

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Historia social de las artes plásticas en México
Departamento
Humanidades y Artes
Academia
Historia del arte y de la cultura

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
IJ364	40	20		60	6
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Historia del Arte		CT	No aplica	

Área de formación
Básico Particular Obligatoria
Objetivo general
<p>El programa tiene por objeto resaltar que el desarrollo de las artes plásticas en México, como en cualquier otro contexto, ha guardado estrecha relación con distintos procesos políticos, culturales y sociales, tales como la formación del Estado-Nación mexicano en donde quedaban implícitos proyectos sociales que imaginaron una nación compuesta por una sociedad mestiza e indistinta por influjo de la ciudadanía. No sería lo mismo en el periodo posrevolucionario, en donde la imagen de la nación se tornó nuevamente plural a través de una nueva política indigenista ejercida por gobiernos e intelectuales. Los artistas tanto de uno como de otro periodo se formaron dentro de esos ambientes culturales, a veces convencidos de las políticas sociales que por entonces se promovían, y muestra de ello fueron las representaciones que lograron plasmar y promover. La plástica de los siglos XIX y XX fue una ejecución que idealizó una historia y sociedad nacionales, unas veces nostálgica con el pasado y otras veces comprometida con su modernización.</p>

Unidad 1. Sociogénesis de las artes
Objetivos
Introducir a los estudiantes a la interpretación de las imágenes a través de sus elementos

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

sociales, en el entendido de que sus creadores quedaron influenciados ineludiblemente por contextos políticos y culturales específicos. Provocar en los estudiantes una reflexión que los haga situar a todo artista, como también lo hace el historiador, como un actor que no puede despegarse de sus experiencias y subjetividades, las cuales finalmente plasma en sus creaciones.

Contenido

Referencias a fuentes de información

Lecturas:

1. Elias, Norbert, *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, FCE, 1994, pp. 99-128, 242-253.
2. Filippo, Josefina Di, “Capítulo VI. Convergencia de la ciencia y el arte de la sociedad”, en *La sociedad como representación. Paradigmas intelectuales del siglo XIX*, Buenos Aires, Universidad de Belgrano / Siglo XXI, 2003, pp. 179-206.

Unidad 2. Estereotipos de la sociedad mexicana

Objetivo

Presentar los imaginarios de la sociedad mexicana surgidos hacia los últimos años del siglo XVIII para constatar, por ejemplo, que los nuevos temas del arte comenzaron a ser cada vez menos religioso y más inclinados a aspectos y relaciones sociales, como fueron las *pinturas de castas*. En esa misma línea, durante la primera mitad del siglo XIX, se promovieron distintos tipos sociales generados comúnmente por viajeros extranjeros y plasmados en la litografía. Una imaginación que trascendió incluso hasta el México porfiriano, cuando se comenzaba a perfilar una homogeneidad social por encima de las desigualdades sociales y pluralidades étnicas.

Contenido

Referencias a fuentes de información

Costumbres y tipos sociales

3. Pérez Salas, María Esther, *Costumbrismo y litografía en México: Un nuevo modo de ver*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005, pp. 133-165.
4. Montero Alarcón, Alma, *Monjas coronadas*, México, CONACULTA, 1999.
5. Sánchez Calleja, María Eugenia y Delia Salazar Anaya (coords.), *Los niños el hogar y*

la calle, México, INAH, 2013.

6. Lau Jaiven, Ana, “Retablo costumbrista: vida cotidiana y mujeres durante la primera mitad del siglo XIX mexicano según viajeros anglosajones”, en Regina Hernández Franyuti (comp.), *La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX*, t. II, México, Instituto Mora, 1998, pp. 345-410.
7. Pérez Montfort, Ricardo, “La noche mexicana. Hacia la invención de lo ‘genuinamente nacional’: un México de indios, tehuanas, chinas y charros, 1920-1921”, en Yolanda Padilla Rangel et. al., *Revolución, cultura y religión. Nuevas perspectivas regionales, siglo XIX*, Aguascalientes, UAA, 2011, pp. 334-369.
8. Florescano, Enrique, *Imágenes de la patria a través de los siglos*, México, Taurus, 2005, pp. 101-148, 189-254.

Agulhon, Maurice, “¿Marianne, objeto de ‘cultura’?”, en Jean-Pierre Rioux y Jean-François Sirinelli (dirs.), *Para una historia cultural*, México, Taurus, 1998, pp. 125-137.

Yalom, Marilyn, *Historia del pecho*, Barcelona, Tusquets, 1997.

