía precolombina al diseño moderno: *el Silabario de la Decoración Americana* de Ricardo Rojas”, en *Estudios e Investigaciones*, 12 (2016): 44-57.

5. La revaloración del arte popular y la construcción del arte moderno mexicano (25 de febrero) Exposición Nacional de Arte Popular (1921): Nacionalismo e identidad; Usos y abusos de las artes populares

Imparte: Deborah Dorotinsky

Lecturas:

Dr. Atl, “Introducción”, *Las artes populares en México*, (México: Editorial Cultura, 1922), 11-12; 15-17.

Olivier Debrouse, “El arte de mostrar el arte mexicano”, en *El arte de mostrar el arte mexicano. Ensayos sobre los usos y desusos del exotismo en tiempos de globalización (1992-2007)*, prólogo de Cuauhtémoc Medina (México: Promotora Cultural Cubo Blanco, Colección Debate contemporáneo, 2018), 17-67.

Pablo Fasce y Larisa Mantovani, “arte, industria e identidad. El nativismo y las artes aplicadas en la Argentina en la primera mitad del siglo XX” *Iberoamericana XXII*, 81 (2022):85-116.

6. ¿El muralismo como vanguardia? (4 de marzo)

Imparte: Claudia Garay

Lecturas:

Renato González Mello, “Rojo y negro” en *Relecturas a la historia del muralismo mexicano, 1922-1927* (México: Museo del Palacio de Bellas Artes-INBAL, 2023), 129-146.

Ver video de conferencia en Harn Museum of Art de Prof. Mary Coffey

<https://www.youtube.com/watch?v=vb7-HD2DYcg>

7. Clase taller sobre Manifiestos I. Presentaciones de alumnos por equipos (11 de marzo)

Los manifiestos como operaciones textuales de vanguardia; Vinculación entre las vanguardias artísticas e históricas

Moderan: Claudia Garay y Deborah Dorotinsky

Lecturas: Manifiesto Antropófago; Manifiesto Pau-Brasil; Manifiesto de Martín Fierro; Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos Pintores y Escultores (SOTPE); “Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana”; y Manifiesto Estridentista.

8. Clase taller sobre Manifiestos II. Presentaciones de alumnos por equipos (18 de marzo)

Los manifiestos como operaciones textuales de vanguardia; Vinculación entre las vanguardias artísticas e históricas

Moderan: Claudia Garay y Deborah Dorotinsky

Lecturas: Manifiesto Antropófago; Manifiesto Pau-Brasil; Manifiesto de Martín Fierro; Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos Pintores y Escultores (SOTPE); “Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana”; y Manifiesto Estridentista

9. Vanguardia fotográfica (25 de marzo)

El Pictorialismo como antecedente; Edward Weston y Tina Modotti: aportaciones a la fotografía mexicana; La vanguardia fotográfica mexicana y el Concurso Tolteca; Fotomontaje

Imparte: Deborah Dorotinsky

Lecturas:

Deborah Dorotinsky, “Gênero e o retorno ao clássico na fotografia de Maria Santibáñez” (“El género y la mascarada en la fotografía de María Santibáñez” en castellano), *Revista ieb*, Universidade de São Paulo, número 71 diciembre 2018. <http://www.revistas.usp.br/rieb>. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i71p132-157>

José Antonio Rodríguez y Carlos Córdova “Una moderna dialéctica. La vanguardia Fotográfica 1930-1950” pp. 32-61. Catálogo *Huesca imagen. México (1920-1970)*, España: Diputación de Huesca e Ibercaja/Gráficas Huesca, 2004.

10. Las revistas ilustradas como laboratorio de lo nuevo en América Latina (1 abril)

El papel de las publicaciones periódicas en la difusión de una cultura visual asociada a las vanguardias

Imparte: Claudia Garay

Lecturas:

Horacio Tarcus, *Las revistas culturales latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles* (Buenos Aires: Tren en movimiento, 2020), 9-34

Natalia Majluf, “Izquierda y vanguardia americana. José Carlos Mariátegui y el arte de su tiempo”, en *Redes de Vanguardia. Amauta y América Latina 1926-1930* (Lima: MALI, 2020), 66-89.

11. La vanguardia cinematográfica (8 abril)

Imparte: Dr. Juan Solís.

