

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

Nombre del profesores:
Dra. Katia Olalde Rico Dr. Francisco Javier Ramírez Miranda
Título de la actividad académica:
Querellas entre antiguos y modernos. Disputas en torno al realismo 1850 - 1948
Horario:
En la ENES Morelia los jueves (<i>falta definir si será por la mañana o por la tarde</i>)
Cupo máximo del grupo
15 personas
Planteamiento
En la década de los años treinta del siglo XX, en el marco de los procesos políticos internacionales del periodo entre guerras, suceden una serie de debates en el seno de la vanguardia francesa conocidos como “La querella del realismo”. Lo que ahí estaba en juego era el lugar que los artistas debían ocupar en el proceso político internacional, en el que se debatía el rumbo que debería seguir la revolución. Esta discusión llevó entonces al problema de la forma artística y de su recepción por parte del público. En este curso queremos discutir el problema del realismo a la luz de las preguntas en torno al potencial pedagógico y movilizador del arte; preguntas que han sido objeto de reflexión de la historia del arte desde mediados del siglo XIX.
Objetivos
<ul style="list-style-type: none">● El alumno comprenderá los términos realismo, modernismo, naturalismo y vanguardia, y diferenciará su uso en la teoría literaria y en la historia del arte.● Identificará los debates en torno a los diferentes realismos que se desarrollaron desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX.● Comprenderá las tensiones históricas entre vanguardia política y artística.● Entenderá el proceso que lleva del realismo socialista a los diferentes realismos sociales, así como a otras formas de arte comprometido con el cambio social.● Será capaz de discernir los problemas ligados al lugar del espectador y la mirada que se desarrollan en torno al realismo.● Identificará la pregunta por la inteligibilidad y comunicabilidad de las formas artísticas, como una cuestión crucial del realismo social.
Asistencia
El 80% de la asistencia es necesaria para acreditar el curso.

Mecanismo de evaluación .
La evaluación será continua: Al cierre de cada módulo se propondrá un ejercicio de análisis para evaluar la comprensión del tema. Cada ejercicio tendrá un valor de 20% en la evaluación final.
Temario
<p>Sesión 1 - Introducción</p> <p>En esta sesión se discutirán los términos de Realismo, Naturalismo, Modernismo y Vanguardia y se sentarán las bases de la discusión que se desarrollará a lo largo del curso.</p>
<p>Sesiones 2, 3 y 4 - Módulo I</p> <p>EL TIEMPO DE LA MODERNIDAD</p> <p>En este módulo discutiremos la querrela entre antiguos y modernos para discernir el problema de la modernidad y los modernismos en el arte. Tomaremos como punto de partida la caracterización que Marshal Berman hace del conjunto de experiencias de lo moderno; experiencias marcadas por una conciencia de la transitoriedad ante los cambios vertiginosos que han tenido lugar desde finales del siglo XVIII en los ámbitos social, político, industrial y tecnológico.</p>
<p>Sesiones 5, 6 y 7 - Módulo II</p> <p>VANGUARDIA Y REVOLUCIÓN</p> <p>En el siglo XIX coinciden fuertes impulsos transformadores desde los ámbitos de la revolución política y la experimentación artística. En este módulo analizaremos el surgimiento de una serie de movimientos de vanguardia artística y política. Por lo tanto, reflexionaremos en torno a las tensiones y los conflictos entre los propósitos de ambas con respecto a la relación entre arte y sociedad.</p>
<p>Sesiones 8, 9 y 10 - Módulo III</p> <p>REALISMO</p> <p>Tras las revoluciones de julio en Francia, la reconfiguración de la desigualdad social en el contexto del capitalismo ascendente motivó a algunos artistas y escritores a convertir a las clases campesinas y trabajadoras en protagonistas de sus obras. La incursión de estas temáticas en el arte y la literatura no solamente atentó en contra el estilo clásico sino también</p>

en contra del idealismo estético. Además de desafiar el gusto del público, la irrupción de estas nuevas temáticas puso en cuestión el papel del arte y los artistas ante los conflictos sociales. En este módulo discutiremos la manera en que la disrupción de las formas clásicas supuso la conformación de otros modos de recepción de las obras artísticas.

