

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre: 2019-1

Nombre del profesor (es):
Dra. Rita Eder Dr. Iván Ruiz Mtro. Daniel Escoto
Título de la actividad académica:
Cine, literatura y artes visuales en los sesenta: sensibilidad de una época
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes de 17 a 20 hrs. MUAC (Campus expandido).
Cupo máximo del grupo
20 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)

Los sesenta constituyeron una década de agitación y choque en diferentes ámbitos de la vida social, cultural y artística alrededor del mundo. Entre otros fenómenos, alternaron o existieron simultáneamente momentos de optimismo libertario y de angustia inherente a los existencialismos y la Guerra Fría, se renegociaron las relaciones entre la alta cultura y la esfera popular y se reventaron los linderos convencionales de disciplinas y medios en una pluralidad de corrientes artísticas de neovanguardia. Las exploraciones creativas del periodo se interesaron por trasgredir nociones como son la obra de arte, el cuerpo, el acontecimiento, el acto poético y lo masivo.

En México, la marcada búsqueda interdisciplinaria generó un cruce de caminos para creadores, experiencias y tendencias, uno de cuyos momentos decisivos fue el Primer Concurso de Cine Experimental (1965), en donde se aglutinaron escritores, directores escénicos, escenógrafos, dramaturgos y fotógrafos de una *intelligentsia* que marcó el derrotero del arte contemporáneo de un momento histórico determinante.

La propuesta de este seminario consiste en revisitar esta década atravesada de utopía y subversión por medio de una selección de películas, textos literarios y piezas de arte contemporáneo que hacen eco a la magna exposición *Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-1967* (MUAC 2014). De entre este *corpus*, destacaremos una película parte del Primer Concurso, *Tajimara* (1965), dirigida por Juan José Gurrola y basada en el cuento homónimo de Juan García Ponce, en tanto materializa una sensibilidad de época a través de la interacción entre la narrativa de García Ponce, la música de Manuel Enríquez, la escenografía de Manuel Felguérez y Fernando García Ponce, la fotografía de Antonio Reynoso, las actuaciones de Pilar Pellicer, Claudio Obregón, Pixie Hopkin y Mauricio Davison y la propuesta de Gurrola de traducción a la pantalla.

Co-impartirán este seminario la Dra. Rita Eder, coordinadora junto al Dr. Álvaro Vázquez Mantecón de *Desafío a la estabilidad* desde su concepción como seminario en el Posgrado en Historia del Arte de la UNAM; el Dr. Iván Ruiz, autor del libro *Literatura velada. Juan García Ponce en Crónica de la Intervención*, y el Dr. Daniel Escoto, colaborador de *Desafío a la estabilidad* y quien trabajó a *Tajimara* como parte nodal de su tesis doctoral.

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

1. Generar una metodología de investigación transversal sobre los años sesenta en México
2. Suscitar reflexiones a partir de conexiones inéditas en el campo del arte contemporáneo.
3. Propiciar en el alumno una visión interdisciplinaria de diferentes materiales de arte contemporáneo y objetos de cultural visual de México en los años sesenta.

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).

El seminario se evaluará a través de una exposición grupal resultante de una investigación desarrollada durante el curso y asociada con los temas a tocar. Dicha exposición tendrá un valor de 80%; el 20% corresponderá al reporte escrito de la misma. Para tener derecho a la exposición, el alumno deberá cubrir el 80% de asistencia.

