

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en
Historia del Arte
Semestre 2026-1**

Nombre de las profesoras:
Dra. Alicia Azuela De La Cueva Dra. Itzel Alejandra Rodríguez Mortellaro Dra. Susi Wendolin Ramírez Peña
Título de la actividad académica:
Arte público e imaginarios sociales, perspectivas interdisciplinarias
Horario
Miércoles de 17 a 19 horas. Unidad de Posgrado
Cupo máximo del grupo
15 alumnos
Planteamiento
<p>Este seminario se propone establecer un diálogo entre la historia cultural, usos de la memoria y la historia del arte mexicano. A través de la reflexión teórica, pretendemos mostrar las distintas condiciones y espacios en que se ejerció el poder simbólico en general y la práctica artística en particular, así como su interacción con el contexto cultural y político, durante el siglo XX y el primer tercio del XXI. En este seminario, se revisará el papel activo de intelectuales y artistas en este complejo proceso; asimismo, se discutirán concepciones teóricas fundamentales para comprender la dinámica propuesta, entre ellas las nociones de modernidad, transculturalidad, violencia simbólica e imaginarios sociales.</p>
Objetivos
<p>Que el alumno se familiarice con metodologías y enfoques para estudiar y analizar la producción artística, entendida como una parte integral del horizonte cultural, social y político de la época estudiada.</p> <p>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 y la imagen en las dinámicas histórico-culturales y específicamente en el espectro de los imaginarios sociales.</p> <p>Que el alumno conozca las principales tendencias, actores y obras, en el arte y la cultura en México, durante el siglo XX y hacia el XXI.</p>

Asistencia
80 % de asistencia
Mecanismo de evaluación
<p>Se evaluarán:</p> <p>Reseñas de lectura 40%</p> <p>Participación en clase 10 %</p> <p>Trabajo final 50%</p>
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)
<p>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.</p> <p>El objeto de estudio de la Historia cultural</p> <p>Imaginarios sociales, arte y cultura visual</p> <p>La modernidad y el campo artístico-cultural</p> <p>Arte y poder</p> <p>El poder del arte en el siglo XX mexicano</p> <p>El concepto de performance y tradición, de lo estático a lo efímero</p> <p>I. Sesiones 2, 3 y 4. Expresión simbólica nacional y arte en las Fiestas del Centenario de 1910 y 1921.</p> <p>Conmemoraciones: representaciones y poder político</p> <p>Valoración del arte popular: dicotomía arte culto / artesanía. La exposición de arte popular de 1921 y sus repercusiones en la cultura nacional</p> <p>Las conmemoraciones vistas desde los espacios subnacionales</p> <p>Lecturas:</p> <p>Bransilaw Baczko, <i>Los imaginarios sociales. memorias y esperanzas colectivas</i>, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991, (Colección Cultura y Sociedad)</p> <p>Georges Balandier, "I. Drama" en <i>El poder en escenas. Del poder de la representación a la representación del poder</i>, Barcelona, Paidós, 1994</p> <p>Susi Ramírez, <i>El occidente de México y sus imaginarios de nación</i>, Zamora, Mich, El Colegio de Michoacán, 2022, cap. 3: 1910</p> <p>II. Sesiones 5, 6 y 7. Disputas por el arte nacional y el espacio público: campo del arte y capital simbólico</p> <p>Campo de poder. Artistas, intelectuales y proyecto de cultura nacional. El proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública. Primeros murales y el inicio del arte público</p>

Negociación entre lo nacional y lo regional. Del Método Best Maugard al Jarabe Tapatío (1921)

La idea de un arte revolucionario. Primera etapa mural en los discursos y repertorios visuales para el proyecto de un arte nacional posrevolucionario

Lecturas: Alicia B. Gutiérrez, “Prólogo. La tarea y el compromiso del investigador social” pp. 7-19 y Pierre Bourdieu, “campo del poder, campo intelectual y *habitus* de clase” y “Sobre el poder simbólico”, en Pierre Bourdieu, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

David Harvey, *La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1998,

“Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores”, en *Palabras de Siqueiros*, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

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

Susi Ramírez, “capítulo 4. 1921” en *El occidente de México y sus imaginarios de nación*, Zamora, Mich, El Colegio de Michoacán, 2022.

III. Sesiones 8, 9 y 10. Transculturalidad. México, Estados Unidos y Francia 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 del México artístico y revolucionario. Imaginarios transnacionales sobre México: arte mural, exposiciones y divulgación de la imagen turística.

