

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Tonalá
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Humanidades y Artes
Licenciatura en Historia del Arte

PROGRAMA DE ESTUDIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Nombre de la materia:

Historia del arte mexicano del siglo XX

Clave de la materia:	Horas de teoría:	Horas de práctica:	Total de horas:	Valor en créditos:
I4836	40	0	40	5

Tipo de curso:

C= curso X	P= práctica	CT=curso-taller	M= módulo	C= clínica	<u>S= seminario</u>
----------------------	-------------	-----------------	-----------	------------	---------------------

Nivel en que ubica:

<u>L=Licenciatura</u>	X	P=Posgrado
-----------------------	----------	------------

Prerrequisitos formales (Materias previas establecidas en el Plan de Estudios)

Prerrequisitos recomendados (Materias sugeridas en la ruta académica aprobada)

Departamento:

Departamento de Humanidades y Artes

Carrera:

LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE

Área de formación:

Básica común obligatoria. X	Básica particular obligatoria.	Básica particular selectiva.	Especializante selectiva.	Optativa abierta.
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

2. PRESENTACIÓN

La historia del arte mexicano del siglo veinte no puede entenderse de manera endogámica, exclusiva y cerrada. La diversidad en las prácticas y temáticas abordadas durante todo un siglo demuestra una multiplicidad de voces de artistas que de manera individual o colectiva, forjaron propuestas visuales que comprenden hoy en día la historia de la plástica mexicana en el siglo veinte. En el presente curso estudiaremos la suma de los nacionalismos, las rupturas, las figuras prominentes, las propuestas contraculturales, los colectivos, los artistas en toda su singularidad. También analizaremos las dinámicas centro-periferia, teniendo lo acontecido en la Ciudad de México como punta de lanza para enseguida estudiar algunas propuestas artísticas de la zona centro occidente, concluiremos estudiando los movimientos y propuestas de artistas viviendo y trabajando en la frontera entre México y Estados Unidos.

3. OBJETIVO GENERAL

Obtener conocimientos puntuales sobre las artes plásticas mexicanas en el siglo veinte.
Analizar ensayos críticos sobre la historia del arte en México.
Trabajar sobre las poéticas y estéticas de la mexicanidad más allá de las fronteras.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Familiarizarse con los movimientos, propuestas y discursos destacados.
Entender la singularidad de las artes plásticas mexicanas y sus correspondencias con lo real e imaginario.
Generar reflexiones creativas desde las artes entendiendo los contextos locales, nacionales e internacionales acontecidos en el siglo veinte.

5. CONTENIDO (TEMAS)

Tema 1: Primera mitad del siglo veinte

- Reflexiones sobre el surgimiento de los nacionalismos en el siglo veinte.
- La arquitectura postrevolucionaria, el movimiento muralista y el arte moderno.
- Artistas, obras, temas y problemáticas: Rivera, Orozco, Siqueiros, Kahlo, Aurora Reyes, María Izquierdo.
- La generación de La Ruptura y las tendencias del arte abstracto en México. Artistas, obras, temas y problemáticas: Tamayo, Coronel, Cuevas, Lilia Carillo, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Sebastián.
- El discurso escultórico mexicano, cánones académicos de imitación, realistas, abstractos, subjetivos y/o experimentación a ultranza.

Tema 2: Segunda mitad del siglo veinte

- La generación de Los Grupos. Artistas, obras, temas y problemáticas: Proceso Pentágono, Suma, Caligrama, TIP, Tepito-Arte Acá, No Grupo, Germinal.
- Performances, teatro e interculturalidad en México. Artistas, obras, temas y problemáticas: Polvo de Gallina Negra (Maris Bustamante y Mónica Mayer), La Pocha Nostra (Guillermo Gómez Peña, Coco Fusco), Felipe Ehrenberg, Melquiades Herrera, Elvira Santamaría.
- La escuela oaxaqueña de pintura: F. Toledo, Rodolfo Morales, Jorge Barrios, G. Olguín.
- Neo surrealistas, neo-dadaístas, neo-mexicanistas, neo-academicismo, neo-pop. Artistas: Julio Galán, E. Guzmán, Rafael Cauduro, Arturo Rivera, Germán Venegas,
- Género conceptual, postmodernidad, hipermodernidad.
- Arte contemporáneo mexicano (Demián Flores, Gabriel Orozco, Alfredo de Stefano, etc).
- Grafiti en México.

Tema 3: Las artes plásticas del Gran México.

- La mexicanidad en el arte chicano y México-americano, neo-muralismo, Los Angeles, Chicago: Judithe Hernández, Marcos Raya, Patssi Valdez, Rogoberto A. González. Grupos Asco, Los Four.

6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Los estudiantes participarán realizando lecturas, análisis, exposiciones y comentarios de las lecturas e imágenes.

