

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia
del Arte
Semestre 2019-1**

Nombre del profesor (es):
DRA. ALICIA AZUELA DE LA CUEVA DRA. ITZEL ALEJANDRA RODRIGUEZ MORTELLARO
Título de la actividad académica:
Temas y problemas de la modernidad mexicana: el arte y la cultura en la primera mitad del siglo XX
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 17 a 19 hrs.
Cupo máximo del grupo
15 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Este seminario se propone establecer un diálogo entre la historia cultural y la historia del arte moderno mexicano. 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 la primera mitad del siglo XX en México. 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 (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>Que el alumno se familiarice metodologías y enfoques para estudiar y analizar la producción artística, entendida como una parte integral del fenómeno cultural y social 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 en las dinámicas histórico-culturales.</p> <p>Que el alumno conozca las principales tendencias, actores y obras, en el arte y la cultura en México, durante la primera mitad del siglo XX.</p>
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80 % de asistencia

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).

Se evaluarán:

Reseñas de lectura 40%

Participación en clase 10 %

Presentación oral y escrita de un trabajo final 50%

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

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.

El objeto de estudio de la Historia cultural

¿Qué son los imaginarios sociales?

La modernidad expresada en el arte

Arte y poder

El poder del arte en el siglo XX mexicano

Sesiones 2 y 3. Fiestas del Centenario 1910-1921. La expresión simbólica del poder político a través de las manifestaciones artístico-culturales en dos conmemoraciones oficiales.

Celebración y cultura

Arquitectura

Exposiciones conmemorativas

La dicotomía arte culto / arte popular

Transformaciones en el paradigma de cultural nacional

Los artistas modernos entre 1910-1921

Lecturas:

Bransilaw Baczko, "Los imaginarios sociales" en *Los imaginarios sociales. memorias y esperanzas colectivas*.

Annick Lèmperier, "Los dos centenarios de la Independencia mexicana (1910-1921): de la Historia patria a la antropología cultural" en *Historia mexicana*.

México en el Centenario de su Independencia, 1810- 1910.

Gerardo Murillo, *Las artes populares en México*.

Sesiones 4 y 5. Disputas por el arte nacional.

Fundación del muralismo: pinturas murales en la década de los años veinte

Proyecto oficial de educación artística: Escuelas de Pintura al Aire Libre

Lecturas:

Pierre Bordieu, *Las reglas del arte*.

"Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores", en Raquel Tibol, *Palabras de Siqueiros*.

"El movimiento actual de la pintura en México" en *El Demócrata* (1923)

Revista *Forma* (1926-1928)

Sesiones 6 y 7. Transculturalidad: México y Estados Unidos en las definiciones de arte y cultura.

Mexicanos pintando murales en Estados Unidos

Acción artística y cultural binacional: el papel de intelectuales, artistas, escritores y promotores de arte y cultura

Diplomacia cultural

La construcción de la idea del México artístico y revolucionario

Lecturas:

La mirada mirada. transculturalidad e imaginarios

Alicia Azuela, *Los murales de Diego Rivera en Detroit*

Anita Brenner, *Ídolos tras los altares.*

Mexican Folkways

Visita tentativa: Murales del Mercado Abelardo Rodríguez

Sesiones 8, 9 y 10. Paradojas del pensamiento artístico moderno en la década de los 30s

Arte público y arte proletario

Colectivización de artistas: grupo 30-30, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, Taller de Gráfica Popular.

Internacionalismo y nacionalismo

El "grupo sin grupo": *Contemporáneos*

Surrealismo en México: André Bretón, Antonin Artaud, la Exposición Internacional de Surrealismo en México (1940) y el arte en México a finales de los años treinta

Lecturas:

David Harvey, *La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural.*

Frente a frente

Contemporáneos

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

Sesiones 11 y 12. Nueva plástica e integración plástica.

David Alfaro Siqueiros en el Sindicato Nacional de Electricistas

Muralismo: innovación técnica y en materiales

La aspiración de una integración plástica

Muralismo y arquitectura moderna, colaboraciones con Mario Pani: Carlos Mérida y José Clemente Orozco.

Creación del Anahuacalli

Controversias entre pintores y entre arquitectos y pintores

El plan artístico de Ciudad Universitaria

Lecturas:

Palabras de Siqueiros, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol,

Juan O'Gorman, *La palabra de Juan O'Gorman*

Diego Rivera, textos de arte

Sesión 13. Visita guiada. Unidad Independencia / Ciudad Universitaria

Sesiones 14, 15 y 16. Presentaciones de trabajos finales.

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).

Artaud, Antonin, *Mensajes revolucionarios. Textos sobre México*, México, Editorial Letras Vivas, s/f.

Baczko, Branislaw, *Los imaginarios sociales. memorias y esperanzas colectivas*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991, (Colección Cultura y Sociedad)

Best Maugard, Adolfo, *Método de dibujo*, 2ª edición, México, editorial Viñeta, 1964.

Bordieu, 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.

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

Chartier, Roger, *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1995.

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).

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).

Garza Usabiaga, Daniel, "André Breton, Surrealism and Mexico, 1938-1970. A critical overview" en *Arara*, No. 10, 2011.

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.

Indych-López, Anna, *Muralism without walls: Rivera, Orozco and Siqueiros in the United States, 1927-1940*, University of Pittsburgh Press, c 2009.

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.

Lempérière, Annick, “Los dos centenarios de la Independencia mexicana (1910-1921): de la Historia patria a la antropología cultural” en *Historia mexicana XLV*, 2, 1995: 317-352.

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 Tíbol, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

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.