

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Arte Latinoamericano I”

Profesor/a:

Titular: REGINATO, Ma. Laura

Adjunta: LATORRE, Ma. Cecilia

2023

Carrera: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES**Materia: ARTE LATINOAMERICANO I****Comisión: TMA**

1.- FUNDAMENTACIÓN:

En la actualidad, las investigaciones sobre la historia del arte latinoamericano han puesto en relieve una profunda revisión de sus temas, metodologías y posibilidades. Junto al desarrollo que revisa movimientos de las vanguardias artísticas latinoamericanas desde nuevos puntos de vista, se ha producido una gran expansión de estudios sobre artistas o tendencias que hasta el momento no habían sido puestos en valor ni investigados, sobre todo en relación con las experiencias del arte contemporáneo y su diálogo histórico.

Estos debates dados en nuestro campo disciplinar han retomado las búsquedas de las prácticas artísticas latinoamericanas y sus líneas históricas, incorporando así estudios culturales poscoloniales para convertirlos en instrumentos principales de un giro actual que problematiza las categorías y entendimientos en torno al arte de la región.

De este modo, el arte latinoamericano ha fundado otras claves para pensar condiciones de producción y reconocimiento en torno, por ejemplo, a la proliferación de exhibiciones sobre artistas, sobre movimientos o sobre determinadas temáticas y la compra de numerosos archivos y producciones por parte de instituciones extranjeras. Estos datos permiten vincular los debates conceptuales a la práctica curatorial, así como el impacto de ambos en la circulación del arte latinoamericano; articulando de forma nueva academia, instituciones, medios de difusión y política/s de construcción de conocimiento.

Esta materia que tiene como objetivos centrales introducir al alumno al desarrollo histórico del arte latinoamericano y proponerle una reflexión problemática sobre el mismo, hace que el programa se articule sobre unidades/planos de aproximación a la vez históricos y teórico-conceptuales, con el fin de proporcionar herramientas para abordar el arte latinoamericano desde una perspectiva al mismo tiempo histórica y crítica, que considere las líneas historiográficas, tanto como las problemáticas que actualmente se discuten en el campo del arte global-mundial. Por ello, se estudiará el análisis de movimientos históricos, de trayectorias artísticas, de producciones críticas y de políticas institucionales, la producción artística en relación con problemas como la constitución de los estados nacionales latinoamericanos en el siglo XIX, la herencia colonial hasta la contemporaneidad en clave barroca, las tensiones entre tradición y modernidad, entre instituciones y modernización en los proyectos modernos de principio del siglo XX, así como el quiebre de ese paradigma en el orden de posguerra y sus diversas reelaboraciones en los conceptualismos de mediados de siglo XX, a través de la desmaterialización del objeto-arte, pasando por el arte de acción, la performance, el trabajo sobre el espacio/contexto social y político, la instalación, las

nuevas tecnologías y, sobre todo, el desarrollo de un análisis crítico que postula como fundacional para el arte contemporáneo a la práctica artística de los años sesenta.

Asimismo, Arte Latinoamericano I es una materia en estrecha relación con otras de la carrera de Arte Visuales. Principalmente, se vincula y dialoga con cátedras como Arte Contemporáneo y Arte Argentino ya que, para su dictado y estudio, se considerarán y retomarán vínculos y tensiones que plantea la categoría de “lo latinoamericano” con el mapa mundial y la estructuración de esquemas de pensamientos estéticos extranjeros que legalizan al campo artístico académico actual.

2.- OBJETIVOS:

- Proporcionar y construir una visión histórica y problematizadora del arte latinoamericano.
- Analizar el rol de las imágenes artísticas en los procesos de constitución del estado nacional, de modernización y de internacionalización.
- Examinar las fuentes, documentos, manifiestos y testimonios de artistas correspondientes a la materia a partir de su lectura crítica.
- Considerar y reflexionar sobre las tramas regionales de ideas estéticas establecidas en la región con la estructuración de pensamiento vigente con el que entendemos el arte y su praxis.
- A partir de las producciones artísticas individuales, estudiar y analizar la constitución del campo artístico latinoamericano en sus distintos momentos históricos tanto en términos regionales, nacionales e internacionales.
- Discutir el problema histórico e historiográfico del discurso del arte latinoamericano considerando cómo se fueron constituyendo y debatiendo sus problemas a partir del análisis de las producciones visuales.
- Indagar críticamente los debates sobre arte latinoamericano desde nuestro tiempo presente.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

Unidades/módulos en tanto “Planos de aproximación” a los lugares de enunciación de lo latinoamericano.