Sociedad indígena

9. Garza, Luis Alberto de la, “Los indios mexicanos vistos por los viajeros extranjeros de la primera mitad del siglo XIX”, en Miguel Soto y Mónica Hidalgo (coords.), *De la barbarie a orgullo nacional. Indígenas, diversidad cultural y exclusión, siglos XVI al XIX*, México, Instituto Mora, 2009, pp. 107-151.
10. Zavala, Adriana, “De Santa a india bonita. Género, raza y modernidad en la ciudad de México, 1921”, en María Teresa Fernández, Carmen Ramos Escandón y Susie Porter (coords.), *Orden social e identidad de género. México, siglo XIX y XX*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara / CIESAS, 2006, pp. 149-187.

Unidad 3. La nueva imagen de la nación

Objetivo

Considerar que la reforma social del México posrevolucionario generó un propio movimiento artístico cuyo compromiso fue divulgar la riqueza multicultural del país, como lo fue el muralismo y el reconocimiento de las capacidades artísticas de la sociedad indígena. No obstante, dicho movimiento indigenista si bien exhibía y enaltecía las costumbres de algunos pueblos, se hacía desde una misma política integracionista que tenía como fin revelar al mundo (Europa y Estados Unidos) el “exotismo” de los pueblos

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

originarios. En una segunda parte, valorar la influencia cultural de Estados Unidos no sólo dentro de la misma sociedad, sino entre los mismos artistas mexicanos y estadounidenses que buscaron exaltar los temas y motivos de la revolución y el indigenismo.

Contenido

Referencias a fuentes de información

Lecturas:

11. Peña. Guillermo de la, “La antropología, el indigenismo y la diversificación del patrimonio cultural mexicano”, en Guillermo de la Peña (coord.), *La antropología y el patrimonio cultural de México*, Tomo III, México, CONACULTA, 2011, pp. 57-106.
12. Muñiz, Elsa, “Esculpir el cuerpo”, en *Cuerpo, representación y poder. México en los albores de la reconstrucción nacional, 1920-1934*, México, UAM-Azcapotzalco, Miguel Ángel Porrúa, 2002, pp. 91-146.
13. Monsiváis, Carlos, “¿Tantos millones de hombres no hablaremos inglés? (La cultura Norteamericana y México)”, en Guillermo Bonfil Batalla (comp.), *Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en México*, México, CONACULTA / FCE, 1998, pp. 455-516.
14. [Vaughan](#), Mary Kay y [Stephen Lewis](#) (eds.), *The Eagle and the Virgin: Nation and Cultural Revolution in Mexico, 1920-1940*, Durham, Duke University Press, 2006.
15. Azuela de la Cueva, Alicia, “Estados Unidos durante la primera guerra mundial. Historia, arte y cultura”, en *Arte y poder. Renacimiento artístico y Revolución social. México, 1910-1945*, Zamora, El Colegio de Michoacán / FCE, 2013, pp. 231-274.

Los artistas

16. Acevedo, Esther, “Las artes y la imagen imperial”, en Lorena Cortés Manresa y Laura Ibarra García (coords.), *Sociedad y cultura en México durante el Segundo Imperio*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2000, pp. 37-64.
17. Camacho Becerra, Arturo, *Álbum del tiempo perdido. Pintura jalisciense del siglo XIX*, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 1997, pp. 35-58.
18. Camacho Becerra, Arturo, “Congreso de artistas soldados. Arte y revolución en Jalisco. 1912-1926”, en Yolanda Padilla Rangel et. al., *Revolución, cultura y religión*, pp. 370-295.
19. Drago Quaglia, Elisa, “Arquitectos propagandistas de los ideales de la Revolución mexicana: las utopías de la modernidad del siglo XX”, en Yolanda Padilla Rangel et. al., *Revolución, cultura y religión*, pp. 512-536.

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

20. Vaughan, Mary Kay, *Retrato de un joven pintor. Pepe Zúñiga y la generación rebelde de la Ciudad de México*, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2019, pp. 21-72.

Material de apoyo en línea
Bibliografía Básica
Bibliografía complementaria
Aguilar Ochoa, Arturo, “Los inicios de la litografía en México: el periodo oscuro (1827-1837)”, en <i>Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas</i> , núm. 90. 2007, pp. 65-100.
Boehm, Brigitte, <i>Indios de México y viajeros extranjeros</i> , México, SepSetentas, 1973.
Camacho Becerra, Arturo, <i>Los artistas del Centro Bohemio</i> , México, INAH-CONACULTA, 2008.
Knight, Alan, <i>Racismo, revolución e indigenismo: México, 1910-1940</i> , Puebla, Universidad Autónoma de Puebla / Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 2004.
Revilla, Manuel G. <i>Visión y sentido de la plástica mexicana</i> , México, UNAM, 2006.
Vilchis, Alfredo, <i>La revolución imaginada</i> , México, Abrapalabra, 2005.

Criterios de Evaluación (% por criterio)
30% Participación
30% Controles de lectura
40% Trabajo final

Participantes en la elaboración	
Código	Nombre
2951082	Paulina Ultreras Villagrana

Fecha			
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Próxima revisión

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Julio 2021			Julio 2022
------------	--	--	------------