

HISTORIA DEL ARTE MEXICANO

Diplomado | Antigua Academia de San Carlos

DURACIÓN	240 horas
INICIO	Jueves 15 de febrero de 2018.
HORARIO	Jueves de 16:00 a 20:00 horas; sábado de 10:00 a 14:00 horas.
ENTREVISTA	Martes 6 de febrero de 2018 a las 16:00 horas.
COSTO PARA PARTICIPANTES NACIONALES	\$16,500.00 pesos M. N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3,300.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales
COSTO PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS	\$19,000.00 pesos M.N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3,800.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales

RESPONSABLE ACADÉMICO

Aldo Sánchez Ramírez. Licenciado en Ciencias humanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y Maestro en Práctica curatorial por el *California College of the Arts de San Francisco*, California. Ha realizado proyectos curatoriales en Puebla, San Francisco, Nueva York, Quito y la Ciudad de México. En 2005 crea, al lado de la fotógrafa Dulce Pinzón, el colectivo de DJ's *Fresa salvaje* con el fin de ofrecer al público neoyorquino una noche periódica de música en español de la década de los años sesenta hasta la actualidad. Ocupó el cargo de coordinador de programas en el Instituto Cultural de Nueva York (2006 a 2011); Director de la Y Gallery de Nueva York (2012 a 2013) y desde mayo de 2013 es Director de difusión y relaciones públicas en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Actualmente, imparte clases en el Diplomado en gestión cultural de la FAD (UNAM) y escribe un libro sobre la telenovela mexicana *Los ricos también lloran* y sus repercusiones en Rusia.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Explicar, en un texto de una cuartilla mínima y dos cuartillas máximo, el interés que tienen por cursar este Diplomado, cuáles son sus motivaciones para inscribirse, sus expectativas al egresar de este y definir su interés en el arte mexicano.

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer al estudiante un panorama amplio sobre la producción artística y cultural en México desde el periodo prehispánico hasta nuestros días. Los profesores especializados en cada tema: Arte prehispánico, Arte novohispano, Arte del siglo XIX, Arte moderno y Arte contemporáneo, dotarán al alumno de un conocimiento general sobre cada uno de estos momentos en la historia del arte nacional. Asimismo, se les dará la oportunidad de profundizar en los tópicos o autores que más despierten su interés, siempre con la orientación del profesor.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I: Arte prehispánico. Mesoamérica: cultura visual (40 horas) **Especialista: Ernesto Granados**

1.1. El México antiguo: Mesoamérica, Aridamérica, Oasisamérica. Áreas culturales y periodicidad (preclásico, clásico y postclásico). Aproximaciones metodológicas y teóricas a la cultura material precolombina: arqueología, historia del arte, epigrafía, lingüística, arquitectura

1.2. Cosmovisión, escritura, sistemas calendáricos, astronomía, arquitectura, arte, agricultura, intercambio cultural y comercial entre áreas

1.3. Zona del Golfo

1.4. Zona Maya: visita al Museo Nacional de Antropología (MNA), sala Maya

1.5. Zona oaxaqueña

1.6. Zona Occidente

1.7. Zona Altiplano Central: visita Templo Mayor

1.8. Zona Altiplano Central: visita al MNA

1.9. Periodo de contacto: conquista y transformación cultural

1.10. La mirada hacia el pasado prehispánico en el arte del siglo XIX, XX y XXI. Visita al Museo Nacional de Arte (MUNAL)

Módulo II : Arte novohispano: siglos XVI a XVIII en la Nueva España (40 horas)

Especialista: Marco Antonio Silva

2.1. Corrientes artísticas en España durante la conquista militar del Nuevo Mundo

2.2. Paradigmas culturales hispánicos en el tránsito hacia México

2.3. Los proyectos de vida de las repúblicas de indios y españoles

2.4. El arte de los conventos

2.5. Las órdenes mendicantes: franciscanos, dominicos y agustinos

2.5.1. Arquitectura

2.5.2. Pintura mural

2.6. La introducción de la pintura occidental en México : el arte de las *maniere*

2.6.1. Pintura de caballete y los grandes retablos manieristas : Simón Pereyngs, Andrés de Concha y Baltasar de Echave Orio

