

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Arte Latinoamericano I**

En inglés: **Latin American Art , 1920-1980**

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:

6

Número de Créditos

4

Tipo de Créditos

sct

Objetivo General de la Asignatura

Introducir al estudiante en la producción artística en América Latina y a los procesos, problemas y condiciones de verificación de esa producción, así como a las problemáticas específicas que su abordaje formal, teórico e historiográfico, implican.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- 1) Presentar las principales propuestas de las vanguardias del siglo XX contextualizándolas en sus respectivas condiciones de producción.
- 2) Presentar e instalar las lecturas más contemporáneas del fenómeno y discutir sus fundamentos epistemológicos y metodológicos.
- 3) Familiarizar al estudiante con un repertorio de obras, recursos formales y sistemas exhibitivos.

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

Metodología

Clases expositivas con apoyo visual.

Evaluación

Dos ensayos referidos a algún punto del programa, equivalentes al 60% de la nota final
Examen: 40%

Rúbricas Escala: 21 pts.= 7

Dos ensayos referidos a algún punto del programa, equivalentes al 60% de la nota final

Descriptor	3	2	1
Planteamiento del problema	Plantea apropiadamente un problema de reflexión	Plantea con dificultad un problema de reflexión	No plantea un problema de reflexión
Construcción de objetivos	Construye apropiadamente los objetivos de su ensayo	Construye con dificultad los objetivos de su ensayo	No construye objetivos de ensayo
Manejo bibliográfico	Cita apropiadamente la bibliografía	Cita la bibliografía con errores	No cita la bibliografía
Presentación de ideas principales	Distingue correctamente ideas principales	Confunde ocasionalmente las ideas principales	No identifica las ideas principales
Claridad expositiva	Expone con claridad las	Expone las idas con claridad pero no las	No expone las ideas

	ideas y presenta apropiada y sintéticamente las ideas	expresa sintéticamente	con claridad ni las presenta de manera sintética
Coherencia entre los objetivos y las conclusiones	Objetivos y conclusiones son coherentes y pertinentes	Objetivos y conclusiones son pertinentes pero no coherentes en su totalidad	Los objetivos y conclusiones no son coherentes ni pertinentes
Elaboración de conclusiones	Las conclusiones son pertinentes y elaboradas apropiadamente	Las conclusiones son pertinentes pero no fueron elaboradas apropiadamente	Las conclusiones no son pertinentes o no las elabora
Examen: 40%			
Descriptor	3	2	1
Manejo y comprensión de los conceptos adquiridos en el curso	Comprende y aplica apropiadamente los conceptos adquiridos en el curso	Comprende pero no aplica apropiadamente los conceptos adquiridos en el curso	No comprende ni aplica apropiadamente los conceptos adquiridos en el curso
Manejo del temario	Conoce y administra apropiadamente los contenidos del curso	Conoce pero no administra apropiadamente los contenidos del curso	No conoce ni administra apropiadamente los contenidos del curso
Comprensión bibliográfica	Conoce y maneja la bibliografía	Conoce pero confunde la bibliografía	No conoce ni maneja la bibliografía

	obligatoria	obligatoria	obligatoria
Integración de criterios extra artísticos	Integra apropiadamente los criterios extra artísticos a los fenómenos estudiados	Integra con dificultad los criterios extra artísticos a los fenómenos estudiados	No conoce ni integra los criterios extra artísticos a los fenómenos estudiados
Identificación de repertorios iconográficos	Identifica correctamente los repertorios iconográficos	Identifica con dificultad los repertorios iconográficos	No identifica los repertorios iconográficos
Claridad expositiva	Expresa las ideas con claridad	Expresa las ideas con poca claridad	Expresa las ideas con dificultad
Administración del tiempo de exposición	Administra correctamente el tiempo de exposición	Administra con dificultad el tiempo de exposición	No administra el tiempo de exposición

Requisitos de Aprobación

Asistencia: 85%
Haber aprobado los trabajos asignados
Nota mínima de aprobación: 4

Palabras Clave

Vanguardias, América Latina, Concepto de Arte Latinoamericano, Crítica y Teoría

Bibliografía Obligatoria

BAYÓN, Damián: *Aventura plástica en Hispanoamérica: pintura, cinetismo, artes de la acción*, Fondo de Cultura

Bibliografía Complementaria

ACHA, Juan: *Culturas estéticas de América Latina*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México,

Económica, México, 1974.

CARVACHO, Víctor: *Historia de la Escultura en Chile*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1983

GALAZ, Gaspar y Milan Ivelic: *Pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1981.

_____ : *Chile Arte Actual*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1988.

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.

1985.

ADES, Dawn: *Art in Latin America: The Modern Era, 1820-1980*, Yale University Press, New Haven, 1989

AMARAL, Aracy: *Projeto construtivo brasileiro na arte*, Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, 1977.

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

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.