

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

**“Arte Latinoamericano II
contemporáneo”**

Profesor/a:

Titular: REGINATO, Ma. Laura

2023

Programa - 2023**Carrera: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES****Materia: “Arte Latinoamericano II contemporáneo”****Comisión: TMA**

1.- FUNDAMENTACIÓN:

Arte Latinoamericano II contemporáneo es una materia de grado que tiene como objetivo principal introducir al estudiante al desarrollo del arte latinoamericano y proponerle una reflexión crítica sobre el mismo. El programa se articula en ejes teóricos-históricos que surgen desde las prácticas artísticas de la región y marcan la urgencia de repensar una metodología basada en el proceso poético en sí mismo.

De este modo, podríamos crear la genealogía latente de nuestra producción artística y cultural no sólo poniendo en evidencia las categorías que maneja la Historia del Arte oficial sino también, las memorias locales de nuestros territorios, planteando una otra cartografía desde y sobre aquí en vínculo con el campo productivo internacional.

2.- OBJETIVOS:

- Proporcionar al alumno una visión histórica y crítica del arte latinoamericano.
- Investigar sobre las prácticas artísticas latinoamericanas desde las décadas fundante de 1960-70 hasta la actualidad.
- Analizar las prácticas artísticas y su rol en la constitución de los procesos históricos en la región.
- Trabajar desde las prácticas poéticas para conectar con un posible marco teórico.
- Pensar lo contemporáneo como proceso que permite trabajar una metodología distinta.
- Estudiar la constitución del campo artístico latinoamericano y analizar las políticas curatoriales de las exhibiciones de arte latinoamericano con sus diversos sentidos.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

MÓDULO 1: En torno al “giro decolonial”.

Crítica desde Latinoamérica. Reflexión sobre categorías y herramientas teóricas que construyen la práctica artística latinoamericana. Conceptos de “Estado-Nación”; Modernidad/posmodernidad/colonialismo; escena global y local; inconsciente colonial capitalístico. Revisión de la antropofagia desde el proyecto moderno hasta la inmersión en la escena contemporánea en tanto táctica cultural. Análisis de tensiones estructurales del arte contemporáneo para ahondar en sus facetas y debates para problematizarlo históricamente.

Casos de estudio: exposición “Principio Potosí”, Mujeres Creando (María Galindo), Alfredo Márquez y Ángel Valdez, Yeguas del Apocalipsis, Alfredo Jaar, Cildo Miereles, Adrina Varejão, Manuela Ribadeneira, Andrés Bedoya.

Bibliografía Obligatoria:

Creischer, A., Hinderer, M. y Siekmann, A. (Eds). *Principio Potosí. Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?*. Madrid: 2010.

Richard, Nelly. “Latinoamérica y la posmodernidad”. En: *Escritos*, Revista del centro de Ciencias del Lenguaje. N° 13-14. Santiago de Chile: 1996.

Rivera Cusicanqui, Silvia. Prólogo en *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Ciudad de Buenos Aires: 2015. (pp.13-31).

Rivera Cusicanqui, Silvia. Principio Potosí Reverso. Otra mirada a la totalidad en *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Ciudad de Buenos Aires: 2015. (p. 221-232).

Rolnik, Suely (2019). El inconsciente colonial-capitalista en *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Ciudad Buenos Aires: 2019. (pp. 25-87).

Bibliografía Complementaria:

Mujeres Creando. *La Virgen de los deseos*. Ciudad de Buenos Aires: 2005.

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

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

MÓDULO 2: Afectividades. Nuevos modos de producción de subjetividad.

“Giro afectivo”; cultivo de los gestos y cartografía sentimental. Afectar y dejarse afectar sobre/desde el cuerpo. Propuestas transdisciplinarias y activistas sobre el cuerpo. “Política menor”.

Casos de estudio: Félix González Torres, Francis Alÿs, Vik Muniz, Paulo Nazareth, Juan Javier Salazar, Cecilia Vicuña, Carlos Montiel, Jonathas De Andrade, Tunga, Kcho, Arthur Bispo do Rosário.

Bibliografía Obligatoria:

Ahmed, Sara. Introducción: sentir el propio camino en *La política cultural de las emociones*. Ciudad de México: 2015. (pp. 19-45)

Depretis Chauvin y Taccetta, N. (Eds). Apertura. Afectos, historia y cultura visual: una aproximación indisciplinada en *Afectos, historia y cultura visual. Una aproximación indisciplinada*. Ciudad de Buenos Aires: 2019. (pp. 9-20).

