

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-2**

Nombre del profesor (es):
Alicia Azuela de la Cueva
Título de la actividad académica:
Muralismo mexicano y renacimiento artístico
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves 17–19 horas
Cupo máximo del grupo
10 estudiantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Con el curso “Muralismo mexicano y renacimiento artístico 1921-1950” se pretende que el alumno se aproxime al estudio de este período del arte en México a través de la manifestación artística prototípica de la etapa posrevolucionaria. En su carácter de arte público patrocinado por el estado, el Muralismo ejemplifica la interacción que se da entre el campo cultural y político en momentos de reestructuración y redefinición del ejercicio del poder simbólico y el orden gubernamental.</p> <p>El quehacer artístico se da a la par de la definición de una serie de principios ético-estéticos que marcan la obra y el pensamiento de la época. Los artistas e intelectuales, con distintos matices, compartieron una serie de preocupaciones básicas acerca de la identidad cultural, y la definición del arte frente a fenómenos como el nacionalismo, el tradicionalismo, el internacionalismo y vanguardismo; Asumieron junto con otros artistas intelectuales y académicos de la época sostienen una postura civilista que conllevó un ejercicio profesional socialmente comprometido.</p> <p>Esta serie de preocupaciones en común devinieron directamente de las circunstancias particulares que a nivel histórico y cultural predominaban entonces: la revolución mexicana y la construcción del nuevo orden político, social y simbólico. El contexto histórico fue determinante a tal grado que marcó las diversas tendencias artísticas surgidas entonces y la definición respecto a cuál debía ser la función social del arte y el artista. El sello particular que las distinguió permitió construir la dupla revolución política–renacimiento artístico y referirla directamente al muralismo mexicano</p> <p>Los intereses en común derivados del contexto histórico y cultural también influyeron sobre la manera en que los artistas e intelectuales, como protagonistas y observadores del acontecer histórico-artístico, relataron los hechos que a su parecer eran más notables, a la vez que acuñaban los criterios de juicio y terminología con que forjaron su propia versión del Renacimiento artístico. Su labor generó un marco teórico del que luego surgieron otras historias y ensayos en México y en el extranjero que acabaron por conformar la bibliografía básica sobre uno de los momentos de mayor trascendencia nacional e internacional del arte mexicano.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

1. Que el alumno adquiera conocimientos generales del acontecer histórico y artístico de las décadas de 1920 a principio de 1950 mediante el estudio del Muralismo mexicano, una de las manifestaciones más representativas del arte mexicano del siglo XX
2. Profundizar en el conocimiento del Muralismo mexicano como una forma de arte público de patrocinio estatal, característico por ello de la relación entre los espacios de poder simbólico y el ejercicio del poder político, paradigmáticos de esa etapa del arte mexicano.
3. Realizar una lectura analítica de las principales publicaciones que aparecieron sobre el tema durante esas tres décadas, para que el alumno conozca el proceso de inserción e incidencia en el campo de poder cultural a partir de la manera en que los propios artistas, los críticos e historiadores del arte se aproximaron a los hechos, generaron categorías con las cuales los definieron y los criterios de juicio bajo los que con mayor frecuencia se ha analizado dicho movimiento artístico.
4. Comprender el proceso de construcción del imaginario y la imaginaria distintiva del muralismo mexicano y su correspondencia con la dupla posrevolucionaria revolución social-renacimiento artístico.
5. Lectura de fuentes primarias para la comprensión del proceso constructivo de la definición y modo de aproximación a una manifestación artística determinada
6. Desarrollar la capacidad de síntesis y el sentido crítico en la lectura de textos especializados.
7. Ejercitar la expresión oral y escrita con la presentación y escritura de las reseñas críticas de las lecturas semanales correspondientes.
8. Aproximación in situ a los murales que se visitarán, para luego presentar un análisis escrito de los mismos.

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

70%

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).

Evaluación:

Asistencia: 25%

Participación en clase: 35%

Trabajo final: 40%

Para ser aprobado, se debe tener una nota superior al 50% en cada uno de los rubros.

Reseña escrita y comentario semanal en clase de las lecturas asignadas

Presentación oral y escrita de un trabajo final de no más de 20 cuartillas a doble espacio, sobre un tema relacionado con el curso.

Dinámica de clase:

1 hora de clase.

1 hora de avances o análisis de lecturas (el tiempo límite de exposición será de 12 min. En cada clase se entregará una reseña de la lectura correspondiente y uno de los alumnos hará la exposición sobre ésta.

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

2 de febrero

1. Introducción. Arte y nacionalismo

Anderson, Benedict, *Comunidades imaginadas*, México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 17-62

9 de febrero

2. Renacimiento artístico, arte y poder.

Bourdieu, Pierre *The field of Cultural production, Essays on Art and Literature*, Columbia, University Press 1993, pp. 1-25, 238-309.

