

Licenciatura en Curaduría eHistoria de las
Artes

Programa

**“Historia del Arte Americano I. En el siglo
XIX”**

Profesores:
Titular: Mg. PUEBLA, Claudia.

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

Materia: Historia del Arte Americano en el siglo XIX

Carga Horaria total: 4 hs. Semanales

Comisión: Turno mañana.

1.- FUNDAMENTACIÓN

Los contenidos de la asignatura están diseñados atendiendo a la articulación de aspectos específicamente culturales que dan identidad al hecho artístico, entre ellos el arquitectónico y urbano. La obra es entendida como acontecimiento revelador de relaciones sociopolíticas, económicas, estéticas y técnicas durante el siglo XIX a lo largo de todo el territorio americano (a excepción de lo acontecido en la República Argentina dado que estos contenidos son tratados en otra asignatura). Los casos enfocados intentan ser útiles al alumno en dos sentidos: el primero de ellos tiende a dar cuenta de las complejas articulaciones existentes entre la obra individual, la ciudad y la sociedad decimonónica en el continente americano. En segundo término, comprender cómo esa historia construye el presente de la identidad territorial, entendido en la diversidad y multiculturalidad artística, arquitectónica y urbana actual. A partir de estas premisas, se analizarán obras, artistas, agrupaciones y movimientos surgidos en América durante el siglo XIX, prestando particular atención a temáticas tales como la mirada del viajero, la representación del otro diferente, la representación del héroe, el lugar de la mujer artista y las variadas significaciones del paisaje tanto en América del Norte como en América Latina y su relación con el paisaje europeo. Mientras que del lado de lo arquitectónico y urbanístico se abordarán las distintas construcciones y planeamientos (la creación de ciudades, espacios conmemorativos, parques, etc.) que materializaron la Modernidad en América.

Nos interesa destacar, además, que trabajaremos en torno a un arte que desde el punto de vista de la estética ha sido, por mucho tiempo, infravalorado, incluso desvalorizado, por ser considerado carente de creatividad, e incluso una “mera copia” de creaciones académicas europeas. Sin embargo, estas apreciaciones instaladas a lo largo del siglo XX, comenzaron a ser revisadas y discutidas en las últimas décadas (ya desde mediados del siglo XX, pero con mayor intensidad en lo que va del siglo XXI), por historiadores en su mayoría latinoamericanos. El estudio del encargo, producción, distribución y contexto de las obras, así como el análisis de su relación con las academias y los movimientos europeos, nos permitirán sumarnos a los intensos debates que aún hoy sigue generando el arte americano del siglo XIX, y que lo convierten en una pieza fundamental para comprender los desarrollos artísticos de nuestra contemporaneidad.

2.- OBJETIVOS

- 1.- Introducir al alumno en los problemas del arte, la arquitectura y la ciudad en tanto hechos culturales que identifican sus respectivas identidades durante la conformación de los estados nación americanos en el siglo XIX.
- 2.- Comparar las problemáticas expuestas en el ítem anterior en los subcontinentes latinoamericano y norteamericano a fin de definir sus respectivas identidades en función de su realidad histórica y cultural.
- 3.- Desarrollar las herramientas necesarias para la comprensión y comparación de las distintas disciplinas -el arte, la arquitectura y el urbanismo- en dicho período.
- 4.- Construir conocimiento como entidades a partir de las cuales inferir estructuras de significado.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

Unidad 1

La Modernidad de Europa a América durante el siglo XIX. América entendida a partir de las colonizaciones anglosajona, hispánica y portuguesa. Contexto cultural y su relación con obras significativas. La Identidad cultural y el territorio. La interculturalidad, hibridación y la territorialidad como referentes culturales identitarios en el continente americano. Primera comparación de las Modernidades latino y norteamericana en pintura, escultura, arquitectura y urbanismo.

Unidad 2

Primera parte del siglo XIX en Latinoamérica y en Norteamérica. La génesis del proyecto arquitectónico academicista en el paso de la arquitectura virreinal a la republicana. Periodización del contexto cultural en base a la Historia de la Ideas. El Neoclasicismo de la arquitectura federal y neopalladiana como ejemplos de interculturalidad. Edificios institucionales y culturales. El Romanticismo en el neogótico institucional y privado. La casa suburbana, el colegio y la iglesia como ejemplos interculturales que generan identidad territorial.