SEMANA DE VACACIONES

12. Vanguardia literaria (22 de abril)

Arte y literatura: Estridentistas y Contemporáneos

Imparte: Claudia Garay

Lecturas:

Lynda Klich, *The Noisemakers. Estridentismo, Vanguardism, and Social Action in Postrevolutionary Mexico* (Oakland: University of California Press-The Phillips Collection, 2018), 15-46

Mark Castro, "Keep going: the Enduring Relevance of Abraham Ángel", *Abraham Ángel. Between Wonder and Seduction* (Dallas: Dallas Art Museum/Museo de Arte Moderno, 2023), 17-37.

13. Arquitectura y vanguardia (29 de abril)

Imparte: Dr. Cristóbal Jácome

14. Muralismo en espacios educativos (6 de mayo)

Carlos Mérida, Roberto Montenegro, Máximo Pacheco, Julio Castellanos, Roberto Reyes Pérez

Imparte: Claudia Garay

Lecturas:

Renato González Mello y Deborah Dorotinsky, "Introducción", *Encauzar la mirada. Arquitectura, pedagogía e imágenes en México 1920-1950* (México: IIE-UNAM, 2010) 9-32.

Claudia Garay Molina, "Un paraíso para los niños. La Biblioteca Infantil de la Secretaría de Educación Pública", *El proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública (1921-1946)* (México: Museo Nacional de San Carlos, INBAL, 2022), 102-116.

15. Mujeres artistas (13 de mayo)

María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Olga Costa.

Imparte: Deborah Dorotinsky

Lecturas:

Deborah Dorotinsky Alperstein, "Nuevas mujeres: cultura visual, utopías sociales y género en la primera mitad del siglo XX" en Hugo Arciniega, Louise Noelle, Fausto Ramírez (eds.) *Arte en tiempos de cambio 1810/1910/2010*, (México, IIE-UNAM, 2012) 417-453

16. Vanguardia tapatía (20 de mayo)

La escena artística en Guadalajara en la década de 1920

Lecturas:

Arturo Camacho, "Centro Bohemio de Guadalajara. Arte y Revolución (1912-1926)", en Nelly Sigaut y Thomas Calvo (coords.), *Cultura y arte de gobernar en espacio y tiempos mexicanos*, México: El Colegio de Michoacán, 2015, pp. 373-396.

Lynda Klich, "Casa Zuno: Revolutionary Gesamtkunstwerk", en *Necolonial. Inventing Modern Latin America Nations* (Denver: Denver Art Museum, 2024), 25-39.

- **EXAMEN FINAL (3 de junio)**

Bibliografía requerida y recomendada

Bibliografía bibliografía recomendada:

Acevedo, Esther (coord.), *Hacia otra historia del arte en México. T. III. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950)*, México: CONACULTA-Curare, 2002.

Albiñana, Salvador (ed.), *México Ilustrado 1920-1950. Libros, revistas y carteles*, México: CONACULTA-RM-Verlag, 2014.

Brettell, Richard R. *Modern Art 1851-1929*, Oxford/New York: Oxford University Press, 1999.

Born, Esther, *The new architecture in Mexico*, The Architectural Record, Nueva York, 1937.

Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. T. I, Pintura siglo XX, México: INBA-Museo Nacional de Arte-UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2013.

Cetto, Max L., *Modern architecture in Mexico*, F. Praeger, Nueva York, 1961.

Córdova, Carlos A., José Antonio Rodríguez, Mayra Mendoza *et al*, en *Alquimia*, “Del pictorialismo y otros olvidos”, núm. 42, enero-abril 2011.

Córdova, Carlos A. *Tríptico de sombras, ganador del Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía 2010*, México: Conaculta-INAH-Centro Nacional de las artes de San Luis Potosí-Centro de la imagen, 2012, pp. 23-36. TR655 C675.

Cuadernos de Arquitectura de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico, INBA, México: *Pláticas sobre Arquitectura.1933*, N° 1, 2001; *José Villagrán García (1901-2001). Textos escogidos*, N° 2, 2001; *Caminos para una arquitectura mexicana. Alberto T. Arai*, N° 3, 2001; *Hannes Meyer. Pensamiento*, N° 5, 2002.