01 ≥ Desde-Aquí: debates e interpretaciones sobre la categoría de arte latinoamericano.

Se discutirá el empleo de nociones generales para acuñar el carácter del arte latinoamericano con la intención de poner en tensión el alcance de esas nociones, en vista tanto de las dimensiones estéticas a que se refieren como de su inscripción histórica en el mapa mundial-global. Esta unidad problematiza la relación entre representación e historia, para concluir con algunas consideraciones sobre diferentes categorías de lo que se entiende por arte latinoamericano.

Bibliografía obligatoria:

Castro-Gómez, Santiago. "Latinoamericanismo, Modernidad, Globalización. Prolegómenos a una crítica poscolonial de la razón" en Castro-Gómez, S. y Mendieta,

E. (coords.), *Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate*. México: 1998.

Grüner, Eduardo. *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*. Buenos Aires: 2002. (pp. 283-404).

Marzo, Jorge Luis. *La memoria administrada. El barroco y lo hispano*. Buenos Aires: 2010. (pp. 2-73).

Oyarzún, Pablo. "La cifra de lo estético: Historia y categorías en el arte latinoamericano" en *Ensayos. Historia y teoría del arte*. Bogotá: 2009.

Bibliografía complementaria:

Bhabha, Homi K. *El lugar de la cultura*. Buenos Aires: 2002.

Escobar, Ticio. "La identidad en los tiempos globales" en *El arte fuera de sí*. Asunción del Paraguay: 2004.

Richard, Nelly. "Globalización académica, estudios culturales y crítica latinoamericana" en Mato, D. *Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas*. Daniel Mato. Clacso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2005. (pp. 455-470). Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Richard.rtf>

02 ≥ El siglo XIX: conquista, independencia e imágenes del ser nacional.

La herencia colonial y su influencia en las artes. El barroco en clave de conquista y en giro postcolonial contemporáneo. Los artistas viajeros, el nuevo descubrimiento de América. Artes, ciencia y romanticismo. Viajes y miradas locales: Von Humboldt; Mauricio Rugendas, Jean Baptiste Debret (Chile y Argentina). Procesos independentistas. La posible representación del ser nacional. Retratos y paisajes en la construcción de la pintura nacional en Latinoamérica. José María Velasco (México) y el paisaje nacional. Fundación de academias. México, la Academia de San Carlos. Brasil, la Academia Imperial de Bellas Artes.

Bibliografía obligatoria:

Colom González, Francisco. "La imaginación nacional en América Latina" en *Historia Mexicana*, vol. LIII, núm. 2, México: 2003. (pp. 313-339). Disponible en: <http://historiamexicana.colmex.mx>

Diener, Pablo. "Lo pintoresco como categoría estética en el arte de viajeros. Apuntes para la obra de Rugendas" en *Historia*, vol. II, núm. 40. Pontificia Universidad Católica de Chile: 2007. Disponible en: <http://www.scielo.cl/pdf/historia/v40n2/art02.pdf>

Katzew, Ilona. "Una maravillosa variedad de colores?: ideología racial y sistema de castas" en *La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo XVIII*. Ciudad de México: 2004. (pp. 39-110).

Padín, Luis (Ed.). *El vuelco latinoamericano. De Cristóbal Colón a Juana Azurduy*. Pcia. De Buenos Aires: 2015. (pp. 19-56).

Pérez Vejo, Tomás. "La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico" en *Historia Mexicana*, vol. LIII, núm. 2. México: 2003. (pp. 275-311). Disponible en: <http://historiamexicana.colmex.mx>

Bibliografía complementaria:

Ades, Dawn. *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*. Madrid: 1990.

José Gil de Castro *Pintor de Libertadores*. Catálogo de la exposición, Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile: 2015.

03 ≥ Ser Modernos. Entre el nacionalismo, la modernidad y la vanguardia.

Introducción a la modernidad: Dr. Atl. Discurso y práctica vanguardista desde Europa e inserción en América. Proyectos modernos: entre tradición y vanguardia. La revolución mexicana y el muralismo. Lo popular-fundacional en José Guadalupe Posada. El programa cultural de José Vasconcelos. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Aurora Reyes. Tensiones con el muralismo: Rufino Tamayo. La "Semana del 22" y el modernismo brasileño. Los manifiestos Pau Brasil y Antropofágico. El "Otro Modernismo": Cándido Portinari. Regionalismo y Universalismo en el arte uruguayo. Pedro Figari y Rafael Barradas. El Universalismo constructivo de Torres-García y La Escuela del Sur. El caso del venezolano Armando Reverón.

