

Estudio preliminar

Horizontes de lo convulso. Identidades artísticas transculturales en el siglo XIX: México y España

Preliminary Study

Horizons of the Convulsive. Transcultural Artistic Identities in the Nineteenth Century: Mexico and Spain

Magdalena Illán Martín

Universidad de Sevilla, España

magdaillan@us.es

 0000-0002-4084-9223

Carmen Rodríguez Serrano

Universidad de Sevilla, España

crodriguez7@us.es

 0000-0002-6707-0404

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Illán Martín, Magdalena, y Carmen Rodríguez Serrano. "Estudio preliminar. Horizontes de lo convulso. Identidades artísticas transculturales en el siglo XIX: México y España." *Atrio. Revista de Historia del Arte*, no. 31(2025): 285-287. <https://doi.org/10.46661/atRIO.11788>.

© 2025 Magdalena Illán Martín y Carmen Rodríguez Serrano. Este es un estudio de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

El siglo XIX fue un período de grandes transformaciones; un período en el que las estructuras sociales, políticas y culturales se vieron sacudidas por profundos cambios que modificaron el aparentemente inamovible sistema del Antiguo Régimen. A través del arte, incontestable herramienta para la difusión de ideas, se consolidaron propuestas que contribuyeron a la construcción de identidades colectivas y a la reafirmación de discursos nacionalistas. En este contexto, tanto México como España experimentaron rotundas mutaciones y, aun existiendo una evidente brecha política entre ambos, lo que generó diferentes vías de autoexpresión, las relaciones artísticas y comunicativas continuaron vigentes entre los dos países. Esta circunstancia pone de manifiesto que las conexiones México-España no se vieron interrumpidas por los procesos de independencia, sino que más bien se adecuaron a los convulsos tiempos.

En consecuencia, el presente monográfico plantea, a través de los artículos que lo integran, una serie de reflexiones y debates sobre las contribuciones e intercambios

efectivos de manifestaciones artísticas que se desplegaron, de manera recíproca, entre la escena cultural mexicana y española, así como en el plano americano y europeo, durante el siglo XIX. De ello emanan unos resultados que muestran el camino hacia la modernidad por el que transitaron ambos países y que, desde un punto de vista multidisciplinar e interrelacionado, se ha visto reflejado en este proyecto. En él se desarrollan varias líneas de estudio articuladas mediante diez trabajos de investigación que se han organizado siguiendo un criterio cronológico, si bien los temas también se pueden inscribir de manera transversal en diferentes ejes argumentales. Dichos temas abordan aspectos medulares sobre los intercambios artísticos que se operaron entre México y España durante la centuria decimonónica, examinando la evolución de artistas y creaciones plásticas, del gusto, del coleccionismo, de la crítica o del mercado artístico en un período de trascendentales transformaciones políticas y sociales. En este sentido, se estudian, además, las metamorfosis que se operaron en la construcción de las señas identitarias, así como la influencia de la Academia en la configuración de modelos culturales propios y el papel del arte al servicio del poder.

Proyectando una evolución temporal a lo largo de la centuria, los artículos –cuatro de ellos escritos por investigadoras e investigadores vinculados a universidades mexicanas y seis de universidades españolas–, abordan diversos contenidos de primordial interés para entender el tema de estudio. Uno de esos asuntos es la percepción del carácter mexicano y su proyección en Europa a través de la mirada y la creación plástica de algunos viajeros y viajeras, tema tratado en los trabajos “Víctor Theubet de Beauchamp y la imagen de México en España durante la Guerra de Independencia, 1810-1821” de Arturo Aguilar Ochoa (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélaz Pliego”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP), e “Independencia, patriotismo y libertad en los *Trajes* de Linati: una visión política y social de México en 1828”, de Jesús Márquez Carrillo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP). A esta misma línea se adscribe el artículo de Francisco Javier Pizarro Gómez y Angelika García Manso (Universidad de Extremadura), “La mirada de México en Carl Nebel y en Adele Breton como construcción del imaginario postvirreinal”, y los trabajos “*La vida en México* más allá de lo pintoresco. Una relectura de la obra de madame Calderón a través de las artes” de Carmen Rodríguez Serrano (Universidad de Sevilla), e “Innovación y modernidad en la obra de José Arpa durante su estancia en Puebla (México): la colección de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla” de Rafael de Besa Gutiérrez (Universidad de Sevilla).

Otro asunto de interés es el concerniente a las cuestiones identitarias en el ámbito artístico, las cuales han sido examinadas en los artículos "El imaginario de México en la industria editorial catalana. Una reseña de los artistas gráficos que trabajaron en *México a través de los siglos*", de Carlos Felipe Suárez Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM), y en el estudio "Modelos de identidad en la fotografía mexicana del siglo XIX y su vinculación con los imaginarios de lo nacional" de Eunice Miranda Tapia (Universidad de Sevilla). Una materia que, bajo una perspectiva de género y orientado hacia la crítica artística es tratado por Magdalena Illán Martín (Universidad de Sevilla) en su trabajo "Identidades transculturales en femenino. Teoría y crítica de arte feminista en *El Álbum de la Mujer* (1883-1890)".

Finalmente, se analiza la influencia cultural y social ejercida por artistas y creaciones plásticas vinculados a los espacios de poder, en particular a los ámbitos académicos y a los órganos y empresas artísticas oficiales, a través de los artículos "Las ideologías nacionales en la iconografía de Hernán Cortes en el siglo XIX. El papel de la Academia", de Rosa Perales Piqueres (Universidad de Extremadura), y "Presencia española en la escena artística en Puebla a finales del siglo XIX", de Isabel Fraile Martín (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP).

Los diez artículos que conforman este monográfico demuestran que las estrechas conexiones transculturales que se forjaron entre México y España durante el siglo XIX, más allá de ser incuestionables, generaron importantes correlaciones artísticas que no han sido aún suficientemente exploradas. Unas correlaciones artísticas que deben ser reivindicadas y estudiadas, ya que sin conocerlas y sin valorarlas no es posible comprender el importante patrimonio histórico y cultural que desplegaron ambos países en un período marcado por horizontes convulsos.