Despret, Vinciane. Primer acorde en *Habitar como un pájaro. Modos de hacer y de pensar los territorios*. Ciudad de Buenos Aires: 2022. (pp. 11-88).

Holmes, Brian. Manifiesto afectivista. Revista *Desbordes*. N° 0. 2011. Disponible en http://archivo.des-bor-des.net/0/brian_holmes.php

Pelbart, Peter Pál. Subjetividad contemporánea en *Filosofía de la deserción: nihilismo, locura y comunidad*. Ciudad de Buenos Aires: 2009. (pp. 69-138).

Bibliografía Complementaria:

Becce, Sonia. SOMEWHERE / NOWHERE en *Félix González-Torres. Somewhere / Nowhere. Algún lugar/Ningún lugar*. Catálogo Malba. Ciudad de Buenos Aires: 2010. (pp. 15-30).

Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*. Ciudad de Buenos Aires: 2008.

Debroise, Olivier. Mancha blanca en *Francis Alÿs. Historia de un desengaño. Patagonia 2003-2006*. Catálogo Malba. Ciudad de Buenos Aires: 2006. (pp. 13-23).

López, Miguel A. Cecilia Vicuña: una retrospectiva para los ojos que no ven en *Cecilia Vicuña. Veróir el fracaso iluminado*. Catálogo MUAC Museo Universitarios Arte Contemporáneo. Ciudad de México: 2020. (pp. 6-23).

Medina, Cuauhtémoc. Una colección de "Innumerables pequeñas alegorías". Los Juegos de niños de Francis Alÿs en *Francis Alÿs. Juegos de niños. Children's Games 1999-2022*. Catálogo MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo. Ciudad de México: 2023. (pp. 26-35).

Revista Errata 19. *Afectos, afectividades y afecciones*. Colombia: 2018.

Weyler, Alejandro. Más acá de la imagen en *Vik Muniz. Más acá de la imagen*. Catálogo Museo de Arte del Banco de la República. Bogotá: 2013. (pp. 19-27).

MÓDULO 3: Arte, política y ser-en-común.

Reflexionar en torno a los vínculos entre el arte y la política, sus modos de hacer y puesta en escena. Dictaduras, postdictaduras y retornos a la democracia. Memoria, naufragios de sentido y escenarios de conflicto en el arte latinoamericano. Constitución de "enunciaciones colectivas".

Casos de estudio: enunciaciones colectivas (CADA, EPS Huayco, NN, No Grupo, Polvo de Gallina, Grupo Pentágono, Los Carpinteros, Bijari), Cildo Meireles, Antonio Caro, Alfredo Márquez (línea del “pop ahorado”), Enrique Jezik, Doris Salcedo, Cecilia Vicuña, Lotty Rosenfeld, Carlos Garaicoa, Teresa Margolles, Minerva Cuevas.

Bibliografía Obligatoria:

Escobar, Ticio. “Aura disidente: arte y política” en *Aura latente: Estética. Ética. Política. Técnica*. Ciudad de Buenos Aires: 2021. (pp. 55-134).

López, Miguel A. *Robar la historia. Contrarrelatos y prácticas artísticas de oposición*. Metales Pesados. Santiago de Chile: 2017. (pp. 12-41).

Oyarzún, P., Richard, N. y Zaldivar, C. *Arte y política*. Centro Cultural de La Moneda. Santiago de Chile: 2005. (pp. 11-32).

Richard, Nelly. Pensamiento artístico en *Zona de tumultos: Memoria, arte y feminismo. Textos reunidos de Nelly Richard: 1986-2020*. Legados Clacso. Ciudad de Buenos Aires: 2021. (pp. 141-237).

Bibliografía Complementaria:

Los Carpinteros. *Los Carpinteros*. Catálogo MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo. Ciudad de México: 2015.

Margolles, Teresa. *El testigo*. Catálogo CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Madrid: 2014.

Meireles, Cildo. *Entrevendo*. Catálogo Sesc Pompeia. San Pablo: 2019.

MÓDULO 4: Transfeminismos.

Otros cuerpos. Feminismos, género y diferencia(s). Estéticas travestis y teoría queer.