Bibliografía obligatoria:

AA. VV. "México y la invención del arte latinoamericano, 1910-1950" en De Vega Armijo (coord.) *La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana*. México: 2011.

Amaral, Aracy. *Brasil en América latina. Tarsila, Volpi, Oiticica, Meireles, Benjamin*. Valencia, IVAM Documentos Iberoamericanos: 2011. (pp. 13-39).

Botey, Mariana. *Zonas de disturbio. Espectros del México indígena en la modernidad*. México: 2014. (pp. 166-194).

Andrade, Oswald. *Manifiesto Antropófago* en *Revista de Antropofagia*, núm. 1. São Paulo: 1928.

Jaimes, Héctor. *Filosofía del muralismo mexicano: Orozco, Rivera y Siquieros*. Madrid: 2012. (pp. 15-50).

Eder, Rita. "Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural", en Moraes Belluzzo, A. M. (org.), *Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina*. São Paulo: 1990.

Bibliografía complementaria:

Ades, Dwan. "El movimiento de muralistas mexicano" en *Arte en América Latina. La era moderna: 1820-1980*. São Paulo: 1997.

Aguilar Urbán, Margarita. "Los morales de Aurora Reyes: una revisión de sus murales" en *Crónicas*, núm. 13, 2010. Disponible en: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/cronicas/article/view/17282>

Amaral, Aracy. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930)*. Caracas: 1978.

Murlender, Laura. "La escuela de Joaquín Torres-García y su tesis americanista: Buscar a América" en *Diversidad*, # 9, 2014.

Siqueiros, David Alfaro. *Un llamamiento a los plásticos argentinos* en Diario Crítica. Buenos Aires: 1933.

Vasconcelos, José. *La raza cósmica*. Buenos Aires: 1948.

04 ≥ En torno al Surrealismo: asimilaciones y malos entendidos.

La mujer en el arte moderno latinoamericano. Bretón en México y la exposición surrealista. La revista DYN. Gunter Gerzso, Wolfgang Paalen. Mujeres: Remedios Varo, Leonora Carrington, Frida Kahlo. Wifredo Lam y la clave afro-caribeña. Roberto Matta en la red Paris-Estados Unidos en un nuevo muralismo.

Bibliografía obligatoria:

Cordero Reiman, Karen y Sáenz, Inda. *Crítica feminista en la teoría e Historia del arte*. Ciudad de México: 2001. (pp. 141-196).

Foster, Hal. *Belleza compulsiva*. Buenos Aires: 2008.

Mosquera, Gerardo. "La apropiación Afroamericana del Modernismo: Wilfredo Lam" en *Arte, Historia e Identidad en América: Visiones Comparativas.*, XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México. México: 1993.

Bibliografía complementaria:

Aub, Max. "Notas para lamentar la muerte de Remedios Varo" en *Revista de la Universidad de México*, no. 4, 1963.

Carrington, Leonora. *La casa del miedo. Memorias de abajo*. Ciudad de México: 1992.

González Madrid, María José. *Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo*. Universidad de Barcelona, Tesis doctoral, 2013.

Kettenmann, Andrea. *Frida Kahlo. 1907-1954. Dolor y pasión*. Alemania: 1999.

Andrade, Lourdes. "De amores y desamores: Relaciones de México con el surrealismo" en *El surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo*, Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 1990. (pp. 101-109).

Larrea, Juan. "El surrealismo entre viejo y nuevo mundo (Primera de cuatro partes)", en *Cuadernos Americanos: La revista del nuevo mundo*, vol. XV, no. 3, México, 1994.

Mendoza Bolio, Edith. *A veces escribo como si trazase un boceto. Los escritos de Remedios Varo*. Monterrey: 2008.

Moorhead, Joanna. *Leonora Carrington. Una vida surrealista*. Madrid: 2017.

Ortiz, Fernando. *Wifredo Lam y su obra vista a través de significados críticos*. La Habana: 1950.

05 ≥ Latinoamérica y el nuevo orden de posguerra. Entre la geometría y la luz. Concretos y neoconcretos en Brasil. Cinéticos venezolanos. Nuevo cine latinoamericano.

Nuevos Museos, las Bienales de San Pablo y la constitución de un campo institucional moderno. Nueva arquitectura y planes urbanísticos. Brasilia y la ciudad universitaria de Caracas. Concretismo y neo-concretismo en Brasil. Foco carioca: Lygia Clark, Helio

Oiticica, Lygia Pape. El cinetismo venezolano: Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez. Gego y la red. Nuevo cine latinoamericano: el caso Brasil. Glaubert Rocha.

