

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

Nombre del profesor (es):
Dra. Dafne Cruz Porchini (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM) DR. LUIS VARGAS SANTIAGO (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)
Título de la actividad académica:
Seminario de Doctorado: Arte moderno en México, siglo XX. Crítica de fuentes y nuevas perspectivas historiográficas
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 16:00-18 horas
Cupo máximo del grupo
8 estudiantes de doctorado (preferentemente inscritos en el campo de arte moderno o de teoría o metodología, con orientación a arte moderno)
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
El seminario se divide en dos partes, la primera dedicada a la historiografía del arte moderno del siglo XX mexicana y, la segunda, a pensar los proyectos doctorales de los estudiantes desde la crítica de fuentes. Primera parte: Historiografía A lo largo de las últimas tres décadas, la historiografía del arte moderno mexicano del siglo XX ha sido renovada gracias a la aparición de nuevos enfoques y metodologías que han permitido repensar temas y problemas historiográficos; habilitar nuevos archivos, colecciones, geografías y procesos de agenciamiento cultural; y cuestionar el canon del arte posrevolucionario desde planteamientos de la historia social del arte, la cultura visual, los estudios de género y la teoría descolonial. A través de literatura académica, congresos y curadurías en México y en Estados Unidos, la historiografía del arte moderno mexicano ha hecho evidente el lugar fundamental que tuvieron las imágenes en la construcción y diseminación del nacionalismo, los imaginarios de lo mexicano y la diplomacia cultural, etc.

En la medida en que esta historiografía se consolidó, ciertos relatos, ideas, autores, categorías y genealogías de las vanguardias modernas en México merecen ser *reevaluadas* a la luz del presente y de horizontes críticos. Desde una visión formativa y metodológica, este curso propone “desandar los pasos” historiográficos y volver a las fuentes y autores que dieron origen a algunos de los temas y problemas más importantes del campo del arte moderno del siglo XX en México. Junto a los estudiantes del Posgrado, nos interesa plantear, en otras interrogantes: ¿Qué más hay que decir de momentos y autores fundacionales del arte moderno en México? ¿Cuáles son los espacios de intervención historiográfica? ¿Qué relecturas pueden hacerse de obras y textos aparentemente canónicos? ¿Qué papel han jugado las agendas académicas e ideológicas en la construcción de los relatos del arte moderno en nuestro país? ¿Es posible hablar de revolución y posrevolución como dos momentos distintos? ¿Qué otras continuidades pueden establecerse entre las décadas de los años 1910, 1920 y 1930? ¿Además de rupturas y diferencias, qué vasos comunicantes podemos encontrar entre el muralismo y otras vanguardias modernas de México y América Latina? ¿Es posible incorporar una nueva mirada a temas como los del mecenazgo estatal, el centralismo de Ciudad de México, el papel de las mujeres, las agendas sexodisidentes, los transnacionalismos o la propaganda política?

La vuelta a los relatos fundantes del campo se realizará desde el análisis pormenorizado de una selección de fuentes primarias (textuales y visuales) del México posevolucionario (1910-1940). Tales análisis se llevarán a cabo mediante ejercicios de lectura cercana o *close reading*, contextualización crítica de fuentes e interpretación a partir de teorías y problemas contemporáneos. Se prestará especial atención a asuntos como los géneros literarios, las características y alcances en los que fueron escritas las fuentes textuales (crítica de arte, memorias y testimonios, manifiestos, crónicas, epistolarios, textos académicos etc.), así como a la materialidad, condiciones de comisión, producción y circulación de las fuentes visuales elegidas. Bajo estas consideraciones, las primeras fuentes serán a su vez contrastadas con fuentes secundarias de la autoría de reconocidos académicos y colegas que han sido primordiales para la renovación historiográfica.

Cada sesión de clase tendrá una estructura más o menos similar, donde los instructores presenten el contexto histórico-artístico a revisar y se generen análisis pormenorizados de las fuentes primarias textuales y visuales elegidas y de conceptos clave. La presentación de las fuentes y conceptos correrá a cargo de un/a estudiante.