2.6.2. Pintura y escultura en Xochimilco, Huejotzingo, Yanhuítlán, Tamazulapan y Coixtlahuaca

- 2.7. Las catedrales novohispanas
 - 2.7.1. México y Puebla
- 2.8. Las generaciones manieristas del siglo XVII: Luis Juárez, Alonso López de Herrera y Baltasar de Echave Ibía
- 2.9. Pintura y arquitectura en el primer barroco novohispano: 1640-1715
 - 2.9.1. Influencia del barroco tenebrista andaluz: Sebastián López de Arteaga: José Juárez, Pedro Ramírez y Baltasar de Echave Rioja.
 - 2.9.2. El barroco salomónico
 - 2.9.3. Los grandes pintores del cambio de siglo: Cristóbal de Villalpando y Juan Correa
- 2.10. El arte durante la Ilustración novohispana: 1715-1785
 - 2.10.1. Relajamientos y cambios sustantivos en la sociedad borbónica
 - 2.10.2. Churrigueresco y barroco estípite
 - 2.10.3. Pintores paradigmáticos: José de Ibarra y Miguel Cabrera
 - 2.10.4. Ultrabarroco, anástilo, barroco disolvente y neóstilo
 - 2.10.5. Manifestaciones academicistas
- 2.11. La Academia de San Carlos y el arte último novohispano: 1785-1910
 - 2.11.1. Manuel Tolsá y los académicos

Módulo III : Arte del siglo XIX (40 horas)

Especialista: Ana Catalina Valenzuela

- 3.1. Antecedentes. Periodo de transición 1781-1821
- 3.2. La plástica descentralizada. Escuelas regionales
- 3.3. Costumbrismo. La litografía y otras técnicas del grabado
- 3.4. Reorganización de la Academia de San Carlos. Pintura
- 3.5. Reorganización de la Academia de San Carlos. Escultura
- 3.6. Caricatura política
- 3.7. Arquitectura y otras expresiones plásticas: la fotografía
- 3.8. Arte en el Segundo Imperio
- 3.9. Arte de la República restaurada
- 3.10. Modernismo

Módulo IV: Arte moderno (40 horas)

Especialista: Marco Antonio Silva

- 4.1. Muralismo. Arte oficial y propaganda: Orozco, Rivera y Siqueiros
 - 4.1.1. David Alfaro Siqueiros, el artista y el político
- 4.2. Rufino Tamayo
- 4.3. Adolfo Best Maugard y su método de dibujo
- 4.4. Miguel Covarrubias
- 4.5. Arquitectura modernista: Mathias Goeritz, Mario Pani y Luis Barragán

- 4.5.1. El Eco
- 4.5.2. La ruta de la amistad
- 4.6. Surrealismo: Remedios Varo y Leonora Carrington
- 4.7. Poesía, literatura, teatro, cine, escultura y pintura surrealista en México
- 4.8. Literatura moderna: Los contemporáneos
- 4.9. La Ruptura

Módulo V: Fotografía moderna y contemporánea: Una panorámica de la fotografía en México (40 horas)

Especialista: Omar Gámez

NOTA. El módulo pretende ser un paneo de los acontecimientos y fotógrafos más destacados dentro de la historia de México y su repercusión para la construcción de una historia del arte local. Se revisarán y examinarán cuerpos de trabajo sobresalientes dentro de la fotografía y se invitará a destacados fotógrafos que enriquecerán la experiencia con charlas y una muestra de su trabajo. El módulo también incluye visitas a galerías y museos.