Bibliografía obligatoria:

Oiticica, Hélio. "Brasil diarrea" en *Materialismos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2015.

Oiticica, Hélio. "Experimentar lo experimental", en Colección *Nomadismos*, Bienal de Cuenca, 2015.

Pérez Oramas, Luis. "Notas sobre la escena constructiva venezolana, 1950-1973" en *América fría. La abstracción geométrica en Latinoamérica*. Catálogo Fund. Juan March, Madrid: 2011.

Rocha, Glaubert. "Estética del hambre" en *La Revolución es una Eztetyka. Por un Cine Tropicalista*. Buenos Aires: 2011. (pp. 29-35).

Rolnik, Suely, "Antropofagia zombie", en *Brumaria*, N° 7, diciembre, 2006. (pp. 183-202).

Velleggia, Susana. "Una misión peligrosa: el cine de intervención política en América Latina" en *La máquina de la mirada Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano en las encrucijadas de la historia*. Quito: 2010. (pp. 205-302).

Bibliografía complementaria:

Amaral, Aracy. "Tarsila, Volpi, Oiticica, Meirelles, Benjamin. La sabiduría del compromiso con el lugar" en *Brasil en América latina. Tarsila, Volpi, Oiticica, Meireles, Benjamin*. IVAM Documentos Iberoamericanos, Valencia: 2011.

Carlos Cruz Diez. *El color sucede*. Catálogo, Fund. Juan March, Madrid: 2009.

Gullar, Ferreira, "Manifiesto neoconcreto" en *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, mar. 21: 1959.

Mosquera, Gerardo. "Más allá de la antropofagia: notas sobre globalización y dinámica cultural", en: *Huellas*, No. 5, Universidad de Cuyo: 2006. (pp. 93-101). Disponible en: <https://bdigital.uncu.edu.ar/1232>

Ramírez, Mari Carmen. "Reflexión heterotópica: las obras", en *Heterotopías: medio siglo sin-lugar: 1918-1968*. Catálogo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid: 2000.

Rolnik, Suely. "La memoria contamina el museo", en *Transversal*, 2007. Disponible en: <https://transversal.at/transversal/0507/rolnik/es>

Salomão, Waly. "Hélio Oiticica. Qué es el parangolé y otros escritos" en *Colección Nomadismos*. Bienal de Cuenca, 2015.

06 ≥ Derroteros de la crítica latinoamericana de posguerra.

Mario Pedrosa: debates estéticos y políticas del arte. Marta Traba y el arte de la resistencia. Juan Acha y la revolución.

Bibliografía obligatoria:

De la Campa, Román. "Latinoamérica y sus nuevos cartógrafos: discurso poscolonial, diásporas intelectuales y enunciación fronteriza", en De Mojica, Sarah (comp.), *Mapas culturales para América Latina. Cultura híbrida, no simultaneidad, modernidad periférica*. Bogotá: 2001.

Juan Acha. *Despertar revolucionario*. Catálogo MUAC, México: 2007.

Parracho, Sant'Anna. "A crítica de arte brasileira: Mário Pedrosa, as décadas de 1950 e 2000 em discussão" en *Revista Poiésis*, núm. 14, 2009. Disponible en: <https://periodicos.uff.br/poiesis/article/view/27063>

Traba, Marta. *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970*. Buenos Aires: 2005. (pp. 87-153).

Bibliografía complementaria:

Amaral, Aracely. "Marta Traba: décadas vulnerables" en *Arte en Colombia: Internacional*, no. 23. Bogotá: 1984.

Piñero, Gabriela A. *Ruptura y continuidad. Crítica de arte desde América Latina*. Santiago de Chile: 2019.

Traba, Marta. *Arte de América Latina. 1900-1980*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington: 1994.

07 ≥ El arte Pop y su deconstrucción en Latinoamérica.

Cuando lo popular ES político. Los casos de Brasil y Cuba. Venezuela: el humor de Marisol Escobar. El arte textil de Olga do Amaral. El *Pop Achorado* en Perú.

Bibliografía obligatoria:

Barbero, Jesús Martín. "Cultura popular y comunicación de masas" en *La Iniciativa de Comunicación. Comunicación y medios para el desarrollo de América Latina y el Caribe*, 2002. Disponible en: <https://www.comunit.com/la/node/149706>

Buntinx, Gustavo. Que la diferencia refulja en Ramona, núm. 89. Buenos Aires: 2009.