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

1. Presentación al seminario: Los sesenta, una década de agitación

Lecturas obligatorias: "Días de independencia" (pp. 15-37), "Consumidores y espectadores" (pp. 39-67) (Thomas Crow, *El esplendor de los sesenta*)

2. Revisión del proyecto: *Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-1967*

Lectura obligatoria: "Dos aspectos de la obra de arte total: experimentación y performatividad" (Rita Eder, *Desafío a la estabilidad*, pp. 64-81,)

3. Proyección y discusión del medimetroraje *Tajimara* (México, 1965)

Lecturas obligatorias: "Un cine de autor para México" (Israel Rodríguez, *Desafío a la estabilidad*, coord. Rita Eder, pp. 132-143); "Las películas de Juan José Gurrola" (Jesse Lerner, *La Boîte de J.J. Gurrola*, coord. Andrea Ferreyra, pp. 131-147,); selección sobre el Primer Concurso de Cine Experimental (Jorge Ayala Blanco, *La aventura del cine mexicano*)

4. Biografías intelectuales de Juan José Gurrola y Juan García Ponce

Lecturas obligatorias: "Discurso sobre lo ausente: Juan José Gurrola, el doblez de la neovanguardia mexicana" (Mariana Botey, *La Boîte de J.J. Gurrola*, coord. Andrea Ferreyra, pp. 171-192); Juan García Ponce, *Autobiografía precoz*

5. Análisis literario de *Tajimara* y adaptación cinematográfica

Lecturas obligatorias: "From Text to Film and Back: The García Ponce-Gurrola Collaboration in *Tajimara*" (revista *Discourse* pp. 148-172); "Tajimara" (Juan García Ponce, *Cuentos completos*, pp. 43-57), guión original de la película

6. Proyección y discusión del medimetroraje *Un alma pura* (dirigida por Juan Ibáñez, 1965)

Lecturas obligatorias: "Importancia y significación del grupo Nuevo Cine en la cultura fílmica mexicana" (Eduardo de la Vega Alfaro, *Nuevo Cine -edición facsimilar-*, pp. 8-27)

7. La Nouvelle Vague, México y los sesenta

Lectura obligatoria: *Nouvelle Vague: una visión mexicana* (selecciones), Catherine Bloch

8. Constelaciones pictóricas

Lectura obligatoria: Rita Eder. *Gironella*. Entrevista Carlos Monsiváis a Octavio Paz (1967)

9. La crítica de arte en los sesenta

Lecturas obligatorias: "Gerzso: la centella glacial" (pp. 415-419), "Las obvisiones de Alberto Gironella" (pp. 437-447), "Pintura mexicana contemporánea" (pp. 468-476) (Octavio Paz, *Los privilegios de la vista*),

“Los pintores: ‘No hay críticos en México’. Los críticos: ‘¿Cómo puede haber críticos si no hay arte?’” (pp. 104-107), “Los Hartos” (pp. 145-148), “La lección de Los Hartos” (pp. 149-150), “Posturas opuestas del arte actual”, (pp. 194-196) (Ida Rodríguez Prampolini, *La crítica de arte en el siglo XX*)

10. Salvador Elizondo: S.NOB y otras experimentaciones

Lecturas obligatorias: Elva Peniche, “El cuerpo en la revista S.NOB” (pp. 230-245), Marisol Luna y Esteban King, “Nuevas estrategias narrativas: los trabajos de Salvador Elizondo” (pp. 82-95) *Desafío a la estabilidad* (coord. Rita Eder)

11. Juan García Ponce: literatura y pintura

Lecturas obligatorias: Iván Ruiz, *Literatura velada. Juan García Ponce en Crónica de la intervención*; Juan García Ponce, *Una lectura pseudognóstica en la pintura de Balthus*

12. Documentos sonoros de la época (Radio Universidad)

13. Cultura pop y conexiones con la escena artística en México

Lecturas obligatorias: “Vivir con el pop” (Thomas Crow, *El esplendor de los sesenta*, pp. 69-104);

“Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX” (fragmentos) (Carlos Monsiváis, *Historia general de México*, pp. 957-1076,)

