

UNA MIRADA A LA PLÁSTICA EN MÉXICO Y OAXACA: Introducción al arte Mexicano / PLU - Centro Cultural Oaxaca - Mtro. Arnulfo Aquino Casas

Seminario taller de 54 horas frente a grupo, impartido en 17 sesiones de 3 horas o más, cada una; además de asesorías y actividades extra clase; asimismo, los alumnos realizarán las lecturas y los trabajos académicos acordados. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 2013. Con un horario de lunes a viernes, de las 9:15 a las 12:15 h.

Objetivos:

- Al finalizar el curso, los alumnos tendrán un conocimiento general de las artes plásticas mexicanas: sus conceptos, sus contextos, sus principales piezas y protagonistas.
- Identificarán las expresiones de la plástica mexicana como parte importante de la identidad cultural de la región.
- Tendrán una introducción a las expresiones plásticas en el estado de Oaxaca, entidad comprendida como centro tradicional, moderno y contemporáneo.
- Desarrollarán su capacidad de mirar e interpretar imágenes artísticas y comprenderán la importancia del contexto histórico de las mismas.
- Tendrán conocimientos de los procesos creativos a través de la experiencia personal con la realización de una pieza gráfica.

Metodología:

Este curso seminario se propone como un viaje por diferentes tiempos y lugares del arte mexicano, con estancia particular en Oaxaca y acento en la expresión gráfica. Cada tema será desarrollado en una sesión con la participación del profesor y los alumnos en actividades diversas: exposiciones temáticas, reflexión sobre los

conceptos y las imágenes, presentación de videos, lecturas, visitas guiadas; asimismo, cada alumno realizará una pieza gráfica, misma que se exhibirá al final del seminario.

Se realizarán visitas a sitios culturales: museos, galerías, espacios y talleres. Cada presentación del profesor y alumnos deberá ser expuesta con imágenes y referencias previas: lecturas, consultas en internet y otros documentos. El método de análisis de las imágenes constará de tres partes: identificación de obra: autor, título de la pieza, fecha, técnica, colección. denotación con los elementos formales y técnicos; así como connotación con interpretaciones de los contenidos temáticos y referencias al contexto Como reconocimiento del proceso creativo cada alumno realizará una pieza en grabado.

Evaluación:

Cada alumno llevará una bitácora del seminario, misma que servirá como reporte y testimonio; cada tema deberá ser reflexionado e "ilustrado" en esa bitácora y en ella se presentará la experiencia personal. Esta bitácora será el trabajo principal, que evaluará el aprovechamiento de cada alumno y tendrá un valor del 40 % del seminario. Asimismo, cada alumno realizará a manera de ensayo ilustrado, un escrito sobre cualquiera de los temas del curso, este ensayo tendrá un valor del 25 %, También nos proponemos realizar una obra gráfica por cada alumno, misma que tendrá un valor estimado de 25 %, el otro 10% será considerado por el profesor de acuerdo a la participación y el interés de cada alumno.

CONTENIDO TEMÁTICO

25 de noviembre. Presentación del seminario taller. Contenidos, métodos, fuentes referenciales, evaluación. El arte: creación cultural de la especie. Arte e historia: concepto y contexto. El arte como proceso: expresión, comunicación; composición:

elementos formales, técnicas diversas. El sentido del arte: creación, circulación, consumo, función. El arte como documento, testimonio de la especie. Arte popular arte culto. Tiempo diacrónico sincrónico: lo antiguo, lo moderno, lo contemporáneo, lo regional, lo global. Ejemplos: obras, sitios, museos, colecciones, mercado.

Actividad: presentación de video: *¿Por qué el hombre aprendió a hacer imágenes?*, comentarios y observaciones. Opiniones de los alumnos sobre algunos de los temas o piezas conocidas. Reporte en bitácora.

Actividades: micro ejercicio de dibujo. Propuesta para desarrollar una grabado.

Actividades para el siguiente tema. Lecturas: PAZ, Octavio, *El águila, el jaguar y la virgen en México*, esplendores de treinta siglos, catálogo de exposición, San Idelfonso, UNAM, 1992.

26 de noviembre. Introducción: México en el arte. Sociedades: Precolombina; Criolla dependiente, Criolla independiente. La modernidad y el mestizaje. Lo contemporáneo, lo regional, lo global. Temario y programa.

Actividades: presentación de imágenes alusivas al tema, exposición del profesor. Micro ejercicio de dibujo. Reporte en bitácora.

