PROFESORADO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES

Concordia- Entre Ríos

Profesorado para la enseñanza secundaria en Historia

Unidad de definición Institucional II (UDI): El arte Latinoamericano, algunas aproximaciones históricas

Formato Curricular: Taller

Curso: Cuarto

Comisión: segunda

Régimen: Anual

Docente a cargo: Lic. Frigo, Flavia Marisol

Año: 2019

 Fundamentación

   En el presente UDI realizaremos un recorrido por las princípiales problemáticas del estudio de la historia del arte latinoamericano, desde los tiempos coloniales a la irrupción de la modernidad en el siglo XX. Para poder lograr un abordaje de estas características, se trabajará a partir de diversas miradas y marcos teóricos que han marcado los estudios sobre la historia del arte latinoamericano. Así, iniciaremos el recorrido con una primera parte dedicada a las formas de mirar lo “latinoamericano” en el arte, los espacios de diálogo con el mundo occidental y los marcos teóricos e históricos construidos desde América.

  A partir de estos planteos, se propone un recorrido por momentos claves para estudiar la historia del arte latinoamericano: el mundo colonial; el siglo XVIII y el camino hacia las independencias; la construcción de los estados nacionales desde los Centenarios y el camino hacia la sociedad de masas. En cada Módulo se planteará un eje temático, atravesado por diversas posturas y miradas sobre el campo del arte e intentando un recorrido amplio que englobe los procesos de producción, circulación y consumo de las artes en el mundo latinoamericano.

Propósitos

* Posibilitar la aproximación al estudio de la historia de las artes en América Latina, teniendo en cuenta las problemáticas presentes.
* Buscar la relación existente entre los procesos socio-históricos y las diversas manifestaciones culturales y estéticas.
* Fomentar la discusión y reflexión crítica en torno al estudio de las cuestiones teóricas ligadas al estudio de la historia de las artes visuales en América Latina.
* Comprender las diferencias en las manifestaciones estéticas en relación con el tiempo y el espacio, fomentando el respeto a las diferencias culturales y la consideración de sus productos.

Contenidos y bibliografía

Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano

  Teoría e historiografía de las artes visuales en América Latina. Los estudios desde Europa y Estados Unidos. La teoría y la crítica de arte en y sobre Latinoamérica. Los museos como espacios de legitimación de lo “latinoamericano”.
Bibliografía

* SUASNÁBAR, María Guadalupe y Reguera, Andrea. Seminario: Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano, Unicen (Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires) 2017.-
* BURUCÚA, José Emilio (Dir.), Nueva Historia Argentina. Arte Sociedad y Política. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Prólogo: “Historiografía del arte e historia”
* GIUNTA, Andrea: “América Latina en disputa. Apuntes para una historiografía del arte Latinoamericano”. En Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1996 Oyarzun, Pablo: “La cifra de lo estético: historia y categorías en el arte latinoamericano”. En Jiménez, José (ed.): Una teoría del arte desde América Latina. Madrid, Turner, 2011.
* GIUNTA, Andrea: Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. Parte V: Latinoamerica. Cap. 14: “Tradiciones y supervivencias” y Cap. 15: “Estrategias de la modernidad en América Latina”.
* JARA HINOJOSA, Isabel: “¿Desterritorialización del arte latinoamericano? Problemas para la historiografía”. En Revista de Teoría del Arte, n° 17, 2008.

Módulo II: El poder de la imagen: el arte en el mundo colonial

   Las categorías del arte colonial: ¿mestizo?, ¿barroco?, ¿colonial? El poder de la imagen en la conquista y colonización. La producción artística en la colonial y la circulación de imágenes. El arte sudamericano: la producción cuzqueña, la imaginería criolla y la circulación entre Brasil y el Río de la Plata. Las producciones artísticas de las Misiones Jesuíticas.

Bibliografía

* SUASNÁBAR, María Guadalupe y Reguera, Andrea. Seminario: Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano, Unicen (Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires) 2017.-
* GRUZINSKI, Serge: La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII. México, FCE, 1991. Cap. 1: “La pintura y la escritura” y Cap. 5; “La colonización de lo imaginario”.
* URBANO, Enrique: “Ídolos, figuras, imágenes. La representación como discurso ideológico”, en Gabriela Ramos y Enrique Urbano (comps.), Catolicismo y extirpación de idolatrías, siglos XVI-XVIII, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1993.
* SIRACUSANO, Gabriela: El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas, siglo XVI al XVIII, Buenos Aires, FCE, 2008. Cap. V: “De representaciones, colores y poderes de lo sagrado”
* MUJICA PINILLA, Ramón: “Arte e identidad: las raíces culturales del barroco peruano”. En AAVV. El barroco peruano. Lima, Banco de Crédito del Perú, 2002.
* CUADRIELLO, Jaime. “El obrador trinitario o María de Guadalupe creada en idea, imagen y materia”. En AAVV. El divino pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial. México, Museo de la Basílica de Guadalupe, 2000.
* RODRIGUEZ ROMERO, Agustina: “Imágenes en tránsito: circulación de pinturas y estampas entre los siglos XVI y XVII”. En Baldasarre, María Isabel y Silvia Dolinko (Ed.): Travesías de la imagen. Historias de las artes visuales en la Argentina. Volumen II. Buenos Aires, Archivos del CAIA – UNTREF, 2012.
* SIRACUSANO, Gabriela (ed.), La paleta del espanto. Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial andina. Colección Artes y Letras: Serie Arte y Materia. San Martin, UNSAM, 2010. Cap. 1: “El cielo y el infierno en el mundo virreinal del sur andino”.

