

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:

Historia de la crítica de artes en América Latina. 1910-2010.

En inglés: History of Latinamerican Art Criticism. 1910-2010.

Nombre del professor/a: Guadalupe Álvarez de Araya Cid

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 horas presenciales.

3 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

4 créditos.

Propósito General del Curso

El curso Historia de la Crítica en América Latina pretende introducir al estudiante en los principales movimientos teóricos que alimentaron la crítica de artes visuales en América Latina a lo largo del Siglo XX y examinar el proceso según el cual dicha crítica, desde sus inicios, ha constituido Historia de la Cultura. Esta ambición nos invita a revisar la Historia de la Crítica de América Latina como Historia de las Ideas Estéticas y como Historia del Pensamiento en América Latina.

A lo largo del curso el estudiante podrá poner en funcionamiento la amplitud de las corrientes epistemológicas abordadas a lo largo del curriculum de la Licenciatura en Teoría e Historia del Arte como asimismo articularla en la ineludible pregunta por la identidad de América Latina. Pregunta que por cierto nos obliga a situarnos críticamente en el amplio «movimiento» de integración disciplinar que «describe» el pensamiento contemporáneo con miras a invitar al estudiante a realizar el examen metodológico de nuestra actividad reflexiva en tanto primerísima obligación del intelectual en general, y del intelectual latinoamericano, en particular.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias:

HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de la Crítica de Artes en América Latina a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo)

HISTORIA DEL ARTE C2: Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística

ESTÉTICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y desconfiguración del campo de la poética y de la estética, en relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados

Subcompetencias:

H 1.2: Analizando los fundamentos filosóficos, históricos estéticos y contextuales que configuran la periodización de la Historia del arte.

H 1.3: Analizando e interpretando diversos tipos de fuentes y documentos, con particular énfasis en la literatura artística del periodo estudiado.

H 2.2: Identificando los diferentes lenguajes visuales y procedimientos formales a lo largo de la Historia para estructurar y producir líneas de investigación y objetos de estudio que considere problemáticas formales, teóricas, Históricas y sociales

E 1.2: Conociendo y comprendiendo el campo de la estética, sus condiciones de emergencia y el debate contemporáneo en torno a la autonomía de lo sensible

E 1.4: Conociendo el proceso de autonomía estética, en sus apariciones y rediseños en distintos contextos culturales, políticos, económicos y sociales

Objetivos Generales:

1. Examinar la producción crítica latinoamericana desde la proposición «De la situación latinoamericana del sujeto a la situación del sujeto latinoamericano».
2. Revisar históricamente los múltiples contenidos de la noción de «identidad latinoamericana».
3. Revisar la noción de «barroco americano» en el marco de la transformación epistemológica latinoamericana iniciada en la década del sesenta.
4. Aproximarse al proceso de integración de disciplinas y a los sentidos que el mismo ha tenido a lo largo del Siglo XX.

Objetivos Específicos:

1. Al finalizar el curso el estudiante deberá conocer los grandes extraartísticos del proceso histórico de constitución de la Historia y de la Crítica de Artes en América Latina.
2. Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en condiciones de identificar los grandes núcleos teóricos de dicho proceso.
3. Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en condiciones de formular problemática y autónomamente, aspectos de tal proceso en relación con el momento «posmoderno» en América Latina.

Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante deberá:

H 1.2.1: Conocer los fundamentos filosóficos, históricos estéticos y contextuales que configuran la periodización de la Historia de la Crítica de Artes en América Latina.

H1.3.1: Manejar e interpretar diversos tipos de fuentes y documentos, con particular énfasis en la literatura artística del periodo estudiado.

H2.2.1: Identificar los diferentes lenguajes visuales y procedimientos formales a lo largo de la Historia para estructurar y producir líneas de investigación y objetos de estudio que considere problemáticas formales, teóricas, Históricas y sociales.

E.1.2.1: Conocer las características generales que tuvo el campo de la estética, sus condiciones de emergencia y el debate contemporáneo en torno a la autonomía de lo sensible, en el periodo en estudio.

E 1.4.1: Contar con herramientas de aproximación al proceso de autonomía estética, en sus apariciones y rediseños en distintos contextos culturales, políticos, económicos y sociales

Saberes/Contenidos

1. Modernización y vanguardia.

- 1.1. El proyecto modernista, la mirada a Europa y la exigencia de independencia lingüística y de construcción de un imaginario como requisito de ingreso a la modernidad.
- 1.2. Las vanguardias literarias latinoamericanas como apoyo y correlato de las vanguardias plástica-pictóricas latinoamericanas. La era de los manifiestos.
- 1.3. Las primeras vanguardias y su recepción: la Costa Atlántica.
- 1.4. Las primeras vanguardias y su recepción: la Costa Pacífica.

2. Transculturación y dependencia.
 - 2.1. El arte subversivo: del Surrealismo a la Nueva Figuración.
 - 2.2. El surgimiento de la crítica especializada.
 - 2.3. Reversión de la producción plástica latinoamericana hacia Europa: del Geometrismo al Arte Cinético.