La presencia de prensa filmada francesa en México en los años 1920s y 1930s

Lecturas:

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

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

Itzel Rodríguez Mortellaro “Trascender el nacionalismo: muralistas mexicanos en el exilio” en Azuela, De la Peña y Ruiz Ibáñez, *Tránsito en imágenes. Representaciones y olvidos de los exilios (siglo XVI-XXI)*, Madrid, Fondo de Cultura Económica / Columnaria, 2022.

Susi Ramírez, “México visto por la cámara francesa: *Le Journal d’ Actualité*, 1931-1938 ¿Una cultura visual compartida?” en *México como escaparate. Festejos centenarios (1910-1921-1960) ante la mirada exterior*, Madrid / México, Cinca, IIE-UNAM, 2025.

IV. Sesiones 11, 12 y 13. Perspectiva de género y enfoques decoloniales en el estudio del arte, gestión cultural y políticas culturales en México.

Mujeres artistas y gestoras culturales: archivos y nuevas lecturas

Representaciones y violencia simbólica: esencialismos e indigenismo artístico

Etnografía y espacios arqueológicos en la prensa francesa, 1960

Lecturas:

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

Itzel Rodríguez, “Arte indígena en la modernidad del siglo XX” en *El México antiguo. Colección del Museo Amparo*, México, Fundación Amparo I.A.P., 2021.

Itzel Rodríguez, “El eterno indígena. Actualidad y presencia del pasado prehispánico en la representación del México posrevolucionario” en *La mirada mirada. Transculturalidad e*

imaginarios en el México revolucionario 1910-1945, México, El Colegio de México, IIE UNAM, 2009.

Gastón Carreño, "Entre flechas y rituales: representación del indígena latinoamericano en algunas producciones audiovisuales (1960-2000)" en Dorotinsky, Vázquez, Zirián, Levín, coordinadores, *Variaciones sobre el cine etnográfico. Entre la documentación antropológica y la experimentación estética*, México, IIE UNAM, 2017.

V. Sesiones 14, 15, 16. Derroteros del arte público: narrativas del siglo XX al XXI

El arte público en las luchas del campo de poder: Estado e Iglesia

Arte y radicalismo en los 30s: disputas por la realidad y por la libertad artística

Escenificaciones conmemorativas del gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, 2010, 2021 y 2024

Lecturas:

Elizabeth Fuentes Rojas, "El Centro Escolar Revolución y el Mercado Abelardo L. Rodríguez en la tradición muralista mexicana" en *Cuadernos americanos 185*, México, 2023/3.

Manuel Ceballos " Los católicos en la modernidad" en *La iglesia católica en México*, Antonio Rubial, Brian Connaughton, Manuel Ceballos y Roberto Blancarte, El Colegio de México 2021 (Serie Historia Mínima)

Paul Wood, "Chapter 4. Realisms and Realities" en *Realism, Rationalism, Surrealism. Art between the Wars*, Fer, Batchelor y Wood, eds, Yale University Press, 1993.

Bretón, Trostky, Rivera, "¡Por un arte revolucionario independiente!" en *Diego Rivera, textos de arte, Tomo I*

Susi Ramírez, "México: un paseo por la historia, una historia audiovisual" en *Una museografía de inmersión en México, 200 años de imágenes e imaginarios cívicos*, Tomo 2, México, UNAM- IIE, 2016.

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).

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, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

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.

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

Cuellar, Manuel, *Choreographing Mexico. Festive Performances and Dancing histories of a Nation*, Austin, University of Texas Press, 2022.

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

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).

El Occidente de México y sus imaginarios de nación. Conmemoraciones, héroes y monumentos, 1910, 1921 y 1960, México, El Colegio de Michoacán, 2022.

El México antiguo. Colección del Museo Amparo, México, Fundación Amparo I.A.P., 2021.

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).

Fuentes Rojas, Elizabeth, "El Centro Escolar Revolución y el Mercado Abelardo L. Rodríguez en la tradición muralista mexicana" en *Cuadernos americanos* 185, México, 2023/3.

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 iglesia católica en México, Antonio Rubial, Brian Connaughton, Manuel Ceballos y Roberto Blancarte, coordinadores, México, El Colegio de México, 2021 (Serie Historia Mínima)

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.

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.

México, 200 años de imágenes e imaginarios cívicos, Tomo 2, México IIE-UNAM, 2016.

México como escaparate. Festejos centenarios (1910-1921-1960) ante la mirada exterior, Madrid/México, Cinca, IIE UNAM, 2025.

Realism, Rationalism, Surrealism. Art between the Wars, Fer, Batchelor y Wood, eds, Yale University Press, 1993.

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.

Variaciones sobre el cine etnográfico. Entre la documentación antropológica y la experimentación estética, Déborah Dorotinsky, et.al, coordinadores, México, IIE-UNAM, 2017.