

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Arte chileno y latinoamericano II

En inglés: Chilean and Latin American art II

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

1,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

4 créditos.

Propósito General del Curso

Este curso aborda el arte latinoamericano y chileno desde los años de la postguerra hasta la actualidad, analizando los procesos de formación y transformación de los lenguajes artísticos, de las condiciones de circulación y recepción de las artes y sus relatos. Asimismo, el curso recorre también los diferentes contextos políticos y sociales del continente y discute la posibilidad de hablar de un arte latinoamericano como unidad. Se dará énfasis, hacia el final del curso, en la actualidad del arte chileno y latinoamericano.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

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

HISTORIA DEL ARTE C3: Vincular de manera reflexiva y coherente diversas disciplinas del campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales en el estudio de obras de arte, períodos y contextos culturales chilenos y latinoamericanos

ESTÉTICA C3: Reconocer desde el enfoque teórico y filosófico sobre lo sensible, los imaginarios, lo simbólico y las orientaciones políticas implicadas en las diversas prácticas estéticas, poniendo especial énfasis en aquellas que se desarrollan en el contexto sociocultural chileno y latinoamericano

INVESTIGACIÓN C1: Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinarias, y valorando la contribución original al conocimiento

Subcompetencias

H2.1: Desarrollando herramientas analíticas a partir de los diversos enfoques y procedimientos metodológicos que aportan la historiografía en el estudio de las obras y objetos artísticos visuales.

H3.1: Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión.

H3.2: Reflexionando de manera crítica sobre las creaciones artísticas, en los ámbitos técnicos, semánticos, estéticos y filosóficos, en relación a su contexto y de elaboración formales.

E 3.1: Comprendiendo los distintos paradigmas teóricos y filosóficos que han orientado las prácticas estéticas en distintos contextos.

E 3.2: Reconociendo la prioridad de su acercamiento analítico a las producciones artísticas, considerando los ámbitos que les conciernen en relación a su contexto y proceso de producción. (Técnicos y tecnológicos, mediales, poéticos, estéticos y filosóficos).

I 1.1: Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinares, y valorando la contribución original al conocimiento

Subcompetencias sello:

Dimensión Académica.

SC: 9.- Capacidad de investigación.

Resultados de Aprendizaje

- Desarrolla una discusión teórica y crítica en torno al concepto de “arte latinoamericano contemporáneo” y sus implicancias históricas y epistemológicas.
- Conoce, analiza e identifica obras y artistas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, principalmente del cono sur.
- Establece cruces y relaciones entre las prácticas artísticas y las características histórico-políticas en América Latina.

Saberes/Contenidos

1. ¿Qué es el arte latinoamericano? Un problema epistemológico
2. Vanguardia argentina
3. Utopía suspendida. El arte durante la Unidad Popular y el quiebre institucional de 1973
4. Consideraciones sobre el espacio público en los 80. Colectivos y estrategias
5. Prácticas y poéticas del cuerpo: Disidencias / Descolonizar el pensamiento / Mujeres y violencia
6. Conceptualismo y foto técnica – Apuntes para el cambio de siglo
7. Escenarios del siglo XXI
8. Cruces y horizontes contemporáneos

Metodología

La primera parte de cada sesión será en modalidad de clase expositiva en torno a obras, artistas y diferentes fuentes bibliográficas. En la segunda parte, cada estudiante guiará una discusión grupal sobre una obra o artista.

Evaluación

- Presentaciones en clases (40%)
- Ensayo final (60%)

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0
Asistencia igual o superior al 70%

Palabras Clave

Arte contemporáneo, arte latinoamericano, arte y contexto político.

Primera sesión: ¿Arte latinoamericano?

Longoni, Ana y Davis, Fernando. "Las vanguardias, neovanguardias y posvanguardias: cartografías de un debate", *Katay*, año 5, n°7, La Plata, septiembre de 2009 (pp. 6-11)-

Wechsler, Diana. "¿De qué hablamos cuando decimos Arte Latinoamericano? Exposiciones y perspectivas críticas contemporáneas". En *Caiana* n°1, Buenos Aires, 2012.

Segunda y tercera sesión: Vanguardia argentina

Longoni, Ana y Mestman, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán Arde*, Buenos Aires, El Cielo por asalto, 2000 (Reedición Eudeba, 2008). Capítulo: Tucumán Arde

Cuarta sesión: El arte de la Unidad Popular

GALAZ, Gaspar y Milan Ivelic, 1988. *Chile arte actual*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. Capítulos 1 y 2.