16 de febrero

3. Antecedentes y transición revolucionaria

Aguilar Camín, Héctor y Meyer, Lorenzo. *A la sombra de la Revolución mexicana*, México, Cal y Arena, 1989, pp. 9-15, 147.

23 de febrero

4. José Vasconcelos y el primer Muralismo

Fell, Claude, *Los años del Águila*, México, UNAM, 1989, pp. 358-463

2 de marzo

5. Muralismo Mexicano. San Pedro y San Pablo

Charlot, Jean, *El Renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925*, México: Domés, 1985.

9 de marzo

6. Arte vanguardia y mexicanidad, Diego Rivera. *La creación*

Charlot, Jean, *El renacimiento del muralismo mexicano*, México: Domés, 1985, pp.106-133

16 de marzo

7. La Escuela nacional preparatoria

Azuela, Alicia, "Vasconcelos: Educación y Artes, un proyecto de cultura nacional" en *Antiguo Colegio de San Ildefonso*, México, Nacional Financiera 1997, pp. 113-165.

Visita

23 de marzo

8. Secretaría de Educación Pública

Charlot, Jean, *El renacimiento del muralismo mexicano*, México: Domés, 1985, pp. 181- 318.

Visita

30 marzo

9. Palacio Nacional

Baczko, Bronislaw, *Los imaginarios sociales, memorias y esperanzas*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991, pp. 11-46.

6 de Abril

No hay clase

13 de abril

10. Chapingo

Visita

20 de abril

11. Ídolos tras los altares

Zermeño, Guillermo, *La Cultura Moderna de la Historia una aproximación teórica e historiográfica*, México: El Colegio de México, 2002, pp. 21 –75, 111- 144.

Brenner, Anita. *Idols Behind altars*, New York: Payson and Clarke, 1929, pp. 11- 34, 263 - 299

27 de abril

12. El muralismo mexicano y la educación socialista: Escuela Carlos A. Carrillo.

Mercedes Sierra (invitada)

4 de mayo

13. Sindicato mexicano de electricistas. *Retrato de la burguesía*

Ramírez, Mari Carmen, "El clasicismo dinámico. Paradojas de un modelo ex céntrico de vanguardia" en *Otras rutas hacia Siqueiros*, México, CURARE, 1996, pp. 125-146.

Visita

18 de mayo

14. Multifamiliar Miguel Alemán. Carlos Mérida y la integración plástica.

David Alfaro Siqueiros. Lazo, Mérida, Tamayo, Castellanos, Rivera, Orozco. Cardoza y Aragón, Luis Cardoza y Aragón, *La nube y el reloj*, Excélsior, México. 23/10/1949. Página 7. Carlos Mérida. "En torno a la integración" en *El Arquitecto*, México. 1954

25 de mayo

15. Examen

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Aguilar Camín, Héctor y Meyer, Lorenzo. *A la sombra de la Revolución mexicana*, México, Cal y Arena, 1989.

Anderson, Benedict, *Comunidades imaginadas*, México: Fondo de Cultura Económica, 1993

Azuela, Alicia, "Vasconcelos: Educación y Artes, un proyecto de cultura nacional" en *Antiguo Colegio de San Ildefonso*, México, Nacional Financiera 1997.

Baczko, Bronislaw, *Los imaginarios sociales, memorias y esperanzas*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991.

Bourdieu, Pierre *The field of Cultural production, Essays on Art and Literature*, Columbia, University Press 1993.

Brenner, Anita, *Ídolos tras los altares. 1929*, México, Domés, 1983.

Cardoza y Aragón, Luis, *La nube y el reloj*, México, UNAM, 1940.

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

Fell, Claude, *José Vasconcelos. Los años del águila*, México, UNAM Instituto de Investigaciones Históricas, 1989.

Ramírez, Mari Carmen, "El clasicismo dinámico. Paradojas de un modelo ex céntrico de vanguardia" en *Otras rutas hacia Siqueiros*, México, CURARE, 1996, pp. 125-146.

Zermeño, Guillermo, *La Cultura Moderna de la Historia una aproximación teórica e historiográfica*, México: El Colegio de México, 2002

Bibliografía recomendada

Acevedo, Esther, *et.al. Guía de murales del centro histórico de la Ciudad de México*, México: Universidad Iberoamericana-departamento de Arte-CONAFE, 1984.

Acevedo, Esther, "Jóvenes muralistas apuestan a un proyecto popular: El Mercado Abelardo Rodríguez" en *Curare, espacio crítico para las artes*, México, Núm. 10, primavera de 1997.

Coleby, Nicola, *La construcción de una estética: El Ateneo de la Juventud. Vasconcelos y la primera etapa de la pintura mural posrevolucionaria 1921- 1924*, Tesis de maestría en Historia del Arte, México, UNAM Facultad de Filosofía y Letras, 1985.

