

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en América Latina
Departamento
Humanidades y Artes
Academia
Historia del Arte y de la Cultura

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
IJ362	48	32		80	8
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Historia del Arte		CT	No aplica	

Área de formación
Básica Común Obligatoria
Objetivo general
El objetivo de este curso es, partiendo de los contextos históricos y socioculturales, así como de la historia intelectual que dio origen y continuidad a la noción de identidad continental latinoamericana, comprender las principales prácticas artísticas y los movimientos culturales de los siglos XX y XXI en Latinoamérica. Se estudiarán las propuestas del arte moderno y contemporáneo, sus discursos, medios y circuitos de distribución. Las habilidades que se desarrollarán serán las de investigación, confrontación y argumentación fundamentada a partir de la comparación entre la lectura de las diversas fuentes.

Unidad 1: Lo inicios del arte Latinoamericano moderno y contemporáneo
Objetivo particular
En primera instancia se identificarán los orígenes conceptuales e históricos del arte latinoamericano por medio del estudio de textos de especialistas en el tema. Enseguida se estudiarán los momentos precursores de la modernidad latinoamericana: el muralismo mexicano, el modernismo brasileño, el constructivismo uruguayo, el indigenismo peruano, los movimientos del Caribe, se analizarán obras representativas del periodo, así como el contexto político y cultural en el que emergen.
Contenido
<ol style="list-style-type: none"> 1.1 ¿Qué es arte Latinoamericano? 1.2 América Latina: génesis del concepto, una historia en común 1.3 El arte en los proyectos de construcción de las naciones postrevolucionarias 1.4 El modernismo brasileño. El movimiento antropófago 1.5 El muralismo mexicano en Latinoamérica 1.6 Vanguardias latinoamericanas: universalismo constructivista, el “otro” arte moderno

1.7 El caribe insular
Referencias a fuentes de información
Medina Núñez, Ignacio (2019). "Cultura e identidad para la integración latinoamericana". <i>Controversias y Concurrencias Latinoamericanas</i> , 11(19),115-136. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=588661549007
Aillón Soria Esther. (2009). "La política cultural de Francia en la génesis y difusión del concepto L'Amérique Latine (1860-1930)". pp. 71-106. En Granados Aimer, Marichal Carlos (Coompliladores). <i>Construcción de las identidades latinoamericanas. Ensayos de historia intelectual siglos XIX y XX</i> . México, D.F.: El Colegio de México.
De Andrade, Oswald. (1928). "Manifiesto antropófago". <i>Revista de antropofagia</i> , año 1, no.1, , Brasil.
González, M. (2012). "Revistas culturales de Brasil: Revista Antropofagia". En SEDICI: Repositorio Institucional de la UNLP. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40745
Granados, Aimer (2009). "Congresos e intelectuales en los inicios de un proyecto y de una conciencia continental latinoamericana, 1826-1860, (pp. 39-70). En Granados Aimer, Marichal Carlos (Coompliladores). <i>Construcción de las identidades latinoamericanas. Ensayos de historia intelectual siglo XIX y XX</i> . El Colegio de México.
Guadarrama, G. (2010). "Antifascismo latinoamericano: lucha entre oprimidos y opresores". <i>La ruta de Siqueiros. Etapas en su obra mural</i> . Distrito Federal, México: CENIDIAP, INBA, CONACULTA, pp. 83-98.

Unidad 2: Movimientos artísticos modernos, postmodernos y contemporáneos de Latinoamérica
Objetivo
Se identificarán los sucesos que dieron lugar a la ruptura en la historia del arte moderno. De igual manera, se reconocerá la influencia de los movimientos sociales en las manifestaciones artísticas, así como el conocimiento de las formas de arte posmoderno y contemporáneo desde Latinoamérica.
Contenido
2.1 Los géneros: arte conceptual, arte del performance, arte urbano, activismos latinoamericanos
2.2 Memoria, dictaduras y exilios: artistas y obras representativos
2.3 Indigenismo, raíces, espiritualidades: artistas y obras
2.4 Migraciones y gentrificación: artistas y obras
2.5 Críticas institucionales y globalización: artistas y obras
2.6 Derechos humanos, interculturalidad: artistas y obras
2.7 Cuerpxs y subjetividades artísticas/políticas: artistas y obras
2.8 Fotografía latinoamericana
Referencias a fuentes de información
Candela, I. (2013). <i>Art in Latin America 1990-2010</i> . London: Tate Publishing.
Fusco, C. (2011). "La otra historia del performance intercultural", <i>Estudios Avanzados de Performance</i> (Taylor, D.), México, D.F., FCE.
Giovine Yáñez, M. (2015). "Paradojas del arte contemporáneo". En <i>Tópicos del Seminario</i> , 34, julio-diciembre, 2015, pp. 155-171.
Kelley, B. y Kester, G. (Eds.) (2017). <i>Collective Situations. Readings in Contemporary Latin American Art, 1995-2010</i> . Durham, London: Duke University Press.