Quinta sesión: Consideraciones sobre el espacio público

Neustadt, Roberto (2001). *CADA día: la creación de un arte social*. Cuarto Propio.

Sexta sesión: Cuerpo y disidencia

Carvajal, Fernanda. "La convulsión coliza. Notas sobre las Yeguas del Apocalipsis", en *ramona* n°99, Buenos Aires, abril 2010 (pp.19-23).

Séptima y octava sesión: Cuerpo, descolonización del pensamiento / mujeres y violencia

Rolnik, Suely, 2019. "El inconsciente colonial-capitalístico" en *Esfemas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Novena sesión: Conceptualismo / fototécnica

Kay, Ronald. *Del Espacio de acá. Señales para una mirada americana*. Santiago: metales pesados, 1980.

Décima y undécima sesión

Laddaga, Reinaldo. "Parques, caminatas y festivales" en *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006, pp.69-96.

Primera sesión

Barriandos, Joaquín. *La idea del arte latinoamericano*. Tesis conducente al grado de Doctor en Historia del Arte, Universidad de Barcelona, 2013.

Minera, María. "¿Qué es eso llamado arte latinoamericano?". En *El País*, España, 2016.

Mosquera, Gerardo. *Contra el arte latinoamericano*. Centro Cultural de España, México, 2009.

Williams, Raymond. *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997 [1989]. Cap. "La política de la vanguardia" (pp. 71-87).

Segunda y tercera sesión

Longoni, Ana. *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*. Buenos Aires, Ariel, 2014.

Katzenstein, Inés (ed.). *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60*. Buenos Aires, Fundación Espigas y Fundación Proa, 2007 [2004].

Carnevale, Graciela; Expósito, Marcelo; André, Mesquita; Vindel, Jaime. *Desinventario. Esquirlas de Tucumán arde en el archivo de Gabriela Carnevale*. Santiago, Ocho libros, 2015.

Cuarta sesión

MACHUCA, Guillermo, 2000. Realismo y crisis de la representación pictórica. En: *Chile 100 años, segundo período: 1950-1973: Entre Modernidad y Utopía*. Santiago: MNBA, pp. 130-147

Donoso, Pedro (ed.). *Gordon Matta Clark. La experiencia se convierte en objeto*. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2015.

Barría, Hernán. "Corte sin título. Buscando a Matta-Clark en el Bellas Artes". *Revista 180*, 2017.

Aníbal Ortizpozo. *Salvador Allende Cien Años. Todos los Sueños*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2008.

RICHARD, Nelly, 2014. *Márgenes e instituciones*. Arte en Chile desde 1973. Tercera edición. Santiago: Metales Pesados.

RICHARD, Nelly, 1994. *La insubordinación de los signos*. Santiago: Cuarto propio.

Taller 99. Santiago. Cal ediciones, 1982.

Quinta sesión

Ana Longoni y Gustavo Bruzzone, eds. *El siluetazo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008.

GAC, Pensamientos, prácticas, acciones, Grupo de Arte Callejero, Tinta Limón, 2009

Sexta sesión

Aliaga, Juan Vicente. "Un mapa infinito. Acerca de las representaciones de la diversidad sexual en el arte desde los sesenta hasta la actualidad", en *En todas partes. Políticas de la diversidad sexual en el arte*, catálogo de la exposición, Centro Galego de Arte Contemporáneo, 2009 (pp. 19-71).

López, Miguel A. *Robar la historia. Contrarrelatos y prácticas artísticas de oposición*. Santiago: Metales pesados, 2017.

Richard, Nelly. Masculino/ Femenino. Prácticas de la diferencia y cultura democrática, Santiago: Francisco Zegers editor, 1993. Cap. "Contorsión de géneros y doblaje sexual; la parodia travesti" (pp.65-76).

Giunta, Andrea, *Feminismo y Arte Latinoamericano*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

Séptima sesión y octava sesión

Novena sesión

Décima y undécima sesión

VV.AA. "Autonomía estética, estética de la autonomía". *Rufián Revista* n°17. Santiago.

Richard, Nelly (ed.) *Arte y política 2005-2015*. Santiago: metales pesados, 2018.

Giunta, Andrea. *Poscrisis. Arte Argentino después de 2001*. Buenos Aires: siglo XXI editores, 2009.

VV. AA. *La política de las imágenes*. Santiago: metales pesados, 2007.

Materiales para presentación a definir a lo largo del curso.