

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Teoría e Historiografía del Arte chileno y latinoamericano

En inglés History and Theory of Chilean and Latin American Art

Nombre profesor (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:

8

Número de Créditos

4

Tipo de Créditos

sct

Descripción:

El curso se propone familiarizar al estudiante con las problemáticas matrices del concepto de Arte Latinoamericano, a través de la revisión de fuentes primarias, desde la Colonia hasta el presente.

Objetivo General de la Asignatura

Examinar los conceptos e ideas estéticas en torno al Arte Latinoamericano, desde la Colonia hasta nuestros días, sobre los siguientes espacios de problematicidad: a) Arte Latinoamericano; b) Periodización del Arte Latinoamericano; c) Horizontes metodológicos en el estudio del Arte Latinoamericano; d) Proyecciones posibles del concepto en la crítica y en la Historia del Arte.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- a- Revisar, mediante análisis de textos, los principales modelos de construcción de historia del arte en Chile y América Latina en el periodo en estudio.
- b- Examinar y conocer las ideas estéticas asociadas a la producción artística en Chile y América Latina.
- c- Sistematizar los modelos de ejercicio de la crítica de artes en Chile y América Latina en el periodo en estudio.

Saberes/Contenidos

Introducción: Por un concepto integrado de Crítica: Historia y crítica de artes, cercanías y diferencias. Estética e Ideas Estéticas. Crítica e investigación. Grandes procesos de la Historia del Arte en América Latina.

2. Los modelos de construcción histórica en el periodo colonial. El modelo ekfrástico en la crónica y expresiones pictóricas vinculadas. El *estado de situación* como informe gubernamental y de obispado. La crónica de viajes. La Historia como historia jurídica.

3. Los modelos de construcción histórica en el periodo republicano: La matriz país o continente joven y la cuestión de lo nacional. El inventario, el cuadro de costumbres, la historia política, la crítica y la historia del arte. La revaloración del pasado colonial. La Academia, las Bellas Artes y la cuestión del Estilo. Los géneros pictóricos como construcción de la historia local.

4. La vanguardia y la renovación de los modelos de construcción histórica. Las ideas estéticas latinoamericanas y la tradición de lo nacional. La cuestión de Lo universal vs. Lo local. Las primeras historias del arte en América Latina. La difusión de los modelos alemanes y españoles y la idea de Madre Patria. El boletín. Las formas de la crítica. Las teorías de la cultura en América Latina.

5. La segunda mitad del siglo XX y la actualización de la crítica y de la historia del arte. La transformación de la producción intelectual en el ámbito universitario. El problema de la periodización, la integración disciplinar y el tránsito a la matriz país o continente subdesarrollado. Los modelos y problemas de la periodización. Las revistas especializadas. El Estilo, la valoración del Barroco. El concepto de arte latinoamericano y sus formas en la producción de historia. Alcances y distancias con respecto de los modelos de construcción histórica del periodo de entre guerras. Los modos de la crítica y la crisis de la crítica.

6. Las formas recientes de investigación en historia: la naturaleza del problema y los enfoques contemporáneos. La hiper especialización vs. las actuales visiones integradoras de la crítica. La disolución del concepto de arte latinoamericano y su sustitución por la súper división de problemas. El resurgimiento de la tradición de lo nacional.

Metodología

Discusión en clase orientada al análisis crítico de textos y obras; construcción de bibliografías; elaboración de discusiones bibliográficas.

Evaluación

4 pruebas escritas

Requisitos de Aprobación

Nota mínima de aprobación: 4.0

Asistencia: 85%

Palabras Clave

América Latina, Teoría del Arte, Historia del Arte, Crítica de Arte, Ideas Estéticas