Casos de estudio: Ana Mendieta, Lygia Clark (Túnel), Letícia Parente, Anna Maria Maiolino.

Claudia Casarino, Graciela Iturbide, Priscilla Monge, Regina José Galindo, Adriana Varejao, Claudia Coca, Mujeres al borde, Ivanna Terrazas-Adriana Bravo, Lorena Wolfffer, Tania Bruguera, Regina José Galindo, Susana Torres, Raquel Schwartz.

Yeguas del Apocalipsis, Giuseppe Campuzano, Javi Vargas Sotomayor, Lukas Avendaño, Bartolina Xixa, Grupo Chacacayo.

Bibliografía Obligatoria:

Giunta, Andrea. *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Ciudad de Buenos Aires: 2021.

Mayer, Mónica. De la vida y el arte como feminista. En K. Cordero Reiman y I. Sáenz (comp), *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. Universidad Iberoamericana-Biblioteca Francisco Xavier Clavijero. Ciudad de México: 2017. (pp. 401-413).

Richard, Nelly. *Abismos temporales. Feminismo, estética travesti y teoría queer*. Santiago de Chile: 2018. (pp. 35-74).

Bibliografía Complementaria:

AA.VV. El capitalismo o la vida en *Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos*. Navarra: 2014. (pp. 91-174).

González Ortuño, Gabriela. *Teorías de la disidencia sexual: de contextos populares a usos elitistas. La teoría queer en América latina frente a las y los pensadores de disidencia sexogénica*. UNAM. Ciudad de México: 2016.

Rosa, M.L. y Novoa Donoso, Soledad. *Compartir el mundo. La experiencia de las mujeres y el arte*. Santiago de Chile: 2017.

MÓDULO 5: Campo artístico y fugas.

Configuraciones del campo artístico contemporáneo. Diálogos entre las escenas locales e internacionales. Museos, bienales, ferias, residencias. Recepción estética y público(s). Nuevos escenarios del arte.

Casos de estudio: Bienales, residencias, nuevos espacios de circulación del arte contemporáneo. Bienal de San Pablo, Bienal de La Habana, Bienal Sur, Bienal del Mercosur. CRACValparaíso, Curadora, Kiosko. Museo del Barro, EAC Espacio de Arte Contemporáneo, TEOR/ética.

Bibliografía Obligatoria:

Aramburu, Nekane. El final del mundo conocido. Transición y mutaciones de los modelos y escenarios para el arte contemporáneo. *Revista ERRATA* (número 6), pp. 24-47. Bogotá: 2011.

Gentile, L., Panfili, M. y Savloff, L. La puesta en escena del arte latinoamericano en tres exposiciones recientes. Práctica curatorial, instituciones e historia del arte. En M. Lucero, *Políticas de las imágenes en la cultura visual latinoamericana: mediaciones, dinámicas e impactos estéticos*. Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos y Universidad Nacional de Rosario. Rosario: 2017. (pp. 207-216).

Groys, Boris. Introducción. La reología del arte en *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Ciudad de Buenos Aires: 2016. (pp. 9-15).

Mellado, Justo Pastor. Territorios en *Escenas locales: ficción, historia y política en la gestión de arte contemporáneo*. Curatoría Forense. Córdoba: 2015. (pp. 124-155).

Bibliografía Complementaria:

Giunta, Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*. Fund. Arte BA. Ciudad de Buenos Aires: 2014.

Moneta, R. y González Magnasco, M. La cultura en la aldea global. *Ramona*, Número 19-20, p. 75-78. Buenos Aires: 2001. Disponible en: http://70.32.114.117/gsd/collect/revista/index/assoc/HASH01df/3e526c13.dir/r19-20_15nota.pdf

Smith, Terry. Parte IV. Contracorrientes: sur/norte en *Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires: 2012. (pp. 193-239).

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

La materia incluye clases teóricas-estéticas y clases de carga histórica a partir del trabajo sobre producciones artísticas y movimientos específicos de la región. 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 cursada del presente año, constará de clases virtuales y tareas de lecturas de textos proyectadas desde el aula virtual/campus.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

La aprobación de la materia implica, además de la asistencia a los encuentros virtuales, el desarrollo de un trabajo parcial y la correcta entrega de las lecturas y tareas programadas.

Asimismo, se deberá contar con una asistencia obligatoria del 60%.