- 5.1. Siglo XIX: Inicios de la fotografía en México
- 5.2. Siglo XX: Fotografía y Modernismo
- 5.3. Siglo XXI: Nuevas lecturas de la imagen

Módulo VI: Arte contemporáneo: arte y cultura en México (40 horas)

Especialista: Aldo Sánchez

- 6.1. Los grupos
 - 6.1.1. Suma
 - 6.1.2. No-Grupo
 - 6.1.3. Polvo de gallina negra
- 6.2. Neomexicanismo
 - 6.2.1. Julio Galán
 - 6.2.2. Nahum B. Zenil
- 6.3. Performance: De Guillermo Gómez Peña al presente, pasando por Lorena Wolfer, SEMEFO, César Martínez y Pancho López
- 6.4. In-modernidad. Apuntes sobre la producción artística en el México de las décadas de los años noventa y dos mil, y el *boom* internacional del arte contemporáneo mexicano
- 6.5. ¿Por qué el melodrama y la cultura televisiva repercuten en la sociedad, historia y política de México, luego entonces en aquellos artistas contemporáneos cuya obra interpela la realidad?
- 6.6. La cultura del melodrama mexicano y la representación de la pobreza en cine y TV
 - 6.6.1. Ni hablar mujer, *trais* puñal. *Nosotros los pobres*: reivindicación de la pobreza

- 6.6.2. Aprendí a llorar. *Los ricos también lloran*, la trascendencia de una historia donde la vida es pasión
- 6.6.3. La telenovela como fenómeno sin precedente y la estrategia creativa de Yoshua Okón
- 6.6.4. Phil Collins. *Yo soy mi madre*
- 6.6.5. Piezas específicas relacionadas con telenovelas: Diego Berruecos, Stephan Ruiz, Yvonne Venegas, Pablo Helguera
- 6.7. El arte producido en las fisuras de la legalidad
 - 6.7.1. Tragicomedia mexicana. Contexto socio político del México de la década de los años noventa
 - 6.7.2. Santiago Sierra
 - 6.7.3. Minerva Cuevas
 - 6.7.4. Teresa Margolles
 - 6.7.5. Marcela y Gina, Tercerunquinto, Artemio, Julieta Aranda, Miguel Calderón, Joaquín Segura, Enrique Jezik, Francis Alÿs, Jonathan Hernández, Héctor Zamora, Iván Edeza
 - 6.7.6. *Boom* internacional del arte contemporáneo de México

Diálogos con artistas en clase. Algunas de las sesiones se contará con un artista, curador o crítico invitado que hablará sobre su trabajo y dialogará con los alumnos.

FORMA DE EVALUACIÓN

Realizar una investigación de entre 10 cuartillas mínimo y 15 cuartillas máximo, sobre un artista, periodo, movimiento artístico o tema relacionado con la historia del arte mexicano. Esta investigación contará con la asesoría del coordinador y del profesor que corresponda al tema. El formato de la investigación puede ser ensayo, monografía, crítica o reseña. El tema debe ser novedoso y que aporte al conocimiento y discusión de la historia del arte del país. Debe ser un texto publicable que se pondrá a disposición pública en la página de internet del Departamento de Educación Continua de la UNAM a modo de material de consulta.

Este trabajo será independiente a los que cada profesor decida asignar para aprobar su módulo.

PLANTA DOCENTE

Aldo Sánchez Ramírez. Licenciado en Ciencias humanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y Maestro en Práctica curatorial por el *California College of the Arts de San Francisco*, California. Ha realizado proyectos curatoriales en Puebla, San Francisco, Nueva York, Quito y la Ciudad de México. En 2005 crea, al lado de la fotógrafa Dulce Pinzón, el colectivo de DJ's *Fresa salvaje* con el fin de ofrecer al público neoyorquino una noche periódica de música en español de la

década de los años sesenta hasta la actualidad. Ocupó el cargo de coordinador de programas en el Instituto Cultural de Nueva York (2006 a 2011); Director de la Y Gallery de Nueva York (2012 a 2013) y desde mayo de 2013 es Director de difusión y relaciones públicas en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Actualmente, imparte clases en el Diplomado en gestión cultural de la FAD (UNAM) y escribe un libro sobre la telenovela mexicana *Los ricos también lloran* y sus repercusiones en Rusia.