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: <u>Culturas estéticas de América Latina</u>, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1985</p> <p>Álvarez de Araya, Guadalupe: "Panorama de la crítica latinoamericana de artes visuales en la década de los setenta. Periodización y actualización". Manuscrito inédito. 1999</p> <p>_____. "El dilema de la periodización en las historias del arte en América Latina", en <u>Cuadernos de Historia del Arte</u>, N° 1, Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2006</p> <p>_____. "Mito, identidad y representación en América Latina. Un breve esbozo", <u>Aisthesis</u>. Revista Chilena de Investigaciones Estéticas N° 34, Instituto de Estética, Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2001, pp. 48-59</p> <p>Castedo, Leopoldo. <u>Fundamentos culturales de la integración latinoamericana</u>. Dolmen, Santiago, 1999.</p> <p>Franco, Jean: <u>La cultura moderna en América Latina</u>, Grijalbo, 1985 (1983).</p> <p>Guido, Ángel: <u>Redescubrimiento de América en el Arte</u>. El Ateneo, Buenos Aires, 1944.</p> <p>Henríquez Ureña, Pedro: <u>Historia de la cultura en la América Hispánica</u>, Fondo de Cultura Económica, México, 1986 (1947).</p> <p>Martínez, Agustín: <u>Metacrítica</u>, Universidad de Los Andes, Mérida, 1995.</p> <p>Rama, Ángel: <u>La ciudad letrada</u>. Santiago: Tajar, 2004.</p> <p>Romero, José Luis: <u>Latinoamérica: las ciudades y las ideas</u>, Siglo XXI, México, 1976.</p> <p>Ortiz, Fernando: <u>Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar</u>. Biblioteca Ayacucho,</p>	<p>Acha, Juan: <u>Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura</u>, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.</p> <p>_____: <u>Ensayos y ponencias latinoamericanistas</u>, Ediciones de la Gan, Caracas, 1984.</p> <p>Alcina Franch, José et al: <u>Historia del Arte Hispanoamericano. Siglos XIX y XX</u>, Alhambra, Madrid, 1987.</p> <p>Bayón, Damián (Comp.): <u>América Latina en sus artes</u>, Siglo XXI, 1974.</p> <p>_____. <u>El artista latinoamericano y su identidad</u>. Monte Ávila Editores, Caracas, 1977.</p> <p>Baxandall, Michel: <u>Modelos de Intención</u>, Blume, Barcelona, 1985</p> <p>Burke, Peter. <u>Visto y no visto; el uso de la imagen como documento histórico</u>. Barcelona, Crítica, 2005</p> <p>Berger, John, "Usos de la fotografía". En: <u>Mirar</u>, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000.</p> <p>Castedo, Leopoldo. <u>Historia del Arte y de la Arquitectura latinoamericana: desde la época precolombina hasta hoy</u>, Ed. Pomaire, Barcelona, 1970.</p> <p>Castro Flores, Fernando: <u>Horizontes del Arte Latinoamericano</u>, Tecnos, Madrid, 1998.</p> <p>Freedberg, David. <u>El poder de las imágenes</u>. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1992.</p> <p>García Canclini, Néstor: <u>La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte</u>, Siglo XXI, México, 1993 (1979).</p> <p>Glusberg, Jorge: <u>Retórica del arte latinoamericano</u>, Nueva Visión, Buenos Aires, 1978.</p> <p>_____: <u>Moderno. Postmoderno</u>. Emecé Editores, Buenos Aires, 1993.</p> <p>Gruzinski, Serge. <u>La conquista de América. El</u></p>

Caracas, 1978.

Traba, Marta. Dos décadas vulnerables en las Artes Plásticas latinoamericanas. 1950-1970. Siglo XXI, México, 2007 (1974).

Otra bibliografía sugerida en clase

problema del otro. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.

_____. La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019). Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Alianza, México, 1983 (1969).

Le Goff, Jacques. “¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad Media”. En: AA.VV. Fragmentos para una Historia del cuerpo humano. Parte tercera. Madrid, Taurus, 1992.

Mesa, José de y Teresa Gisbert: Historia de la Pintura Cusqueña, 2 vols, Lima Fundación A. N Wiese, Lima, 1982.

Moraña, Mabel (comp). Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina. El desafío de los Estudios Culturales, Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2000.

Rama, Ángel: Rubén Darío y el Modernismo, Alfadil Ediciones, Caracas, 1985, (1970).

_____: Transculturación narrativa en América Latina, Siglo XXI, México, 1982.

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

Romero Brest, Jorge: Política artístico-visual latinoamericana, Crisis, Buenos Aires, 1974.

Osorio, Nelson: Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988

Schapiro, Meyer. Estilo, Artista y Sociedad: Teoría y Filosofía del Arte. Madrid, Tecnos, 1999.

Otra bibliografía sugerida en clase