3. Barroco e integración disciplinar.
 - 3.1. La pregunta por la identidad como pregunta por la disciplina: crisis de la crítica.
 - 3.2. Barroco e identidad.
 - 3.3. Barroco e ingreso de los posestructuralismos.

4. Los derroteros de la crítica: Crítica e Historia del Arte en un campo de actualización epistemológica.
 - 4.1. Crisis del concepto de Arte Latinoamericano y recepción de los conceptualismos.
 - 4.2. Los Estudios Culturales y los Estudios Visuales en la Crítica de Artes latinoamericana.
 - 4.3. Los estudios de Historia de la mujer y sus diferencias con los estudios de género.

Metodología

El curso se desarrolla en base a clases lectivas, con fuentes documentales primarias y secundarias. Se evalúa mediante informes de lectura de capítulos de la Bibliografía Obligatoria.

Evaluación

Informes de lectura: 60 %
Examen: 40%

Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>ABELLÁN, José Luis: <u>La idea de América. Origen y evolución</u>, Ediciones Istmo, Madrid, 1972.</p>	<p>ACHA, Juan: <i>Culturas estéticas de América Latina</i>, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1985.</p>
<p>ACHA, Juan: <u>Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura</u>, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.</p>	<p>ADES, Dawn: <i>Art in Latin America: The Modern Era, 1820-1980</i>, Yale University Press, New Haven, 1989</p>
<p>_____ : <u>Ensayos y ponencias latinoamericanistas</u>, Ediciones de la Gan, Caracas, 1984.</p>	<p>AMARAL, Aracy: <i>Projeto construtivo brasileiro na arte</i>, Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, 1977.</p>
<p>AA.VV: <i>Lecturas y poéticas del Arte Latinoamericano: Apropiaciones, tradiciones, rupturas y continuidades</i>, Cuaderno N° 60, Ediciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2016.</p>	<p>_____ : <i>Arte y arquitectura del modernismo brasileño</i>, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978.</p>
<p>ALVAREZ DE ARAYA, G: «De la situación latinoamericana del sujeto a la situación del sujeto latinoamericano» en <u>Diseño, encrucijadas de la modernidad</u>, ATD, Escuela de Diseño, UDP, Santiago, 2000.</p>	<p>ASHTON D., MACCHIAVELLO, C., y MIRANDA C., <i>Museo de la Solidaridad Chile: Fraternidad, Arte y Política 1971-1973</i>, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, 2013.</p>
<p>_____ : «Mito, identidad y representación» en <u>Revista Aesthesis</u>, N° 34, Instituto de Investigaciones Estéticas, PUC, Santiago, 2001.</p>	<p>AA.VV <i>Chilean Contemporary Art Exhibition</i>. The Toledo Museum of Art, 1941 (cat. exp.)</p>
<p>_____ : «La Crítica de Artes en América Latina, ¿impugnación al eurocentrismo?», <u>Revista de Sociología</u>, N° 15, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2001.</p>	<p>AA.VV. <i>Arte y Política</i>. Consejo Nacional de la Cultura- Universidad ARCIS- Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2005</p>
<p>_____ : «Arte y Discurso. Las formas de la crítica en América Latina», www.critica.cl, octubre de 2001.</p>	<p>AA.VV <i>Sobre las bienales americanas de grabado. Chile 1960-1973</i>. Centro Cultural de España, Santiago 2008.</p>
<p>_____ : «Breve panorama de la crítica de artes visuales en América Latina en la década del setenta», material pedagógico, PID de Arte Latinoamericano, septiembre de 1999.</p>	<p>AA.VV. <i>La construcción de lo contemporáneo. La institución moderna del arte en Chile (1910-1947)</i>, Estudios de Arte, Departamento de Teoría de las Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2012.</p>
<p>AMARAL, Aracy: <i>Arte para quê?, A preocupação social da arte no Brasil. 1930-1970</i>, Studio Nobel, São Paulo, 2003.</p>	<p>BARNITZ, Jacqueline: <i>Twentieth-Century Art of Latin America</i>, University of Texas Press, 2001</p>
<p>_____ : "A mulher é o corpo." En: <i>Álbum de desenho</i>. São Paulo: Adriana Penteado: Arte contemporânea, 1997.</p>	<p>BELLUZO, Ana María: <i>Modernidade: Vanguardias artísticas na América Latina</i>, Fundação Memorial da América Latina, São Paulo, 1990.</p>
<p>_____ : <i>Projeto construtivo brasileiro na arte</i>, Museu de Arte Moderna, São Paulo, 1977.</p>	<p>CHIAMPI, Irlemar: <i>El realismo maravilloso</i>, Monte Ávila Editores, Caracas, 1983.</p>
	<p>FERREIRA, Gloria: <i>Crítica de arte no Brasil: Temáticas Contemporâneas</i>, Fundação Nacional de Artes-FUNARTE, São Paulo, 2006.</p>
	<p>FRANCO, Jean: <i>La cultura moderna en América Latina</i>, Grijalbo, 1985 (1983).</p>
	<p>FRANK, Patrick: <i>Readings in Latin American Modern Art</i>, Yale University Press, 2004</p>

_____ : *Arte y arquitectura del modernismo brasileño*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978.

BAYÓN, Damián: *El artista latinoamericano y su identidad*, México: Siglo XXI, 1974.