Actividades para el siguiente tema. Lecturas: PAZ, Octavio, *El águila, el jaguar y la virgen en México*, esplendores de treinta siglos, catálogo de exposición, San Idelfonso, UNAM, 1992.

27 de noviembre. La sociedad indoamericana. Mesoamérica: culturas principales; tiempo y espacio, la vida, la religión, el comercio, la guerra, la muerte. Los mitos de la creación, el sacrificio de los dioses, el sacrificio de los hombres. El arte como trascendencia, el arte como testimonio, el arte como comunicación. La arquitectura, la escultura, la pintura: pirámides, sellos, estelas, relieves, códices.

Actividades: presentación de video: *El Alma de México*, tres milenios de civilización: Época prehispánica. Reflexión sobre el tema, comentarios en la bitácora. Ejercicio de dibujo.

Actividades para el siguiente tema. Lecturas: PAZ, Octavio, *El águila, el jaguar y la virgen en México*, esplendores de treinta siglos, catálogo de exposición, San Idelfonso, UNAM, 1992.

29 de noviembre. La sociedad Criolla dependiente. La nueva España: la iglesia y el Estado. Arte colonial, arte barroco, expresiones indígenas.

Actividades: Visita al Centro Cultural Santo Domingo. Reflexión sobre el tema, comentarios en la bitácora. Tomar fotos como referencia para la bitácora.

Actividades para el siguiente tema. Lectura: AQUINO, Arnulfo, *La tradición de la gráfica mexicana*, en *Imágenes épicas*, CENIDIAP, INBA, FONCA, 2011.

2 de diciembre. La sociedad Criolla independiente. México en el imperio, México en la República, México en la dictadura: La prensa y la caricatura, la litografía, el grabado popular.

Actividades: presentación de video: *El Alma de México*, tres milenios de civilización: Época independiente. Reflexión sobre el tema, comentarios en la bitácora.

Presentación de imágenes, reflexión de una época.

Actividades para el siguiente tema. Lectura: CARRILLO Azpeitia, Rafael, *La pintura mural moderna*, en *Pintura mural en México*, Panorama, México 1992.

3 de diciembre. México revolucionario y mestizo: el muralismo. Los tres grandes: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. La gráfica popular y combativa. La fotografía, la caricatura, el grabado. Movimientos artísticos: el Sindicato de Obreros, Pintores y Escultores (SOPE), el Estridentismo, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), el Taller de Gráfica Popular (TGP). Protagonistas principales.

Actividades: presentación de video: *El Alma de México*, tres milenios de civilización: Época contemporánea. Reflexión sobre el tema, comentarios en la bitácora.

Opcional: presentación de imágenes.

Actividades para el siguiente tema. Lecturas: MANRIQUE, Jorge Alberto, *El proceso de las artes 1910-1970*, en *Historia general de México*, El colegio de México, 2000.

4 de diciembre. La posguerra y la guerra fría. Las nuevas formas de expresión de lo mexicano. La integración plástica. Siqueiros: “No hay más ruta que la nuestra”, el Frente Nacional de Artes Plásticas. ¿Ruptura o Apertura? protagonistas principales: David Alfaro Siqueiros, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, García Ponce, Rodolfo Echeverría... José Luis Cuevas; Nueva presencia y el neo humanismo: Icaza, Belkin, Rodríguez Luna: pintores figurativos.

Actividades: presentación de video: *El Alma de México*, tres milenios de civilización: Época contemporánea. Reflexión sobre el tema, comentarios en la bitácora.

Opcional: presentación de imágenes.

Actividades para el siguiente tema, lecturas opcionales de acuerdo a la definición de un tema personal a desarrollar por los alumnos. *La transfiguración de Tamayo*: una lectura de Octavio Paz, Carmen Gloria Valdebenito. *Entrevista con Rodolfo Nieto a 30 años de distancia*, Beatriz Espejo. Rodolfo Morales, *Las confidencias de las multitudes*, Carlos Monsiváis. Francisco Toledo: Mito y leyenda, Esther Morales Mayra.

6 de diciembre. Este tema intercambia con el de la fecha 10 de diciembre. Oaxaca: montes, valles, sierras, mar, pueblos: olores, sabores, sonidos y colores: Tradición y modernidad. Los pintores oaxaqueños: Rufino Tamayo, Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales, Francisco Toledo.

Actividades: exposición del profesor, exposición de los alumnos, presentación de imágenes, observación e interpretación: códigos, composición; lecturas y comentarios. Revisión de proyectos personales.

Actividades para el siguiente tema, lecturas: *Léxico de la materia*, José Emilio Pacheco, en Belleza y poesía en el arte popular mexicano. Catálogo 1996.

