NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
			---		**En español:**	Teoría e Historiografía del Arte chileno y latinoamericano
En inglés: History and Theory of Chilean and Latin American Art
Nombre del 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:	3 horas presenciales. 3 horas no presenciales.
Número de Créditos SCT - Chile	4 créditos.

Propósito General del Curso
El propósito del curso es introducir al estudiante en el estudio de la formación, transformaciones y estado actual del pensamiento sobre arte en Chile y en Latinoamérica, considerando en una perspectiva histórica sus fuentes, autores y obras en el campo de la crítica, la teoría y la historia del arte.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso
Competencias: 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 INVESTIGACIÓN C2: Desarrollar las competencias cognitivas procedimentales de nivel disciplinar, proponiendo problemas investigativos a partir de fundamentos teóricos e históricos consistentes, con una metodología apropiada para la formulación y verificación de las hipótesis. 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) Sub-competencias: I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación en historia del arte, estética y teoría del arte, en el debate sobre las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas. I 1.2: Conociendo las problemáticas teóricas, históricas y los cruces de conocimiento necesarios para plantear preguntas pertinentes y transformarlas en problemas de investigación. H 1.3: Analizando e interpretando diversos tipos de fuentes y documentos, con particular énfasis en la literatura artística del periodo estudiado.

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso, el estudiante deberá: I.1.1.1. Identificar los grandes modelos de producción crítico-estética del arte en América Latina y sus condiciones de producción I.2.1.2. Plantear problemas de investigación acerca de las problemáticas discutidas en clase, capaces de orientar la posterior formulación de tesis de grado. H.1.2.3. Analizar e interpretar fuentes primarias e integrarlas a un problema de investigación.

Saberes/Contenidos
1. 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
Clases expositivas, lectura de textos fundamentales y análisis de fuentes primarias, producción de informes, ensayos críticos, discusión en clase. 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, cuestionarios y pruebas escritas.

Evaluación
2 trabajos de investigación: 30% Evaluación clase a clase: tareas, interrogaciones, cuestionarios. 30% Examen: 30%

Requisitos de Aprobación
Nota mínima: 4

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

Bibliografía Obligatoria	**Bibliografía Complementaria**
Abellán, José Luis: *La idea de América. Origen y evolución*, Ediciones Istmo,Madrid, 1972. Acha, Juan: *Culturas estéticas de América Latina*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1985 Álvarez de Araya, Guadalupe: “Panorama de la crítica latinoamericana de artes visuales en la década de los setenta. Periodizacion y actualización”. Manuscrito inédito. 1999 . “El dilema de la periodización en las historias del arte en América Latina”, en *Cuadernos de Historia del Arte*, Nº 1, Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2006 . “Mito, identidad y representación en América Latina. Un breve esbozo”, *Aisthesis*. Revista Chilena de Investigaciones Estéticas Nº 34, Instituto de Estética, Facultad de Filosofía, Pontifica Universidad Católica de Chile, Santiago, 2001, pp. 48-59 Castedo, Leopoldo*. Fundamentos culturales de la integración latinoamericana.* Dolmen, Santiago, 1999. Franco, Jean: *La cultura moderna en América Latina*, Grijalbo, 1985 (1983). Guido, Ángel: *Redescubrimiento de América en el Arte.* El Ateneo, Buenos Aires, 1944. Henríquez Ureña, Pedro: *Historia de la cultura en la América Hispánica*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986 (1947). Martínez, Agustín: *Metacrítica*, Universidad de Los Andes, Mérida, 1995. Rama, Ángel: *La ciudad letrada.* Santiago: Tajamar, 2004. Romero, José Luis: Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Siglo XXI, México, 1976. Ortiz, Fernando: *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.* Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978. Traba, Marta. *Dos décadas vulnerables en las Artes Plásticas latinoamericanas. 1950-1970*. Siglo XXI, México, 2007 (1974). **Otra bibliografía sugerida en clase**	Acha, Juan: *Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. __________: *Ensayos y ponencias latinoamericanistas*, Ediciones de la Gan, Caracas, 1984. Alcina Franch, José et al: *Historia del Arte Hispanoamericano. Siglos XIX y XX*, Alhambra, Madrid, 1987. Bayón, Damián (Comp.): *América Latina en sus arte*s, Siglo XXI, 1974. . *El artista latinoamericano y su identidad*. Monte Ávila Editores, Caracas, 1977. Baxandall, Michel: *Modelos de Intención*, Blume, Barcelona, 1985 Burke, Peter. *Visto y no visto; el uso de la imagen como documento histórico.* Barcelona, Crítica, 2005 Berger, John,“Usos de la fotografía”. En: *Mirar*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000. Castedo, Leopoldo. *Historia del Arte y de la Arquitectura latinoamericana: desde la época precolombina hasta hoy,* Ed. Pomaire, Barcelona, 1970. Castro Flores, Fernando: *Horizontes del Arte Latinoamericano,* Tecnos, Madrid, 1998. Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1992. García Canclini, Néstor: *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*, Siglo XXI, México, 1993 (1979). Glusberg, Jorge: *Retórica del arte latinoamericano,* Nueva Visión, Buenos Aires, 1978. ________________: *Moderno. Postmoderno*. Emecé Editores, Buenos Aires, 1993. Gruzinski, Serge. *La conquista de América. El 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**