Unidad 3

Las artes plásticas en Norteamérica y Canadá. Pintura y escultura. Periodización y contexto cultural. De la tradición anglosajona al mito de la frontera: la conquista del Oeste. La pintura realista norteamericana y el impresionismo de fin de siglo XIX. La

búsqueda de la identidad nacional. Academias y fundaciones: Estados Unidos y Europa. El problema de la representación del amerindio y el afroamericano en las artes plásticas. Escultura y monumentos públicos en las metrópolis estadounidenses.

Unidad 4

Segunda parte del siglo XIX en Norteamérica. Periodización y contexto cultural. El eclecticismo arquitectónico, el arte del *laissez faire*, los *revivals* y sus variantes regionales. La producción industrial en consonancia con el lenguaje y la sintaxis academicista. Respuesta edilicia a los nuevos programas: La Escuela de Chicago y el rascacielos como arquitectura identitaria norteamericana.

Unidad 5

El mito de la frontera en arquitectura y urbanismo. De la mimesis academicista al nuevo concepto de espacio moderno en el siglo XIX: cambio de paradigma en la génesis del proyecto arquitectónico: F. L. Wright y su teoría arquitectónica, artística y urbana como creación de una identidad arquitectónica norteamericana. La producción estética de la máquina en América y su relación con el arte japonés y el *Arts and Crafts* británico.

Unidad 6

Latinoamérica y el proceso de la Ilustración como introducción de Modernidad. Hibridación y diversidad cultural. El problema de la autonomía artística en Latinoamérica del siglo XIX. Arte latinoamericano en el siglo XIX: bajo el ala de las academias. El Neoclasicismo e Historicismo en la pintura latinoamericana del siglo XIX. La Academia de San Carlos de México. Los exvotos. Pintores de Venezuela y Perú: entre la academia y el movimiento popular. Pintores viajeros y la litografía como nuevo modo de representación. Brasil: La *Missao Artistica Francesa* en la colonia-reino. De las artes del Imperio a las de la República *Vehia*.

Unidad 7

Segunda parte del siglo XIX en Latinoamérica. Periodización y contexto cultural. El eclecticismo arquitectónico, los historicismos regionales y sus variantes. El "estilo italianizante" y el "palladianismo" montevideano como ejemplos de pseudo hibridación y heterocentrismo cultural.

Unidad 8

Las grandes capitales decimonónicas, su génesis, su sentido y significado en relación con los respectivos contextos culturales latinoamericano y norteamericano. La identidad en relación con la conformación de las metrópolis y su relación con el territorio en América y sus respectivos referentes. México DF, Montevideo, Washington DC y Nueva York.

4.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

.-Argullol, Rafael, *La atracción del abismo*. Barcelona, El acantilado, 2012.

- .-Benévolo, L. *Historia de la Arquitectura moderna*. Barcelona. GG.
- .-Castria Marchetti, Francesca (edit.). *La pintura norteamericana*. Barcelona, Electa, 2002.
- .-Castillo, Luz Elena Mainero del, *José María Velasco: la identidad nacional a través de la pintura*, INEHRM, disponible en <http://www.presidencia.gob.mx/jose-maria-velasco-1840-1912/>
<http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-nacimiento-velasco-articulo>
- .-Casullo, Nicolás. *El debate Modernidad-Postmodernidad*. Ed. El cielo por asalto. Buenos Aires. 1993
- .-Cuadra, Miguel. Arquitectura y proyecto nacional. Los siglos XIX y XX en los países andinos. En Summarios Nº 129-130. Buenos Aires. Ed. Summa.
- .-Eisenman, Stephen F. *et alli. Historia crítica del siglo XIX*. Madrid, Akal, 2001.
- .-Fernández Cox, Cristián. Nuestra identidad sumergida por nosotros mismos. En *Summarios* Nº 126. Año 11. Nov/dic 1988. Buenos Aires.
- .-Gentile, Mabel. *Frank Lloyd Wright en el arte y la arquitectura del siglo XXI*. Buenos Aires, Ed. Diseño. 2014.
- .-Gesualdo, Vicente y otros, *Enciclopedia del arte en América, Historia I*, Buenos Aires, Omeba, 1968.
- .-Gutiérrez Viñuales, Rodrigo y Ramón Gutiérrez (coords.), *Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX*. Madrid, Cátedra, 1997.
- .-Gutierrez, R. *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica*. Madrid. Cátedra. 1983
- .-Gutierrez, R; Viñuales, G. Palladio y América Latina: la presencia de Palladio en la arquitectuyra del siglo XIX en el Río de la Plata. En *Un paisaje palladiano. Obras de Andrea Palladio en Véneto*. Italia. Centro internazionale di studi di Architettura A. Palladio.1998.
- .-Kennedy Troya, Alexandra, *Paisajes patrios, arte y literatura ecuatorianos de lossiglos XIX y XX*, disponible en <http://alexandrakennedy-troya.weebly.com/artiacuteculos.html>
- .- López Gil, Marta. *Filosofía, modernidad y postmodernidad*. Ed. Biblios. Buenos Aires. 1994