Monteiro C y Leiva Quijada G. (2015). "Fotografía en América Latina Contemporánea", *Artelogie* 7 <http://journals.openedition.org/artelogie/1432>
Valencia, S. (2018). "Políticas visuales del transfeminismo y la pospornografía". *Feminismos Visuales*. Castellano, Ochoa (Coords.), Guadalajara, México: CUCSH.
Aliaga, Juan Vicente. (2018). *Radical Women: Latin American Art, 1960-1985*. Critique d'art. 10.4000/critiquedart.29117.
Villalobos, A. (2006). "El sincretismo y el arte contemporáneo latinoamericano". *Revista Ra Ximhai*, 2 (2), 393-417: <http://www.redalyc.org/pdf/461/46120205.pdf>

Unidad 3: Debates historiográficos sobre los circuitos y el mercado del arte latinoamericano

Objetivo

Los alumnos entenderán los procesos de transformación de la crítica histórica y los cambios al interior de las políticas de representación a nivel internacional. Se analizarán circuitos artísticos (instituciones, exposiciones, bienales) con el fin de comprender el papel de los espacios de exhibición como legitimadores el arte actual. Asimismo, conocerá el papel del crítico e historiados del arte en estos circuitos y descubrirá artistas y obras representativas del mercado del arte latinoamericano, tanto moderno como contemporáneo.

Contenido

- 3.1 La conformación de un circuito artístico en la actualidad
- 3.2 Las características particulares de los circuitos artísticos en Latinoamérica
- 3.3 Bienales en Latinoamérica
- 3.4 Museos de arte latinoamericano
- 3.5 Artistas latinoamericanos representativos en la historia y el mercado del arte

Referencias a fuentes de información

Guasch, Anna María. (2009). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007*. Ediciones del Serbal. Capítulo: "Multidiversidad y multiculturalismo en el arte de los años noventa", pp.397-407.
Garay, Urbi. (2018). *The Latin American art market: literature and perspectives*. Academia Revista Latinoamericana de Administración. 31. 239-276. 10.1108/ARLA-04-2017-0117.
Brandellero, Amanda. (2020). "Inside and Outside the Market for Contemporary Art in Brazil, through the Experience of Artists and Gallerists". *Arts* 2020, 9, 113; doi:10.3390/arts9040113

Material de apoyo en línea

Exposiciones:

Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles (MOLAA)

<https://www.molaa.org/>

El Museo del Barrio (Nueva York)

<http://www.elmuseo.org/>

Mujeres radicales: arte latinoamericano 1960-1985

<https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2017/radical-women-en-espanol/>

Movimiento de Arte y Cultura Latino Americana

<http://maclaarte.org/>

Museo del Palacio de Bellas Artes. (2016). *Murales*. Instituto Nacional de Bellas Artes. Recuperado de

<http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/assets/descargables/murales.pdf>

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España. Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina.

<https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/05/perder-la-forma-humana-una-imagen-sismica-de-los-anos-ochenta.pdf>

Galerías, Fundaciones:

Exposición en línea (Galería brasileña, galerista Marcela Vieira)

<http://www.aarea.co/>

Fundación Copel, colección y exposiciones

<http://www.coppelcollection.com/>

Lugar a dudas, espacio independiente (Colombia)

http://www.lugaradudas.org/archivo/lugar_a_dudas.htm

Desde Lugar a dudas: "La fotocopioteca"-

<http://www.lugaradudas.org/#/fotocopioteca/articulo>

Periódicos, revistas, manifiestos:

Sitio de información sobre artistas, galerías, ventas, revistas, exposiciones, noticias

<http://www.artnet.com>

Diario El País. Sección Arte Latinoamericano

<https://elpais.com/agr/arte-latinoamericano/a>

Ístmica. Revista anual dedicada al estudio de la cultura, la literatura y el arte en Centroamérica y el Caribe.

<http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica/index>

Revista Martín Fierro

<http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/martin-fierro/>

Manifiesto Antropófago

<http://fama2.us.es/earq/pdf/manifiesto.pdf>

Bibliografía Básica

Onuki, J., Mouron, F, y Urdinez, F. (2016). "Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective". *Contexto int.* 38 (1), Brasil. Recuperado de: <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2016380100012>

Pini, I. (2003). "Revisiones al manejo del tiempo histórico desde el arte". Sobre los años 60-70, *ARTES La Revista*, 3 (6), 64-78. Recuperado de: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/artesudea/article/view/22593>

Piñero, G. (2014) "Políticas de representación / Políticas de inclusión. La reactualización del debate de lo latinoamericano en el arte durante la primera etapa de la globalización". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, XXXVI (104), 157-186. <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2519/0>

Reviriego, Carmen. (2016). *De viaje por la ruta del arte*. Capítulo: "El mercado del arte latinoamericano en 2015", (pp. 133-148), Ciudad de México: Ediciones Culturales Paidós.

Rodríguez Prampolini, I. (2006). *El arte contemporáneo. Esplendor y agonía. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas*. Capítulo: El arte entre las dos guerras. Apartado "Americanismo constructivo" (Sobre el pintor uruguayo Torres García).