Segunda parte: Proyectos doctorales

Las sesiones estarán estructuradas a partir de las presentaciones cortas de proyectos doctorales de 1 o 2 estudiantes, haciendo énfasis en el lugar que tienen las fuentes primarias en su investigación y en la crítica historiográfica que plantea su proyecto dentro de los estudios del arte moderno en México. Los estudiantes podrán asignar textos breves o su anteproyecto de investigación como materiales de lectura para la sesión.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en las y los alumnos)

- Analizar y repensar temas y problemas de la historiografía del arte moderno del siglo XX en México, a la luz de la contemporaneidad.
- Rescatar y releer críticamente fuentes primarias del arte a través de metodologías que permitan distinguir una variedad de géneros literarios como la crítica de arte, las memorias, los testimonios, los manifiestos, la crónica, los epistolarios, etc.
- Confrontar construcciones historiográficas de los proyectos doctorales a partir de metodologías comparatistas entre fuentes primarias y secundarias.
- Desarrollar habilidades de observación, descripción y comentario crítico de obras de arte.
- Apoyar el desarrollo del proceso de escritura de tesis doctorales.
- Propiciar atenta y respetuosamente discusiones activas en clase y retroalimentar constructivamente la obra intelectual de otros.

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

90% de las clases, se debe asistir a mínimo 13 de las 14 sesiones.

También es necesario participar de las discusiones y generar un diálogo y debate generoso con todos los participantes.

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).

Bibliografía comentada: **50%**

Participación en clase: **20%**

Exposición de proyecto doctoral: **20%**

Exposición de fuente primaria: **10%**

El ensayo final será entregado el día martes 6 de junio. Todos los trabajos escritos deberán presentarse en formato Word, con fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5. La citación bibliográfica requerida es Estilo Chicago.

La evaluación tendrá cuatro aspectos:

1. **Participación en clase y análisis de lecturas y análisis de fuentes.** Las y los estudiantes deberán realizar las lecturas y materiales asignados para cada sesión de forma oportuna y ser capaces de discutir activa y críticamente en clase. De eso dependerá la calificación que reciban en cuanto a participación. Si recurrentemente en dos sesiones un integrante del seminario no prepara sus lecturas, los instructores podrán darlo de baja del curso y su calificación será no aprobatoria.
2. **Exposiciones a grupo de una fuente primaria visual o textual.** Las fuentes están sugeridas en el temario y serán asignadas el primer día de clases; presentarán tanto una fuente visual como una textual. Las presentaciones tendrán una duración de 10 minutos máximo.
3. **Exposición de proyecto doctoral:** Cada estudiante presentará en 15 minutos máximo los argumentos centrales de su proyecto de tesis, fuentes primarias e intervenciones/aportaciones historiográficas para los estudios del arte moderno en México.
4. **Bibliografía anotada.** Cada estudiante elegirá un apartado o capítulo de su tesis, que se relacione con alguna de las temáticas del curso, y elaborará una bibliografía anotada que constará de un mínimo de diez referencias bibliográficas (resumen crítico y relación con el proyecto o temática planteado) y una introducción crítica de máximo dos cuartillas.

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

- **01** Miércoles 1 de febrero

Sesión introductoria. El arte del México revolucionario (1910-1940)

Definiciones del arte moderno. Cronologías y continuidades

Fuente textual: *La Suave patria* de Ramón López Velarde.

Fuente visual: Saturnino Herrán, *La leyenda de los volcanes*, 1910, óleo sobre tela, Col. Pinacoteca del Ateneo Fuente de Saltillo.

Fuente secundaria: Fausto Ramírez, “Pórtico” y “Modernización y Modernismo: una relación incómoda”, en *Modernización y modernismo en el arte mexicano*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008, pp. 7-22.

- **02** Miércoles 8 de febrero

Muralismos

Fuentes textuales: Jean Charlot, *El renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925*, México, Domés, 1985, pp. 167-243.

Ing. Juan Hernández Araujo, “El movimiento actual de la pintura en México”, (4 partes), en *El Demócrata*, julio de 1923.

Fuente visual: Fermín Revueltas, *Alegoría de la Virgen de Guadalupe*, 1923, mural, Escuela Nacional Preparatoria-Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Fuente secundaria: Mary K. Coffey, “All Mexico in a Wall. Diego Rivera’s Murals at the Ministry of Public Education”, en Alejandro Anreus, Leonard Folgarait y Robin Adele Greeley (eds.), *Mexican Muralism. A Critical History*, Berkeley: University of California Press, 2012, pp. 56-74.

- **03** Miércoles 15 de febrero

El imaginario de la lucha obrera

Fuentes textuales: “Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores sobre la nueva generación americana” en *Vida Americana*, mayo de 1921; y “Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores”, en *El Machete*, Marzo de 1924, ambos textos en *Palabras de Siqueiros*, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol, México: Fondo de Cultura Económica: 1996, pp. 17-20, pp. 23-26.