_____ : *Pensar con los ojos. Ensayos de arte latinoamericano*, FCE, Ciudad de México, 1993 (1983).

_____ : *Aventura plástica en Hispanoamérica: pintura, cinetismo, artes de la acción*, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.

CAMNITZER, Luis: *Didáctica de la liberación. Arte Conceptualista Latinoamericano*, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo-CENDEAC, Murcia, 2008.

CORTÉS, Gloria: *Modernas: Historias de mujeres en el arte chileno*. Origo, Santiago, 2013.

FERREIRA, Gullar: *Arte brasileira hoje*, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1973.

_____ : *Vanguarda e subdesenvolvimento. Ensaio sobre arte*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1978

FRANCO, Jean, George YÚDICE y Juan FLORES: On the Edge: The Crisis of Latin American Culture, Minneapolis and London, 1992.

GALAZ, Gaspar y Milan Ivelic: *Chile Arte Actual*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1988.

GARCÍA CANCLINI, Néstor: La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte, Siglo XXI, México, 1993 (1979).

_____ : Culturas híbridas, Grijalbo, México, 1989.

GLUSBERG, Jorge: Moderno. Postmoderno. Emecé Editores, Buenos Aires, 1993.

_____ : *Retórica del arte latinoamericano*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1978.

MACHUCA, Guillermo: *Remediando al papa y otros ensayos sobre visualidad*, Ediciones Universidad ARCIS, Santiago, 2006.

MEDINA, Cuauhtémoc et al: *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México (1968-1997)*, UNAM-Teratoma A.C., 2014.

_____ : *La imagen política. XXV Coloquio de Historia del Arte*, UNAM, Ciudad de México, 2006.

GESUALDO, Vicente (Ed.): Enciclopedia del Arte en América, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1968.

GIUNTA, Andrea: *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Paidós, Buenos Aires, 2001.

HALPERIN DONGHI, Tulio: *Historia contemporánea de América Latina*, Alianza, México, 1983 (1969).

LIZAMA, Patricio: *Escritos sobre arte*, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1992.

LONGONI, Ana: *Del di Tella a Tucumán Arde*. El cielo por asalto, Buenos Aires, 1999.

RICKEY, George: *Constructivism. Origins and Evolution*, George Braziller, New York, 1967.

SHARP, Willoughby: *Cinetismo: esculturas electrónicas en situaciones ambientales*, Imprenta Madero, México, 1968.

VILA, Waldo: *Pintura joven: la década emergente*. Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 1973.

Otra bibliografía recomendada en clase.

_____ : “Espectralidad materialista”, Texto para el catálogo de la muestra de Teresa Margolles: *¿De qué otra cosa podríamos hablar? Narcomensajes*, Bienal de Venecia, RM Editores, Madrid, 2009.

MORAIS, Frederico: *Del Trance a lo transitorio*, Casa de las Americas, La Habana, 1985.

_____ : *Artes plásticas: a crise da hora atual*, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1975.

MOSQUERA, Gerardo: *Arte desde América Latina*, Cátedra, Madrid, 2010.

_____ : *Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America*, Institute of Visual Arts, London, 1996.

_____ : *Contracandela. Ensayos sobre kitsch, identidad, arte abstracto y otros temas calientes*. Gerardo Mosquera. Monte Ávila Editores, Caracas, 1995 (1993).

NOÉ, Luis Felipe: *Antiéstética*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1988 (19659).

_____ : *Una sociedad colonial avanzada*, Asunto Impreso, Buenos Aires, 2003 (1971).

PEDROSA, Mário: *Mundo, Homem, Arte em Crise*, Editora Perspectiva, Rio de Janeiro, 1987.

PIZARRO, Ana et al: *Mirar en América*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2005.

PONTUAL, Roberto: *Geometria sensível*, Edições do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1978.

PUCU, Izabela y Jacqueline MEDEIROS (Org.): *Roberto Pontual: Obra crítica*, Azogue Editorial, Rio de Janeiro, 2013.

RAMA, Angel: *Rubén Darío y el Modernismo*, Alfadil Ediciones, Caracas, 1985, (1970).

RICHARD, Nelly: *Crítica de la memoria (1990-2010)*, Ediciones UDP, Santiago, 2010.

_____ : *La insoburdinación de los signos*, Editorial Cuarto Propio, 1994.

ROMERA, Antonio: *Asedio a la pintura chilena. Desde el Mulato Gil a los bodegones literarios de Luis Durand*, Nascimento, Santiago, 1969.

TRABA, Marta: *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas: 1950-1970*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005 (1973).

_____ : *Mirar en Caracas*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1974.

_____ : *Arte latinoamericano actual*, Ediciones UCV, 1972.

Otra bibliografía recomendada en clase.