Módulo III: Viajeros, científicos y artistas en el cambio de siglo

  Las transformaciones artísticas y culturales en el siglo XVIII. Los viajes de exploraciones y el legado artístico. La reinvención de América a través del arte y la literatura de viajes. Los ámbitos de circulación y consumo: las redes y el mercado del arte. Paisajes y escenas costumbristas: modernidad/es en los inicios del siglo XIX.
Bibliografía

* SUASNÁBAR, María Guadalupe y Reguera, Andrea. Seminario: Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano, Unicen (Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires) 2017.-
* PRATT, Mary Louise: Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires, FCE, 2011. Introducción: “La crítica en la zona de contacto” y Cap. 1: “Ciencia, conciencia planetaria, interiores”.
* GISBERT, Teresa: El paraíso de los pájaros parlantes. La Paz, UNSLP, 1999, Cap.: “Masones y sociedades esotéricas”
* VELÁZQUEZ GUADARRAMA, Angélica: “La pintura costumbrista mexicana: notas de modernidad y nacionalismo”. En Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). No 3, 2013.
* PENHOS, Marta; y Siracusano, Gabriela: “Conquistadores, cartógrafos y artistas: cruce de miradas sobre el paisaje americano en una pintura del siglo XVIII”. En Angotti Salgueiro, Heliana (Ed.): Paisagem e arte. A invencao da natureza, a evolucao do olhar. Sao Paulo, CBHA, CNPq, FAPESP, 2000.
* PENHOS, Marta: Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Segunda parte: “Azara o el deseo de las imágenes”

Módulo IV: Retratos de la independencia

La producción artística después de las Independencias: en búsqueda de un arte nacional. Proyectos visuales y espacios culturales: fiestas, celebraciones e irrupción de las imágenes en el espacio público. La pintura de tema histórico y la circulación de imágenes.

Bibliografía

* SUASNÁBAR, María Guadalupe y Reguera, Andrea. Seminario: Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano, Unicen (Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires) 2017.-
* AMIGO, Roberto, “Imágenes sitiadas. Tradiciones visuales y política en el Río de la Plata,1830-1870”, en Memorias del encuentro regional de arte, Tomo 1, Montevideo, Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, 2007.-
* COSTA, María Eugenia: “Imágenes migrantes del siglo XIX en Argentina y México: estampas, libros, álbumes litográficos”. En de Rueda, María de los Ángeles (Coord.): Revoluciones, Apropiaciones Y Críticas A La Modernidad Itinerarios Del Arte Moderno Entre América Latina Y Europa, 1830-1945. Libro digital, PDF. La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2015.
* RAMIREZ, Fausto: “México hacia 1858: las artes visuales como el campo de una batalla simbólica”. En Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 3, 2013.
* MAJLUF, Natalia: “El rostro del Inca. Raza y representación en Los funerales de Atahualpa de Luis Montero”. En Illapa, Revista del Instituto de Investigaciones Museológicas de la Universidad Ricardo Palma, Lima, n° 1, 2004.
* HERNANDEZ, Carmen: “Chile a fines del siglo XIX: exposiciones, museos y la construcción del arte nacional”. En González Stephan, Beatriz y Anderman, Jens (Eds.): Galerías del progreso. Museos, exposiciones y cultura visual en América Latina. Rosario, Beatriz Viterbo
Editora, 2006.

Modulo V: Entre el cambio de siglo y los Centenarios latinoamericanos

  La institucionalización de las producciones artística nacionales: museos, academias y ámbitos de profesionalización. Los proyectos artísticos nacionales. Los viajes de formación y los vínculos con Europa. Modernidad y modernización en las artes latinoamericanas. Los Festejos por el Centenario: la fiebre monumentalista, la revisión del pasado y la modernización artística.

Bibliografía

* SUASNÁBAR, María Guadalupe y Reguera, Andrea. Seminario: Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano, Unicen (Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires) 2017.-
* AMIGO, Roberto: “Imágenes para una nación. Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico en la Argentina”. En AA.VV.: Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas. Tomo II. México, IIE – UNAM, 1994.
* RAMÍREZ, Fausto: “El simbolismo en México”. En AA.VV.: El Espejo Simbolista Europa y México, 1870-1920. México, MUNAL, 2004.
* PÉREZ VEJO, Tomás: “Los Centenarios en Hispanoamérica: la historia como representación”, Historia Mexicana, vol. LX, n° 1, México, 2010.
* MALOSETTI COSTA, Laura: “Arte e Historia en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo en Buenos Aires”. En Caiana. Revista electrónica de Historia del Arte y Cultura Visual, nº 1, 2015, Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA).
* FERNÁNDEZ BRAVO, Álvaro: “Celebraciones centenarias: nacionalismo y cosmopolitismo en las conmemoraciones de la Independencia (Buenos Aires 1810 – Rio de Janeiro 1922)”. En González Stephan, Beatriz y Anderman, Jens (Eds.): Galerías del progreso. Museos, exposiciones y cultura visual en América Latina. Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2006.