Siqueiros, D. "¡En la guerra arte de guerra!". Manifiesto publicado en 1943 *La Nación*, La Hora y El Siglo, Santiago de Chile. Reproducido en Raquel Tibol. *Palabras de Siqueiros*, FCE, 1996, p. 192-194.

Wood Pujols, Y. (2016). "Caribe insular: Arte y geoidentidad" (pp. 281-312). *Estudios de arte latinoamericano y caribeño Volumen II. Resignificaciones de la memoria. Contextos y poéticas. Redes y Diálogos*. Rodríguez Bolufé, O. (coordinadora). Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

Pujols, Y. "El arte y el cuerpo: lenguajes contemporáneos en el caribe insular", Nierika. Revista De Estudios De Arte, Año 7, Núm. 14, julio-diciembre 2018.

Bibliografía complementaria

- Alcazar, J., Fuentes, F. (2005) "La historia del performance en México". En Performance y arte-acción en América Latina. Distrito Federal, México: Exteresa, Ediciones sin nombre, Citru. <http://performancelogia.blogspot.mx/2007/09/la-historia-del-performance-en-mxico.html>
- Corp, M. (2015). "Las relaciones al pasado en la fotografía latinoamericana: por un acercamiento estético y antropológico de la fotografía", Artelogie 7 <http://journals.openedition.org/artelogie/1151> ; DOI : 10.4000/artelogie.1151
- Delgadillo, V. (2013). *Glamour Shots, A transformative store front beauty shop and performance-where you are the star* [Mensaje de contenido en Blog]. Nombre del Blog: Victoria Delgadillo à travers toute le monde. Recuperado de <http://victoriadelgadillo.com/blog/2013/12/28/glamour-shots/>
- Gómez-Peña Guillermo. *In defense of performance:* http://www.pochanostra.com/antes/jazz_pocha2/mainpages/in_defense.htm
- Olea, H., Ramírez, M., Ybarra, T. (2012). *Resisting categories: Latin american and / or latino?* Huston, EE UU: The Museum of fine arts. <https://www.kobo.com/us/en/ebook/resisting-categories-latin-american-and-or-latino>
- Páez O. (2011). "El paso del arte moderno al arte contemporáneo en Ecuador". *Amautahuasi: Blog de la asamblea permanente por una cultura en libertad y diversidad.* Recuperado de: <http://amautahuasi-amautahuasi.blogspot.mx/2011/11/el-paso-del-arte-moderno-al-arte.html>
- Smith, T. (2012). "El Giro Poscolonial". En *¿Que es el arte contemporáneo?* Héctor Salas (Trad.). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Bayón, Damián. (Relator) [1974] (2006). *América Latina en sus artes.* México DF: Siglo XXI Editores.
- Cockroft, J. (2001). *América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país.* Siglo XXI Editores.
- Londoño, S. (2012). *Pintura en América hispana: Siglos XVI al XX.* Bogotá, Colombia: Luna Libros, Editorial Universidad del Rosario.
- Zea, Leopoldo. (1998). "Cultura occidental y culturas marginales" Filosofía de la cultura. Sobrevilla, D. (ed.), Madrid, Editorial Trotta.
- Salcedo, F. (2011). "Circuitos, Instituciones y Globalización del arte". En Biblioteca digital, Universidad de Porto. Recuperado de <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10389.pdf>
- Mulender, Laura. *La escuela de Joaquín Torres-García y su tesis americanista: Buscar a América,* Revista Diversidad. No.9 Año 5. Diciembre 2014. <http://www.diversidadcultural.net/articulos/nro009/09-03-lic-laura-murlender.pdf>

Criterios de Evaluación (% por criterio)

Participación en clase 10%
Tareas 30%
Exposición individual 30%
Examen final 30%

Descripción de la Evaluación

Participación en clase: 10%
Comentarios, retroalimentación, preguntas.

Tareas: 30% de la calificación

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de tareas: cuadro sinóptico, resumen, cuestionario, etc. • Obligatoriedad: con más de 4 tareas sin entregar se pierde el derecho a examen. • Entrega de la tarea en la fecha acordada en plataforma, no se recibe por correo electrónico. • Calidad en la lectura y en la investigación. • Orden y limpieza en la presentación del texto.
Exposición individual: 30% de la calificación
<ul style="list-style-type: none"> • Obligatoria • Realizada en la fecha agendada
Calidad en la Investigación:
<ul style="list-style-type: none"> • Calidad en la presentación: traer memoria USB con presentación o computadora. • Calidad en el texto escrito: entregar una guía de exposición por escrito.
Trabajo final: 30% de la calificación
<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorio • Entrega en la fecha agendada • Originalidad • Calidad en la investigación y en la metodología de análisis • Calidad en la presentación del texto escrito

Participantes en la elaboración	
Código	Nombre
2728745	Daniela López Ramos
2111357	Dra. Cristina I. Castellano González
2965865	Mariana Guadalupe Bueno Ibarra

Fecha			
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Próxima revisión
14.08.2019			10.01. 2020
Revisión			
08.01.2020			11.08.2021
09.07.2021			09.02.2022