Dorotinsky Alperstein, Deborah y Renato González-Mello, “El modulator y el gallinero”, en *Caiana.Revista de Historia del Arte y cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)* Núm. 18, (1er semestre, 2021):1-11.

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=396&vol=18

Curtis, William J.R., *Modern Architecture since 1900*, Phaidon, Oxford, 1982; Madrid, Blume, 1986.

Debroise, Olivier, *Figuras en el trópico. Plástica mexicana 1920-1940*, México: Océano, 1983.

Delpar, Helen, *The Enormous Vogue of Things Mexican. Cultural Relations between US and Mexico, 1920-1935*, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1992.

Eder, Rita, “Modernismo, modernidad, modernización: piezas para armar una historiografía del nacionalismo cultural mexicano”, en *El Arte en México: autores, temas y problemas*, México: FCE, 2001, pp. 341-371.

Fraser, Valerie, *Building the New World. Studies in the Modern Architecture of Latin America, 1930-1960*, Londres: Verso, 2000.

Gabara, Esther, *Errant Modernism. The Ethos of Photography in Mexico and Brazil*, Durham: Duke University Press, 2008.

Michele Greet, “Occupying Paris: The First Survey Exhibition of Latin American Art”, en *Journal of Curatorial Studies*, vol. 3, núms. 2-3, 2014, pp. 212-236.

Hershfield, Joanne, *Imagining la Chica Moderna. Women, Nation, and visual culture in Mexico, 1917-1936*, Durham: Duke University Press, 2008.

La arquitectura mexicana del siglo XX, Coordinación y Prólogo Fernando González Gortázar, México, CNCA, 1994. Edición popular 1997.

López Rangel, Rafael, *La modernidad arquitectónica mexicana*, UAM, México, 1989.

López, Rick. *Crafting Mexico. Intellectuals, Artisans, and the State after the Revolution*, Durham: Duke University Press, 2010, “Introduction”, pp. 1-25, “Popular Art and the Staging of Indianness”, pp. 65-94. F1234 L6567

Goldman, Shifra, “Después de San Ildefonso. Cambios en el quehacer muralístico y su significado”, en *Memoria Congreso Internacional de Muralismo. San Ildefonso: cuna del muralismo mexicano: reflexiones historiográficas y críticas*, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1999, pp. 149-170.

MUNAL, *Modernidad y modernización en el arte mexicano*, (catálogo de la exposición), México: INBAL-Museo Nacional de Arte, 1991.

Navarro, Abraham “Fragmentos de una revolución en rojo. Fotomontajes en portadas de *El maestro rural*” en *Alquimia* año 9, núm 26, enero-abril. 2006, pp.19-23.

Noelle, Louise, *Arquitectos contemporáneos de México*, México, Trillas, 1989.

Noelle, Louise (comp.), *Fuentes para el estudio de la arquitectura mexicana. Siglos XIX y XX*, compiladora, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2007.

Oles, James, *Art and Architecture in Mexico*, Londres: Thames and Hudson, 2013.

Ramírez, Fausto, *Modernización y modernismo en el arte mexicano*, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.

Reyes Palma, Francisco, “Vanguardia: año cero”, en *Modernidad y modernización en el arte mexicano, 1920-1960*, México: INBAL-Museo Nacional de Arte-, 1991, pp. 43-51.

Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Charles Jencks y Carl Kropf editores, Chichester, Wiley-Academy, 2002.

Vanguardia en México, 1915-1940, (catálogo de la exposición), México: INBA-Museo Nacional de Arte-UNAM-Posgrado en historia del Arte, 2013.

Vaughan, Mary Kay y Stephen E. Lewis, *The Eagle and the Virgin. Nation and Cultural Revolution in Mexico, 1920-1940*, Durham: Duke University Press, 2006. Vi

Ilagrán García, José, *Teoría de la arquitectura*, Prólogo Ramón Vargas, UNAM, México,

Zavala, Adriana, *Becoming Modern. Becoming Tradition. Women, Gender and Representation in Mexican Art*, University Park: The Pennsylvania State University Press, 2010.

Adriana Zavala, “Una crónica de luz y sombra: La fotografía de Lola Álvarez Bravo” en A.A.V.V., *Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época*, México: INBA/Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo Editorial RM, 2012, pp.017-025.