Tema VI: La irrupción de la modernidad: nuevas sensibilidades

Vanguardia/vanguardias latinoamericanas. Los debates en torno al arte moderno en América Latina. Entre la tradición y la nueva sensibilidad. La búsqueda del arte nacional: costumbrismo, indigenismo, americanismo. Imágenes nacionales/imágenes americanas/imágenes latinoamericanas. El arte y la política: el sentido social del arte.Espacios de dialogo: literatura y pintura. Espacios de circulación y consumo: Museos, salones y galerías.

Bibliografía

* SUASNÁBAR, María Guadalupe y Reguera, Andrea. Seminario: Introducción a los problemas de la historia del arte latinoamericano, Unicen (Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires) 2017.-
* SALCEDO, Antonio: “Irrupción y Continuidad de las Vanguardias Latinoamericanas”. En Artigrama, núm. 17, 2002.
* CORDERO, Karen: “Ensueños artísticos: tres estrategias plásticas para configurar la modernidad en México, 1920-1930”. Debroise, Olivier; y Reyes, Graciela: Modernidad y modernización en el arte mexicano (1920-1960). México, Munal, 1991.-
* EDER, Rita: “Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural”, en Ana María de Moraes Belluzzo (ed.), Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina, San Pablo, UNESP, 1990. -
* ARMANDO, Adriana: “Alfredo Guido y el americanismo en los años veinte”. En Cardillo, Marcela (Dir.): La hora americana, 1910-1950. Buenos Aires, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2014.-
* MAJLUF, Natalia: “El indigenismo en México y Perú: hacia una visión comparativa”. En AA.VV.:Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas. Tomo II. México, IIE – UNAM, 1994.-
* PELUFFO LINARI, Gabriel: Historia de la pintura uruguaya. Entre Localismo y Universalismo: Representaciones de la Modernidad (1930-1960). Tomo 2. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006. Cap. 10: “Joaquín Torres García en Montevideo”
* MEDINA, Álvaro. “Wifredo Lam: De París a Marsella y La Habana y de Picasso y Breton a Changó”. En Arte Sur, nº 2. Buenos Aires, 1er. trimestre de 1985.-
* AMARAL, Aracy: Arte y arquitectura en el modernismo brasileño (1917-1938). Fundación Biblioteca Ayacucho, 1978. Prólogo (Pág. IX- XXXI).-
* GIUNTA, Andrea (Comp.): Cándido Portinari y el sentido social del arte. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Primera parte: “Entre la cultura erudita y la cultura popular”.-

Bibliografía complementaria

* GIUNTA, Andrea, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?, ArteBA-Petrobras, 2014. Se puede ver conferencia de presentación en vimeo.com/93431942 y acceder al libro en formato digital en: www.arteba.org/dixit2014/Libro-Dixit-2014.pdf
* BURUCÚA, José E.: Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Tomo I y Tomo II. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.-
* GRUZINSKI, Serge: La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019). México, FCE, 1994.-
* PÉREZ VEJO, Tomas: “Los Centenarios en Hispanoamérica: la historia como representación”. Este artículo es la introducción de un Dossier dedicado al análisis de los Festejos Centenarios en América Latina.
* Videos Canal Encuentro: Mestizo e historia del arte argentino.

Metodología de trabajo

Taller: el taller se compondrá de dos maneras por una parte lo teórico que estará dado por el recorrido de las clases propuestas y el estudio de las obras de los distintos artistas latinoamericanos, para luego dentro de los encuentros áulicos ir preparando el recurso que estará asociado a los contenidos de trabajo propuestos para el taller.

Evaluación

INICIAL o diagnóstica / CONTINUA o de proceso / INTEGRAL- COHERENTE- EDUCATIVA- o formativa / COOPERATIVA Y SUMATIVA-

Condiciones de estudiantes (regular- promoción- especial)

La presente unidad curricular se **aprueba** mediante **promoción**.

De la promoción

Se **promociona** el espacio cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Seguimiento de las actividades propuestas
2. 60-70% de asistencia del total de las clases.
3. Presentación y aprobación de un mínimo del 70% de los informes de lectura, ensayos, monografías, actividades y/o trabajos solicitados, con nota siete (7) o superior.

De la regularidad

Se **regulariza** el espacio cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Seguimiento de las actividades propuestas
2. 50% de asistencia del total de las clases.
3. Presentación y aprobación de un mínimo del 60% de los informes de lectura, ensayos, monografías, actividades y/o trabajos solicitados, con nota seis (6).

Para poder cursar el espacio y siguiendo con el art. 42 y 53 del Régimen Académico Marco (RES 0655 /15 CGE y su ampliatoria RES 4798/15 CGE) se deberán tener regularizadas las materias correlativas anteriores a saber: Unidad de definición Institucional I (UDI 1).