7. BIBLIOGRAFÍA

- David Alfaro Siqueiros. "Las primeras batallas del muralismo" en *Me llamaban el Coronelazo (memorias)*, Grijalbo, México, 1977.
- Josefina **Alcázar**, "El arte del Performance en México", 132-137 en *Citru.doc. Cuadernos de investigación teatral. Performance y teatralidad*, Ediciones CNART, México D.F, 2005.
- Benedict Anderson. *L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme*. La Découverte/Poche, Paris, 2002. Título original : *Imagined Communities* (Éditions Veso, Londres, 1983).
- Sergio Raúl **Arroyo**, Daniel Arroyo. *Codex. Una aproximación al grafiti de la ciudad de México*, CONACULTA, Editorial Turner de México, Ciudad de México, 2015.
- Dulce María **de Alvarado** Chaparro. *Performance en México 28 testimonios 1995-2000*, Editado por 17 Colección diecisiete, Ciudad de México, 2015.
- Teresa **del Conde**. "Francisco Toledo y las figuras compuestas" "José Luis Cuevas. Una revisión reciente", Felguérez, bordes de una trayectoria", "Una mirada retrospectiva de los ochenta", en *Textos Disparos. Ensayos sobre arte mexicano del siglo XX*, UNAM, IEE, Siglo XXI, México DF, 2014.
- Daniel **Garza Usabiaga**. "Arquitectura en México después de la Revolución", pp. 125-180, en *Las artes plásticas y visuales en los siglos XIX y XX*, coordinado por Luz María Sepúlveda, México DF, 2013.
- Lupina Lara **Elizondo**. *Arte contemporáneo mexicano*, Editorial Promoción de Arte Mexicano, México D.F, 2012.
- Andrea **Kettenmann**. *Diego Rivera. Un espíritu revolucionario en el arte moderno*. Editorial Océano, México DF, 2005. Edición original Taschen 1997.
- Jorge Alberto **Manrique**. *Una visión del arte y de la historia*, Tomo IV, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001.
- ... *La historia del arte en México*, Revista de la UNAM en línea.
- Iris México**, Carlos Martínez, Carlos-Blas Galindo, Alejandrina Escudero (eds.), *Un tostón de arte mexicano 1950-2000*, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, México 2005.
- José Clemente **Orozco**. Autobiografía. Planeta, CONACULTA, tomada de Ediciones Occidente, 1945, México DF, 2002.
- Octavio **Paz**. Obras completas, Vol. VII, *Los privilegios de la vista*, t. 2, Barcelona, Círculo de Lectores, 1993.
- Susana **Pliego** Quijano. *Los murales de Diego Rivera en Chapingo: Naturaleza Fecunda*, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México DR, 2015.
- David Alfaro **Siqueiros**. "Las primeras batallas del muralismo" en *Me llamaban el Coronelazo (memorias)*, Grijalbo, México, 1977.
- Ann **Temkin** (Coordinadora). *Gabriel Orozco*. MOMA, CONACULTA, México DF. 2009.
- Ana **Torres**. *Identidades pictóricas y culturales de Rufino Tamayo ¿Un pintor de ruptura?*, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2011.
- José Manuel **Valenzuela** Arce. (Coordinador). *Welcome amigos to Tijuana. Graffiti en la frontera*, CONACULTA, El Colegio de la Frontera Norte, Editorial RM, México D.F, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Josefina **Alcázar** (compiladora), Mónica Mayer, CDrom, Serie Documental de Performance "Mujeres en Acción", Conaculta-Fonca, Ex Teresa, Citru, México, 2006.
- Dina **Comisarenko** Mirkin. *Codo a codo. Parejas de artistas en México*, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2013.
- Mauricio **Gómez** Morín, *De los esmeraldinos años setenteros o del valor latente de las semillas*, Revista Cultura Visual No.36, CENIPIAD, México, Julio-Diciembre 2015.
- Ernesto **Lumbreras**. *La mano siniestra de José Clemente Orozco*. Siglo veintiuno editores, Universidad Autónoma de Sinaloa: el Colegio de Sinaloa, México DF, 2015.
- Adrian **Locke**. *México: La revolución del arte 1910-1940*, Editorial CONACULTA, TURNER, México DF, 2013.
- Cheech **Marin**. *Chicano Visions: American Painters on the Verge*, Bulfinch Press, Estados Unidos, 2002.

Mónica Mayer, Del Boom al Bang: Las performanceras mexicanas, Archivo Virtual de Artes Escénicas, España, 2000.

Sitios web, archivos:

Centro Nacional de Investigación, documentación e información de Artes Plásticas, Rubro Publicaciones, sección Biblioteca Digital: <http://www.cenidiap.net/index.php/es/>

Archivo de Mónica Mayer: <http://www.pintomiraya.com.mx/>

Archivo Virtual de Artes Escénicas: <http://artesescenicas.uclm.es/>

Complementaria al tema 3:

Recursos audiovisuales, textos y obras de los artistas en línea.

8. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACIÓN

El trabajo final y toda tarea deberá entregarse imperativamente con tipología *Times New Roman* tamaño 12, con interlineado de 1.5 (a la excepción de eventuales notas al pie de página que irán en tamaño 10 con interlineado continuo). El texto deberá estar justificado, las páginas numeradas y deberá entregarse engrapado. Se deben citar correctamente las fuentes bibliográficas de obras publicadas y de textos en línea. Para citar las fuentes se deben utilizar comillas en cada momento en que las partes mencionadas no nos pertenezcan. Se debe especificar el autor y las páginas o partes de donde proviene la cita, así se trate de una obra publicada o de una referencia en Internet.

Las imágenes presentes en los escritos deben llevar en la parte baja inmediata a la imagen, el nombre del autor o artista, el título de la obra, el soporte (acuarela, performance, fotografía, etc.), el lugar (si lo indica) y el año.

Se recomienda respetar las reglas de puntuación y releer su trabajo antes de entregarlo.

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para la evaluación se tomará en cuenta:

20 puntos - Exposición en clase

20 puntos - Examen departamental

10 puntos - Tareas

50 puntos - Trabajo final

Dra. Cristina Isabel Castellano González

10 de enero del 2017

cristinacastellano@hotmail.com