9 de diciembre. El arte popular oaxaqueño: las manos, la materia, la magia.

Actividades: Visita al Museo de arte popular en San Bartolo Coyotepec.

Observación de las piezas, reflexión sobre las mismas e incluir ejemplos en la

bitácora. Opcional: visita Ocotlán, museo Rodolfo Mortales. Reporte en bitácora.
Tomar fotos documentales para incorporar a la bitácora.

10 de diciembre. Este tema intercambia con el de la fecha 6 de diciembre. De Oaxaca para el mundo. La obra de los artistas y su labor cultural: El MACO, el MUPO, el IAGO, galerías y espacios independientes.

Actividades: visita al IAGO, visita al MACO, paseo por espacios culturales independientes. Reporte en bitácora. Tomar fotos documentales para incorporar a la bitácora. Investigación y desarrollo del tema personal.

11 de diciembre. Visita al MUPO, el centro cultural San Pablo y el muso textil; paseo por espacios culturales independientes. Reporte en bitácora. Tomar fotos documentales para incorporar a la bitácora. Desarrollo del tema personal.

12 de diciembre. De Oaxaca para el mundo. La obra de los artistas y su labor cultural: El Centro de las artes de San Agustín (CASA).

Actividades: visita al Taller de papel y CASA. Reporte en bitácora. Tomar fotos documentales para incorporar a la bitácora. Investigación y desarrollo del tema personal.

13. de diciembre. Presentación de investigación personal, observaciones sobre la misma. Acerca del grabado personal, desarrollo del proyecto. Reporte en bitácora.

16 de diciembre. Desarrollo del grabado e impresión. Actividades: observación de las técnicas de impresión. Charla con grabadores oaxaqueños (opcional).

Definición de procesos, técnicas y materiales. Elaboración de bocetos. Reporte en bitácora.

17 de diciembre. Actividades: Desarrollo del grabado personal. Impresión de grabado en el taller correspondiente. Reporte en bitácora.

18 de diciembre. Actividades: Desarrollo del grabado personal. Impresión de grabado en el taller correspondiente. Entrega de bitácoras. Desarrollo del grabado personal. Impresión de grabado en el taller correspondiente. Exposición de trabajos personales. Observaciones.

19 de diciembre. Comentarios, conclusiones. Montaje de exposición. Evaluación.

20 de diciembre. Opcional de acuerdo a tiempos y actividades pendientes.

FUENTES REFERENCIALES.

El catálogo de la exposición *MÉXICO Esplendores de treinta siglos*, realizada en 1992, con texto de Octavio Paz, será el libro de texto, fuente principal del curso. La demás bibliografía es referencial, el cúmulo de fuentes es enorme y será seleccionada por los alumnos de acuerdo a los temas de interés y el ensayo final.

- AQUINO CASAS, Arnulfo, *Imágenes épicas en el México contemporáneo, de la grafica al grafiti 1968-2011*, Cenidiap INBA, 2011.
- CARRILO Azpeitia, Rafael, *Pintura Mural de México*, Panorama, México, 1992.
- FRANCISCO TOLEDO, Smurfit, México, 2002.
- HOMENAJE A RODOLFO NIETO (1936-1985), Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México, 1995.
- MANRIQUE, Jorge Alberto, "El proceso de las artes (1910-1970)" en Historia general de México, El Colegio de México, México, 2000.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Enrique, "Leopoldo Méndez. Grabador mexicano" en revista *Trabajadores*, no. 82, enero-febrero 2011, Universidad Obrera Lombardo Toledano.
- MORALES Maita, Esther, "Francisco Toledo: mito y leyenda" en *Boletín antropológico*, año 22, no. 60, enero-abril 2004, Universidad de Los andes Mérida, Venezuela.
- PEDRO MARTÍNEZ, Carlomagno, *Historia del Museo Estatal de Arte Popular*, MEAPO, Oaxaca, 2009.
- RODOLFO MORALES, Gobierno del Estado de Veracruz, México, 1992.
- VALDEBENITO, Carmen Gloria, "La transfiguración de Rufino Tamayo: una lectura de Octavio Paz" en Centro de Estudios Humanísticos Integrados, Universidad de Viña de Mar, [Documento electrónico disponible en

<http://www.uvm.cl/educacion/departamentos/humanidades/Web%20CEHI/Artic/Tamayo-Paz.pdf>] Consultado el 16/agosto/2011.

- WESTHEIM, Paul, *El grabado en Madera*, Fondo de Cultura Económica, México, 1967.