Fuente visual: David Alfaro Siqueiros, *La trinidad de los sinvergüenzas*, Grabado en *El Machete*, 1924.

Fuente secundaria: John Lear, *Imaginar el proletariado. Artistas y trabajadores en el México revolucionario, 1908-1940*, trad. Alfredo Gurza, México: Secretaría de Cultura-INBAL-Grano de Sal, 2019.

- **04** Miércoles 22 de febrero

Estridentismo

Fuente textual: “Primer manifiesto estridentista”, *Actual*, núm. 1, Hoja de vanguardia. Comprimido estridentista de Manuel Maples Arce, 1921.

Fuente visual: Fernando Leal, ilustración en *Metrópolis*, 1929, trad. de *Urbe* por John Dos Passos, Nueva York, 1929.

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

- **05** Miércoles 1 de marzo

Los Contemporáneos

Fuentes textuales: Jorge Cuesta. *Obras* (Miguel Capistrán, edición y prólogo), México: El Equilibrista, 1994, T. I; “La pintura de Agustín Lazo”, pp. 117-120; “La pintura superficial”, pp. 186-191; T.II; “Un mural de Diego Rivera”, pp. 275-278.

Fuente visual: Antonio Ruiz, "El Corcito", *Los paranoicos*, ca. 1941, Acervo Patrimonial-Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fuente secundaria: Olivier Debroise, *Figuras en el trópico*, México: Océano, 1983.

- **06** Miércoles 8 de marzo

Mujeres artistas

Fuente textual: Frida Kahlo, *Escrituras* (selección, proemio y notas de Raquel Tibol), México: Plaza y Janés, 2004.

Fuente visual: María Izquierdo, *Trigo crecido*, óleo sobre tela, 1940, Col. particular.

Fuente secundaria: Adriana Zavala, *Becoming Modern, Becoming Tradition. Women, Gender, and Representation in Mexican Art*, University Park: Pennsylvania, 2009.

- **07** Miércoles 15 de marzo

Exportación del arte mexicano

Fuente textual: José Clemente Orozco, *Autobiografía*, México: SEP, 1986.

Fuente visual: José Clemente Orozco, *Invierno*, 1932, óleo sobre tela, Col. Museo de Arte Carrillo Gil, INBAL.

Fuente secundaria: Renato González Mello, "Orozco in the United States: An Essay on the History of Ideas", en Renato González Mello y Diane Miliotes (eds.), *José Clemente Orozco in the United States, 1927-1934*, (catálogo de la exposición), Nueva York: Hood Museum of Art-Dartmouth College-Norton, 2002, pp. 22-61.

- **08** Miércoles 22 de marzo

La gráfica política

Fuentes textuales: Luis Cardoza y Aragón, "Exposición de Pintura organizada por la LEAR: Divagaciones y pretextos", en *El Machete*, 23 de mayo de 1936; Juan de la Cabada, "Las sugerencias de Cardoza", en *El Machete*, 30 de mayo de 1936; "El Machete ante la polémica de Cardoza y Aragón y Cabada", *El Machete*, 10 de junio de 1936.

Fuente visual: Leopoldo Méndez, *Concierto sinfónico de calaveras o Calaveras del Mausoleo Nacional*, 1934, Grabado en madera.

Fuente secundaria: Francisco Reyes Palma, "La LEAR y su revista de frente cultural", estudio a la edición facsimilar de *Frente a Frente*, 1934-1938, México: Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, A.C., 1994, pp. 5-16.

Las siguientes sesiones estarán dedicadas al desarrollo y exposición de los temas de los alumnos, para trabajarlos a manera de seminario.

- Miércoles 5 de abril NO HAY CLASE
- **09** Miércoles 12 de abril
- **10** Miércoles 19 de abril
- **11** Miércoles 26 de abril
- **12** Miércoles 3 de mayo
- Miércoles 10 de mayo NO HAY CLASE
- **13** Miércoles 17 de mayo

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

La bibliografía requerida se detalla en el apartado anterior, dentro de cada una de las sesiones del curso.