Sesiones 11, 12 y 13 - Módulo IV

DEL REALISMO SOCIALISTA AL REALISMO SOCIAL

En los años treinta, desde la Unión Soviética se establece el Realismo socialista como un programa que propone una forma particular de concebir la creación artística, las formas que adoptará el arte proletario, así como la actitud que asume el espectador frente a la obra. En los años siguientes, se formularán otros programas, que se preguntarán igualmente sobre el sentido social del arte y que se irán desvinculando de la propuesta soviética. En este módulo estudiaremos el desarrollo de estos procesos en América y Europa.

Sesiones 14, 15 y 16 - Módulo V

EL ESPECTADOR Y EL PROBLEMA DE LA MIRADA

En este módulo la discusión se centrará en el tipo de experiencia que producen las obras de arte. El problema del espectador se planteará como el problema acerca del modo en que el público responde a los imperativos que, desde el arte comprometido, lo impulsan a ser agente activo del cambio. Problematizaremos nociones de identificación, enajenación, propaganda, distancia crítica, función pedagógica y movilización.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Berman, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México: Editorial Siglo XXI, 1982.
- Didi-Huberman, Georges. *Ante el tiempo, historia del arte y anacronismo de la imágenes*. Buenos Aires, Editorial Adriana Hidalgo, 2011.
- Guadarrama Peña, Guillermina. *La ruta de Siqueiros. Etapas de su obra mural*. México: CENIDIAP, INBA, 2010.
- Giunta, Andrea (Comp.) *Candido Portinari y el sentido social del arte*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2005.
- Guilbaut, Serge. *How New York stole the idea of modern art. Abstract expressionism, freedom, and the cold war*. Chicago: Ed. The University of Chicago press, 1983.
- Fabris, Annateresa *Portinari, pintor social*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1990.
- Fantoni, Guillermo *Berni entre el surrealismo y Siqueiros*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2014.
- Fried, Michael. *Courbet's Realism*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Debate, 1998.

Kubler, George. *The shape of time, remarks on the History of things*. Yale University press, 1962.

Nancy, Jean-Luc. *La mirada del retrato*. Madrid: Editorial Amorrortu, 2006.

Rancière, Jacques. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Editorial Bordes Manantial, 2010.

Sánchez Vázquez, Adolfo. *Estética y marxismo*. México: Ediciones ERA, 1975.

Siqueiros, David Alfaro. "Los vehículos de la pintura dialéctico - subversiva", en *Selección de textos*. México: SEP, 1974.

Siqueiros, David Alfaro. "No hay más ruta que la nuestra: importancia internacional y nacional de la pintura mexicana moderna". México: Talleres gráficos de la Secretaría de Educación Pública International Center For The Arts Of The Americas At The Museum of Fine Arts, Houston (ICAA) Documents Of Latin American And Latino Art. Icaa Record Id 751080. Consultado el 20 de mayo de 2021 en: <https://icaadocs.mfah.org/s/en/item/774358#c=&m=&s=&cv=1&xywh=-801%2C-230%2C6551%2C3666>

Zhdanov, Andrei. *Escritos*. Brasil: Edições nova cultura, 2018. "Manifiesto del sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores". 1923 Dic. 9, México D. F., México. International Center For The Arts Of The Americas At The Museum of Fine Arts, Houston (ICAA) Documents Of Latin American And Latino Art. Icaa Record Id 751080. Consultado el 20 de mayo de 2021 en: <https://icaadocs.mfah.org/s/en/item/751080#c=&m=&s=&cv=&xywh=-2001%2C-53%2C6551%2C3666>