

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español:
Arte Chileno y Latinoamericano del Siglo I
En inglés: Chilean and Latin American Art I
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

Este curso tiene como propósito generar una comprensión estética, contextual, histórica y formal del arte latinoamericano y chileno desde los inicios del siglo XX hasta la consolidación de las vanguardias, reconociendo las corrientes formales, temáticas y los relatos especializados que están a la base de los distintos fenómenos artísticos.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso
Competencias:

HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte 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

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 del arte.

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. Introducción: Vanguardismo y Modernización. Conceptos de vanguardia y posvanguardia. América Latina y Chile: historia de un autoexilio.
2. México y Brasil: nacionalismo político y nacionalismo cultural. Art Déco y expansión del concepto de arte
3. La ruptura con la tradición académica y la oficialización de la Vanguardia.
4. Indigenismo, tradición figurativa y activismo político: Autoconciencia estética y giro político. El Boom literario y la tesis del Barroco Americano
5. La abstracción geométrica y los concretismos: Chile, Argentina, Venezuela y Brasil
6. Los derroteros de la crítica: Crítica e Historia del Arte en un campo de actualización epistemológica.
7. Informalismo, Neofiguración y guerrilla. Teoría de la dependencia e integración disciplinar
8. Cinetismo y artes permutables: Entre la actualización, la conciencia social y la oficialidad
9. Experimentación y postvanguardia: de los instalacionismos a la disolución del concepto de Arte Latinoamericano.

Metodología

El curso se desarrolla en base a clases lectivas, con análisis de obras, de fuentes documentales primarias y secundarias, salidas a terreno. Se evalúa mediante trabajos de investigación, informes de lectura y pruebas escritas

Evaluación

Dos trabajos de investigación: 60 %
Examen: 40%

Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4

Palabras Clave

Vanguardias Latinoamericanas; Concepto de Arte Latinoamericano; Ideas estéticas latinoamericanas

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
BAYÓN, Damián: <i>Aventura plástica en Hispanoamérica: pintura, cinetismo, artes de la acción</i> , Fondo de Cultura Económica, México, 1974.	ACHA, Juan: <i>Culturas estéticas de América Latina</i> , Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1985.
CARVACHO, Víctor: <i>Historia de la Escultura en Chile</i> , Editorial Andrés Bello, Santiago, 1983	ADES, Dawn: <i>Art in Latin America: The Modern Era, 1820-1980</i> , Yale University Press, New Haven, 1989
GALAZ, Gaspar y Milan Ivelic: <i>Pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981</i> , Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1981.	AMARAL, Aracy: <i>Projeto construtivo brasileiro na arte</i> , Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, 1977.
_____ : <i>Chile Arte Actual</i> , Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1988.	_____ : <i>Arte y arquitectura del modernismo brasileño</i> , Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978.

GUIDO, Ángel: *Redescubrimiento de America en el Arte*, Editorial El Ateneo, Rosario, 1941

LUCIE-SMITH, Edward: *Arte latinoamericano del Siglo XX*, Destino, Madrid, 1994.

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

MELCHERTS, Enrique: *Introducción a la Escultura Chilena*, Colegio Nacional de Periodistas, Círculo de Prensa de Valparaíso, 1982.

OYARZÚN, Pablo: *Arte, visualidad e historia*, Editorial La Blanca Montaña, Magíster en Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2000.

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

RICHARD, Nelly: *Margins and Institutions: Art in Chile since 1973*, Art & Text, n. 21, Melbourne, 1986.

ROMERA, Antonio. *Historia de la pintura chilena*, ed. Andrés Bello, Santiago, 1976.

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

ROMERO, José Luis: *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Siglo XXI, México, 1976.

SAÚL, Ernesto: *Artes visuales 20 años 1970 – 1990*, Ministerio de Educación, Santiago, 1992

TRABA, Marta: *Arte Latinoamericano: 1900-1980* (1983), Banco Interamericano del Desarrollo, Washington D.C., 1994.

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

Otra bibliografía recomendada en clase.

ASHTON D., MACCHIAVELLO, C., y MIRANDA C., *Museo de la Solidaridad Chile: Fraternidad, Arte y Política 1971–1973*, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, 2013.

AA.VV *Chilean Contemporary Art Exhibition*. The Toledo Museum of Art, 1941 (cat. exp.)

AA.VV. *Arte y Política*. Consejo Nacional de la Cultura- Universidad ARCIS- Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2005

AA.VV *Sobre las bienales americanas de grabado. Chile 1960-1973*. Centro Cultural de España, Santiago 2008.

AA.VV. *La construcción de lo contemporáneo. La institución moderna del arte en Chile (1910-1947)*, Estudios de Arte – Departamento de Teoría de las Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2012.

BARNITZ, Jacqueline: *Twentieth-Century Art of Latin America*, University of Texas Press, 2001

BELLUZO, Ana María: *Modernidade: Vanguardias artísticas na América Latina*, Fundação Memorial da América Latina, São Paulo, 1990.

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: *La cultura moderna en América Latina*, Grijalbo, 1985 (1983).

FRANK, Patrick: *Readings in Latin American Modern Art*, Yale University Press, 2004

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.

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.

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

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

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

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

Otra bibliografía recomendada en clase.