Flores-Hora, David. "La reforma agraria o la muerte del latifundio. El pop "achorado" en el Perú", en *Revista Crítica.cl*, 2006. Disponible en: <https://critica.cl/artes-visuales/la-reforma-agraria-o-la-muerte-del-latifundio-el-pop-%e2%80%9cachorado%e2%80%9d-en-el-peru>

Ruiz Durand, Jesús. "Afiches de la Reforma Agraria: otra experiencia trunca", en *Utópicos: Entornoalovisual*, núm. 4-5. Lima: 1984.

Bibliografía complementaria:

Fabris, Annateresa. "Un álbum de retratos: Rubens Gerchman y la fotografía" en *Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte Caiana*, núm. 4, 2014.

Medina, José Ramón, "Introducción", en *Marisol*. Caracas: 1968.

Rodríguez, Víctor Manuel. "Los Espejos de Beatriz González. Modernismo, Postcolonialidad e Identificación" en *Historia Crítica*, núm. 13, 2019.

08 ≥ Conceptualismo/Conceptualismos.

Dialéctica entre análisis y desmontaje de la “obra de arte”, crítica a la esfera sociopolítica y compromiso ideológico. Conceptualismo argentino, brasileño, uruguayo y chileno. Problemas del arte latinoamericano contemporáneo. Salto del no-objeto al espacio vital. Acciones, instalaciones y performances: conceptos, problemas y deconstrucciones de la praxis artística. Cartografías conceptuales: Eugenio Dittborn, Alfredo Jaar, Juan Dávila, Cildo Meireles, Tunga, Waltercio Caldas, Cildo Meireles, Luis Camnitzer, Doris Salcedo, Ana Mendieta. Artur Barrio, Antonio Caro, Oscar Muñoz, Francis Alÿs. La enunciación colectiva: Gráfica del 68 (México), experiencia de EPS Huayco, CADA, Grupo Pentágono, Yeguas del Apocalipsis, No Grupo.

Bibliografía obligatoria:

Camnitzer, Luis. *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*. Buenos Aires: 2008. (pp. 13-56).

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. *Kafka. Por una literatura menor*. México: 1978. (pp. 28-44).

Longoni, Ana. “Relatos otros de los conceptualismos” en *Conceitualismos do sul/sur*. San Pablo: 2009. (pp. 277-281).

Tarazano, Emilio y López López, Miguel. “Otra revolución posible. La guerrilla cultural en el Perú de 1970” en *Conceitualismos do sul/sur*. San Pablo: 2009. (pp.297-314).

Freire, Cristina. “Arte conceptual después del arte conceptual” en *Conceitualismos do sul/sur*. San Pablo: 2009. (pp. 339-345).

Richard, Nelly. *Fracturas de la memoria: Arte pensamiento crítico*. Buenos Aires: 2007. (pp. 13-108).

Foster, Hal. “El artista como etnógrafo” en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo*. Madrid: 2001.

Rivera Cusicanqui, Silvia. *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos Descolonizadores*. Buenos Aires: 2010.

Bibliografía complementaria:

La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968 – 1997, Catálogo UNAM, México, 2007.

Brett, Guy y Todolí, Vicente. “Cildo Meireles: sobre la naturaleza de las cosas”, catálogo Macba, 2009.

Depretis Chauvin, Irene y Taccetta, Natalia (ed.). *Performances afectivas. Artes y modo de lo común en América Latina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2022. (183-290).

Foster, Hal. “Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo” en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: 2003.

Richard, Nelly. *Zona de tumultos: memoria, arte y feminismo. Textos reunidos de Nelly Richard (1986-2020)*. Clacso, Ciudad de Buenos Aires: 2021. (pp. 241-327). Disponible en: <https://www.clacso.org/zona-de-tumultos-memoria-arte-y-feminismo/>

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

La materia incluye clases teóricas-estéticas, en las que se abordará el estudio de diversas categorías sobre el campo del arte a partir del análisis reflexivo sobre textos y clases de carga histórica que se centrarán en el análisis del siglo XIX y de la etapa de modernización del arte y la cultura de las primeras décadas del siglo XX hasta la década de los sesenta, a partir del trabajo sobre producciones artísticas y movimientos específicos. En ambos procesos, se trabajará sobre las producciones artísticas considerando el análisis de las imágenes, de fuentes documentales y la discusión sobre textos estéticos-teóricos críticos. La aprobación de la materia implica la asistencia al 60% de las clases y el desarrollo de dos trabajos parciales/cuatrimestrales. La aprobación total de la materia implica aprobar la presentación oral final.

5.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

La aprobación de la materia implica, además de la asistencia al 60% de los encuentros virtuales, el desarrollo de dos trabajos parciales/cuatrimestrales.