Ana Catalina Valenzuela González. Maestra en Historia del arte por la UNAM; dentro de la especialidad del estudio del siglo XIX, está en proceso de concluir la tesis *Su Alteza Serenísima. Perpetuidad escondida. Análisis histórico artístico del busto en mármol: Antonio López de Santa-Anna*. Es egresada de la licenciatura en Historia del arte de la Universidad Iberoamericana (UIA). Su proyecto de tesis *Conjunto religioso de San Luis Obispo, Huexotla, Texcoco. Vías para su conservación a partir de la difusión de sus valores históricos y artísticos* fue merecedor (2006) de uno de los Estímulos a la divulgación de proyectos del patrimonio cultural otorgado por el Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México (FOCAEM). Actualmente, forma parte del departamento de Colecciones del Museo del Estanquillo en donde desempeña labores de investigación, gestión de exposiciones y creación de proyectos curatoriales, actividades que de enero de 2012 a abril de 2013 llevó a cabo dentro del departamento de Exposiciones nacionales en la Coordinación Nacional de Artes Plásticas (hoy de Artes Visuales, CNAV) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Por siete años formó parte del Departamento de Curaduría e Investigación del Museo Nacional de San Carlos (MNSC). También fue curadora del Museo Casa de la Bola (Ciudad de México) y de la Hacienda de Santa Mónica (Tlalneplantla, Estado de México).

Omar Gámez. Licenciado en Comunicación con Maestría en Artes visuales por la FAD (UNAM). Estudió en el Taller de fotografía con el maestro Lázaro Blanco (1995 a 2005) y en el Seminario del Centro de la Imagen (2003). Ha presentado las siguientes exposiciones individuales: *Estabilidad. Anotaciones sobre la gravedad* en Nivel 5 del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN, 2009) y Casa Escorza (Guadalajara, 2010); *Apariencias lejanas* en la Galería Nacho López de la Casa del Lago (UNAM, 2000). Ha colaborado en más de cuarenta exposiciones colectivas. Becario del programa Fomento a proyectos 2007-2008 y Jóvenes creadores del FONCA, ediciones 2003-2004 y 2005-2006. Su serie fotográfica *The dark book* forma parte de la colección del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM. Desde 2000 imparte clases de fotografía en instituciones de educación superior como la UDLA, UVM, CENTRO y SAE Institute.

Ernesto Granados Canseco. Licenciado en Derecho por la UNAM, tiene la Licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el título de Maestro en Historia del arte en la UNAM. Actualmente, cursa estudios de Filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha sido catedrático de diversas universidades públicas e instituciones privadas. Su trabajo se ha enfocado en la enseñanza, investigación y supervisión de proyectos culturales de diversa índole desde el ámbito independiente.

Marco Antonio Silva Barón. Maestro en Historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Estudió la Licenciatura en Historia del arte en el Centro de Cultura Casa Lamm. Fue curador de la muestra *El héroe y su imagen*, alegoría y conmemoración de hazañas bélicas y sus protagonistas. Curador de la muestra *Voces y trazos de grandes maestros*. Fue curador, articulista y encargado de cuidado del catálogo de la muestra *Manierismo. El arte después de la perfección*. Curador, junto a Héctor Palhares (Museo Soumaya) y el Cuerpo de Investigadores del Museo Franz Mayer, de la exposición *Antiguos Maestros Europeos en Tres Museos Mexicanos* (abril a julio, 2014) presentada en el Museo Nacional de San Carlos. Curador de la muestra *Femme fatale. Seductoras imágenes de un arquetipo decimonónico*.