Charlot, Jean, *An artist on art: collected essays of Jean Charlot*, Hawaii: Honolulu University Press, 1972.

Diego Rivera. Arte y política, Selección, prólogo, notas y datos biográficos por Raquel Tibol, México: Grijalbo, 1979. (Teoría y Praxis)

Diego Rivera. Retrospectiva, Catálogo exhibición, España, Ministerio de Cultura, 1987.

Diego Rivera. Textos de Arte, Reunidos y presentados por Xavier Moyssén, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986. (Estudios y fuentes de arte en México LI)

Fermín Revueltas, 1902-1935. Muestra antológica, Catálogo exhibición, México: Museo de Arte Moderno, 1993.

Fernández, Justino, *El hombre en Estética del arte mexicano*, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1990. 2a. ed.

Fernández, Justino, *La pintura moderna mexicana*, México: Ed. Pormaca, 1964.

González Cruz Manjarrez, Maricela, *La polémica Siqueiros-Rivera, planteamientos estéticos-políticos 1934-1935*. México: Museo Dolores Olmedo Patiño, 1996.

González Mello, Renato "La UNAM y la Escuela Central de Artes Plásticas durante la dirección de Diego Rivera", en *Anales*, México, UNAM IIE, Vol. XVII, Núm. 67, otoño de 1995.

González Mello, Renato, *Orozco, ¿pintor revolucionario?*, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1995. (Cuadernos de Historia del Arte, 45)

González Mello, Renato, *José Clemente Orozco. La pintura mural mexicana*. México: CNCA, 1997.

Hurlburt, Laurance P., *Los muralistas mexicanos en Estados Unidos*, México: Promexa, 1996.

Manrique, Jorge Alberto, "El proceso de las artes, 1910-1970" en *Historia General de México*, México: El Colegio de México, 1988. Tomo 2.

Monsiváis, Carlos, "Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX" en *Historia General de México*, México: El Colegio de México, 1988. Tomo 2.

Orozco, José Clemente, *Autobiografía*, México: ERA, 1991.

Orozco, José Clemente, *Cartas a Margarita*, México: Era, 1987.

Orozco, José Clemente, *El artista en Nueva York (Cartas a Jean Charlot, 1925-1929, y tres textos inéditos)*, prólogo de Luis Cardoza y Aragón, México: Siglo Veintiuno Editores, 1993.

Orozco: una relectura, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1983.

Ortiz Gaitán, Julieta, *Entre dos mundos: los murales de Roberto Montenegro*, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994. (Serie especial)

Palabras de Siqueiros, Selección, prólogo y notas de Raquel Tibol, México: Fondo de Cultura Económica, 1996. (Vida y pensamiento de México)

Paz, Octavio, "Visión e ideología en el muralismo mexicano", *Vuelta* #11, 121, dic. 1986.

Reed, Alma, *Orozco*, México: Fondo de Cultura Económica, 1955.

Reyes Palma, Francisco, "Radicalismo artístico en el México de los años 30. Una respuesta colectiva a la crisis" en *Artes Plásticas*, México: UNAM-Escuela Nacional de Artes Plásticas. Dic. 1988 - Feb. 1989. Núm. 7.

Rivera, Diego y Gladys March, *My Art, My Life. An Autobiography*, New York: Dover Publications, 1991.

Rodríguez Mortellaro, Itzel, *Una crónica del arte en el México callista: la revista Forma (1926-1928)*, Tesis de Licenciatura en Historia, México, UNAM- Facultad de Filosofía y Letras, 1995.

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

Scherer García, Julio, *Siqueiros, la piel y la entraña*, México, CNCA, 1996. (Lecturas Mexicanas. Cuarta serie)

Schneider, Luis Mario, *Abraham Ángel*, México: UNAM, 1995.

Siqueiros, David Alfaro, *Me llamaban "El Coronelazo"* (memorias), México: Grijalbo, 1977.

Suárez, Luis, *Confesiones de Diego Rivera*, México: Grijalbo, 1975, (Colección Nuestras Cosas, 10).

Textos de Rufino Tamayo, Recopilación, prólogo y selección de viñetas de Raquel Tibol, México: UNAM Coordinación de Difusión Cultural, 1987 (Textos de Humanidades).

Tibol, Raquel, *Documentación sobre el arte mexicano*, México: Fondo de Cultura Económica, 1974.

Tibol, Raquel, *José Clemente Orozco: una vida para el arte. Breve historia documental*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996. (Vida y pensamiento de México)

Torriente, Loló de la, *Memoria y razón de Diego Rivera*, México: Renacimiento, 1959. 2 vols.

Wolfe, Bertram D., *Diego Rivera. His Life and Times*, New York-London: Alfred A. Knopf, 1939. Versión en español: *La fabulosa vida de Diego Rivera*, México: Diana, 1972.