14. Proyección y discusión de *Los Caifanes* (1966)

15. Exposiciones finales para evaluación

16. Exposiciones finales para evaluación

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Ayala Blanco (1988). *La aventura del cine mexicano (1931-1967)*. México: Editorial Posada.
- Bartra, A. (2003). Lo que la Mafia se llevó. *Luna Córnea ("Héctor García Y Su Tiempo")*, (26), 210–220.
- Batis, H. (2016, May 28). Las fiestas "orgiásticas" de los 60. Recuperado de confabulario.eluniverso.com.mx/las-fiestas-orgiasticas-de-los-60/
- Bruce-Novoa, J. (2004). From Text to Film and Back: The García Ponce-Gurrola Collaboration in "Tajimara." *Discourse*, 26(1&2), 148–172.
- Cohn, D. (2005). The Mexican Intelligentsia, 1950-1968: Cosmopolitanism, National Identity, and the State. *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, 21(1), 141–182. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/10.1525/msem.2005.21.1.141>
- Crow, T. (2001). El esplendor de los sesenta. Arte americano y europeo en la era de la rebeldía. 1955-1969. Madrid: Akal.
- De la Vega, E. (Ed.). (2015). *Nuevo Cine. Edición facsimilar. Prólogo De la Vega Alfaro, Eduardo*. México: DGE Equilibrista.
- Eder, R. (Ed.). (2014a). *Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-1967*. México: UNAM / Turner.
- Eder, R. (Ed.). (2014b). *Genealogías del arte contemporáneo (1952-1967)*. Recuperado de <http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/46>.
- Entrevista a Juan José Gurrola (transcripción encontrada en Cineteca Nacional, posiblemente para serie Los que hicieron nuestro cine)*. (n.d.).
- Ferreya, A. (coordinadora). (2014). *La Boîte de J.J. Gurrola*. UAM / UNAM / Fundación Colección Jumex.
- García Ponce, J. (1987). *Una lectura pseudognóstica en la pintura de Balthus*. m
- García Ponce, J. (1997). *Cuentos completos*. México: Seix Barral
- García Ponce, J. (1974). Tajimara en cine. In *Trazos* (pp. 137–142). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Colección Poemas y Ensayos.
- García Ponce, J. (1982). *Crónica de la intervención (2 volúmenes)*. Barcelona: Bruguera.
- García Ponce, J. (1996). *Personas, lugares y anexas*. México: Joaquín Mortiz.
- García Ponce, J. (2002). *Autobiografía precoz*. México: Editorial Océano de México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- García Ponce, J. (2006). *Nueve pintores mexicanos*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, DGE Equilibrista.
- García Riera, E. (1992). *Historia documental del cine mexicano: 1964-1965*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Gurrola, J. J. (2007). *Juan José Gurrola. Memorias (conversaciones con Alegría Martínez)*. (A. Martínez, Ed.). México: Ediciones El Milagro.
- Lerner, J., & González, R. (1998). *Cine Mexperimental. 60 años de medios de vanguardia en México*. Smart Art Press.
- Martínez Assad, C. (2010). *La ciudad de México que el cine nos dejó*. México: Océano.
- Medina, V. (2006). *Influencia de los escritores en la renovación y búsqueda del cine mexicano de los sesenta y setenta (Tesis que para obtener el grado de Doctor en Letras, presenta Virginia Medina Ávila; asesor Manuel Gonzalez Casanova)*. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Monroy, T. (2009). Manuel Felguérez escenógrafo. En T. Del Conde (Ed.), *Derroteros: Manuel Felguérez* (pp. 105–110). México: CONACULTA/ Dirección General de Publicaciones.
- Monsiváis, C. (2000). Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX. En *Historia general de México* (pp. 957–1076). México: El Colegio de México.
- Paz, O. (1987). Los privilegios de la vista. Arte de México. México en la obra de Octavio Paz, III. México: Fondo de Cultura Económica.
- Piazza, L. G. (1968). *La mafia*. México: Joaquín Mortiz. Serie del Volador.
- Rodríguez Prampolini, I (2016). *La crítica de arte en México* (Cristóbal Andrés Jácome, comp.) México: UNAM.
- Ruiz, I. (2007). *Literatura velada. Juan García Ponce en Crónica de la Intervención*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/CONARTE