Bibliografía complementaria

- 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.
- Adams, Beverly y Natalia Majluf (eds.), *Redes de vanguardia. Amauta y América Latina, 1926-1930*, (catálogo de la exposición), México: INBA-Museo del Palacio de Bellas Artes, 2019.
- Affron, Matthew, *et al.*, *Paint the Revolution. Mexican Modernism (1910-1950)*, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art-Yale University Press, 2016.
- Albiñana, Salvador (ed.), *México Ilustrado 1920-1950. Libros, revistas y carteles*, México: CONACULTA-RM-Verlag, 2014.
- *Archivo María Izquierdo. Museo de Arte Moderno*, México: INBA-Museo de Arte Moderno, 2013.
- Berger, D. *Development of Mexico's Tourism Industry: Pyramids by Day, Martinis by Night*. [Place of publication not identified]: Palgrave Macmillan, 2016.
- Cardoza y Aragón, Luis, *Tierra de belleza convulsiva*, (Alberto Enríquez Perea, comp.), México: El Nacional, 1991.

- *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.
- Coffey, Mary K., *How a Revolutionary Art Became Official Culture. Murals, Museums, and the Mexican State*, Durham: Duke University Press, 2012.
- Karen Cordero, “Ensueños artísticos; estrategias plásticas para configurar la modernidad en México, 1920-1930”, en *Modernidad y modernización del arte mexicano, 1920-1960*, México: Museo Nacional de Arte, 1991, pp. 53-65.
- Cruz Porchini Dafne, Claudia Garay Molina y Mireida Velázquez, *Recuperación de la memoria histórica de exposiciones de arte mexicano (1930-1950)*, México: UNAM-Posgrado en Historia del Arte-FONCA-Fundación BBVA, 2014.
- Fernández, Justino, *Arte moderno y contemporáneo de México*, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1993, 2 vols.
- 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.
- Gilbert M. Joseph and Daniel Nugent, *Everyday Forms of State Formation Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*. Durham: Duke University Press, 2012.
<http://kcl.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=3007836>.
- González Mello, Renato y Deborah Dorotinsky Alperstein (comps.), *Encauzar la mirada: arquitectura, pedagogía e imágenes en México, 1920-1950*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2010.
- González Mello, Renato, *La máquina de pintar: Rivera, Orozco y la invención de un lenguaje*, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 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.
- Haskell, Bárbara (ed.) *Vida Americana: Mexican Muralists Remake American Art, 1925-1945*, (catálogo de la exposición), Nueva York: Whitney Museum of American Art-Yale University Press, 2020.
- Hershfield, Joanne, *Imagining la Chica Moderna. Women, Nation, and visual culture in Mexico, 1917-1936*, Durham: Duke University Press, 2008.
- Indyck-López, Anna, *Muralism without Walls. Rivera, Orozco, and Siqueiros in the United States, 1927-1940*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.
- Jolly, Jennifer, *Creating Pátzcuaro, Creating Mexico: Art, Tourism, and Nation Building under Lázaro Cárdenas*. Austin : University of Texas Press, 2018.

- Klich, Lynda y Tara Zanardi, *Visual typologies from the early modern to the contemporary: local contexts and global practices*. New York : Routledge, 2018.
- López, Rick, *Crafting Mexico. Intellectuals, Artisans, and the State after the Revolution*, Durham: Duke University Press, 2010.
- Montgomery, Harper, *The Mobility of Modernism. Art and Criticism in 1920s Latin America*, Austin: University of Texas Press, 2017.
- Oles, James, *South of the Border. Mexico in the American Imagination, 1914-1947*, Washington: Smithsonian Institution Press, 1993.
- *Los pinceles de la historia: la arqueología del régimen 1910-1955*. México, Patronato del Museo Nacional de Arte-Banco Nacional de México-Museo Nacional de Arte; Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003.
- Prignitz, Helga, *El Taller de la Gráfica Popular en México, 1937-1977*, trad. Elizabeth Siefer, México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1992.
- Siqueiros, David Alfaro, *Me llamaban El Coronelazo*, México: Grijalbo, 1983.
- Reyes Palma, Francisco, "Vanguardia: año cero", en *Modernidad y modernización en el arte mexicano, 1920-1960*, México: Museo Nacional de Arte, 1991, pp. 43-51.
- Stanton, Anthony, *Modernidad, vanguardia y revolución en la poesía mexicana (1919-1930)*, México: El Colegio de México, 2004.
- *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.
- Vaughan, Mary Kay. *Cultural Politics in Revolution: Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 1930-1940*. Tucson: The University of Arizona Press, 1997.