.-Mc Coubrey, John W. *La tradición en la pintura norteamericana*. Buenos Aires, Ameba, 1967.

.-Molano L. Olga Lucía. Identidad cultural. Un concepto que evoluciona. Rev. Ópera N°7. 2007.

.-Moore, CH, Allen, G. La meridionalidad. Una dimensión regional. En *Dimensiones de la Arquitectura*. GG. Barcelona. 1978

.-Nicolini, Alberto. Neoclasicismo tardío en Hispanoamérica. En *Anales del Inst. de Arte Americano e inv. Estéticas Mario j. Buschiazzo. N° 35-36*. Buenos Aires. UBA. 2000- 2001.

.-Kennedy Troya, Alexandra, *Paisajes patrios, arte y literatura ecuatorianos de lossiglos XIX y XX*, disponible en <http://alexandrakennedy-troya.weebly.com/artiacuteculos.html>

-Rey Márquez, Juan Ricardo, *India, santa, americana libertad. La transformación de una salvaje en un símbolo de libertad*. UNSAM Edita, Buenos Aires, 2022.

.-Rosemblum, Robert y H.W. Janson. *El Arte del Siglo XIX*. Madrid, Akal, 1992.

A LO LARGO DE LA CURSADA LA CATEDRA PODRÁ IR INCORPORANDO TEXTOS. DICHA INFORMACIÓN SE DARÁ DURANTE LA CURSADA Y SE REFORZARÁ EN EL AULA VIRTUAL DEL CAMPUS.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Las clases se desarrollarán en base a clases expositivas y ejercicios de aprendizaje basado en problemas con apoyatura de material audiovisual, complementadas con ejercitación práctica en clase. Se hará hincapié en la articulación de la clase expositiva con sus respectivas ejercitaciones en aula a fin de que los alumnos puedan aplicar los contenidos tratados en clase en base a bibliografía específica dada por los docentes. Los contenidos analizados serán verificados en varias instancias de evaluación.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Los alumnos deberán tener el 50% de asistencia. Se evaluarán resultados y procesos de aprendizaje significativo. Por tal motivo se proponen evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas en distintas instancias del cursado de la materia.

La evaluación diagnóstica se llevará a cabo durante las clases con distintas actividades propuestas por la docente. La evaluación formativa se plantea en dos etapas: la primera de ellas se concreta en un trabajo práctico escrito donde se verificarán procesos de análisis y contenidos conceptuales. La segunda etapa se propone en base a un examen escrito de carácter parcial a fin de verificar estudio en la décima semana de cursado. En ambos casos la calificación mínima para su aprobación será de 4 (cuatro), con opción a un recuperatorio. Al aprobar estas instancias formativas se

podrá pasar a la instancia sumativa. La misma consta de un examen final de carácter oral en base a imágenes y contenidos conceptuales referidos a las clases expositivas y la bibliografía específica y general dada por los docentes con el objetivo de verificar la integración de los contenidos elaborados durante el curso.