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: *Aventura plástica en Hispanoamérica: pintura, cinetismo, artes de la acción,* Fondo de Cultura 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, Valparaiso, 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. **Otra bibliografía recomendada en clase.**	ACHA, Juan: *Culturas estéticas de América Latina*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 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*, Uniersity of Texas Press, 2001 BELLUZO, Ana María: *Modernidade: Vanguardias artísticas na América Latina*, Fundacâo Memorial da América Latina, Sâo 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. Ensaios 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 Barrros 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.**