DSE-11 10M1094

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Página 1/4

UNIDAD: CUAJIMALPA		DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES		
NOMBRE DEL PLAN: **LICENCIATURA EN HUMANIDADES**				
CLAVE: **4214090**	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: Arte Latinoamericano		TRIM: **VII a XII**	
HORAS TEORÍA: **4.0**	CRÉDITOS: **8**	
SERIACIÓN:	
HORAS PRÁCTICA	OPT/OBL. **OPT.**	
OBJETIVO(S): Objetivo General: Que al final del curso el alumno sea capaz de: Conocer la singularidad de las prácticas artísticas producidas en América Latina. Reconocer en particular el aporte de las vanguardias y los conceptualismos latinoamericanos al campo de la práctica y la teoría artística. Objetivos Específicos: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Comprender la estrecha relación entre vanguardia artística y política en el arte latinoamericano. 2. Entender cómo las condiciones sociopolíticas en que se generan las prácticas artísticas determinan su naturaleza poética. 3. Identificar los acontecimientos más relevantes del arte latinoamericano. 4. Reflexionar las relaciones entre la práctica artística y la teoría que se genera en Latinoamérica. 5. Reconocer las expansiones e hibridaciones disciplinares que caracterizan estas prácticas que desbordaron el arte, su alto compromiso social y su contribución con los procesos de exhumación de las memorias. **CONTENIDO SINTÉTICO:** Las prácticas artísticas generadas en América Latina han acaparado la atención de importantes programas de estudio y proyectos de investigación, más allá de nuestras demarcaciones geográficas. Entre octubre del 2012 y marzo del 2013, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió la paradigmática exposición *Perder la forma humana*, organizada y curada por investigadores del Sur, como parte de un proyecto de cartografía invertida que busca colocar “en un lugar preeminente, los proyectos relacionados con artistas, curadores e instituciones procedentes de América Latina”. Fue en los contextos revueltos del cono sur donde los artistas tomaron la iniciativa de generar “acontecimientos” en colaboración con movimientos sociales y en oposición a políticas dictatoriales, capaces de trascender la condición de obras artísticas para devenir prácticas ciudadanas “por la vida”. Desde esas experiencias García Canclini planteó en los años ochenta que “ya no basta sociologizar el arte; hay que socializarlo”. Fue también desde la realidad de aquellas prácticas que Camnitzer concibió la teoría sobre los conceptualismos latinoamericanos como una alternativa a los conceptualismos tautológicos homogeneizantes. Este curso se propone una reflexión crítica del arte producido en estos contextos, incluyendo a México, a partir de singulares producciones modernistas, de movimientos de rupturas desmarcados de las políticas oficiales y estatales, destacando las emergencias vanguardistas que revolucionaron y desbordaron la noción de arte y las estrategias para pensar críticamente, teorizar e historiar las prácticas que se producen en estos contextos. **MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** Exposición temática del profesor y los alumnos. Discusión grupal de problemáticas artísticas específicas. Análisis de materiales documentales y visuales. Diálogos con artistas invitados a la clase. Visitas a exposiciones y acontecimientos artísticos, Discusiones y asesoría a los temas seleccionados por los alumnos para sus trabajos finales. Entrega de trabajos escritos. **MODALIDADES DE EVALUACIÓN:** Evaluación Global: - Trabajos escritos. - Participación en discusiones. - Evaluaciones periódicas. - Reportes de lecturas solicitadas. - Ensayo y/o examen final. - Evaluación terminal. Evaluación de Recuperación: - El alumno deberá presentar una evaluación terminal que contemple todos los contenidos de la UEA. No requiere inscripción previa a la UEA. **BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:** 1. Adler, Heidrun y George Woodyard (eds) (2000), *Resistencia y poder en Chile.* Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert. 2. Amaral, Aracy (comp. y pról.) *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930).* Quito: Libros Andinos. 3. Amigo Cerisola, Roberto. *“Aparición con vida. Las siluetas de los detenidos-desaparecidos”. Razón y revolución. No. 1 (otoño de 1995)* reedición electrónica. Julio de 2005. <http://www.razonyrevolucion.org.ar/textos/revryr/arteyliteratura/ryr1Amigosiluetazo.pdf> 4. Alcázar, Josefina y Fernando Fuentes *(2005), “Arte de los resquicios”. Performance y Arte-acción en América Latina.* México, Ediciones sin nombre, pp 147-180. 5. *Arte y violencia en Colombia desde 1948.* Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá-Grupo Editorial Norma, 1999. 6. *Arte y violencia. XVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte.* México: IIE-UNAM, 1995. 7. Benítez Dueñas, Isaa María (coordinadora) (2001), *Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias (1960-2000).* Tomo IV, México, CONACULTA, CURARE y la Fundación Rockefeller. 8. Bossi, Lorena et al. (2009), *Pensamientos, prácticas y acciones del GAC.* Buenos Aires: Tinta Limón. 9. Buntinx, Gustavo (ed.) *(2005), E.P.S. Huayco.* Lima: Centro Cultural de España en Lima-IFEA-Museo de Arte de Lima. 10. Buntinx, Gustavo, *“Lava la bandera. El Colectivo Sociedad Civil y el derrocamiento cultural de la dictadura en el Perú”. Revista Quehacer Nro. 158 / Ene. – Feb. 2006.* 11. Buntinx, Gustavo, *“Desapariciones forzadas / resurrecciones míticas (Fragmentos)”. Intermezzo tropical. Año 3, No. 3 (Lima, 2005): 27-40.* (Texto originalmente publicado en Arte y poder. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de las Artes, 1993). 12. Buntinx, Gustavo (1995), *Los signos mesiánicos. Fardos funerarios y resurrecciones míticas en la “República de Weimar peruana” (1980-1992). En: Arte y Violencia. XVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte.* México, IIE-UNAM, pp. 525-552. 13. Buntinx, Gustavo (2007), *Lo impuro y lo contaminado. Pulsiones (neo) barrocas en las rutas de MICROMUSEO (“al fondo hay sitio”).* Lima, MICROMUSEO. 14. Buntinx, Gustavo, *Putis: una exposición en la que se nos va la vida. Micromuseo-Bitácora,* 9 de septiembre de 2008. <http://micromuseo-bitacora.blogspot.mx/2008/09/sep-5th-2008-by-carlosl.html> 15. Buntinx, Gustavo, *Entre la tierra y el mundo. En: Ricardo Wiesse. Cantuta. Cieneguilla – 27 junio 1995. Partes de guerra II.* Editores: Gustavo Buntinx y Víctor Vich. Lima, Micromuseo, Instituto de Estudios Peruanos, 2010, pp. 24-59. 16. Camnitzer, Luis (2008), *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Montevideo,* HUM-Centro Cultural de España. 17. Charlot, Jean (1985), *El Renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925.* México, Domés. 18. Clark, Lygia (2006), *Da obra ao acontecimento.* Nantes: Musée des Meaux-Arts de Nantes ; São Paulo, Pinacoteca do Estado de S. P. 19. Collazos, Oscar (comp.) (1970), *Los vanguardismos en la América Latina.* La Habana, Casa de las Américas. 20. Debroise, Olivier (2006), *Me quiero morir. En: La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997.* México, UNAM, pp. 276-278. 21. Debroise, Olivier y Cuauhtémoc Medina (2006), *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997.* México, UNAM. 22. Del Conde, Teresa (2003), *Una visita guiada. Breve historia del arte contemporáneo en México.* México, Plaza y Janés. 23. Del Conde, Teresa (2006), *Nuevos mexicanismo. La Jornada, 25 abril de 1987. En: La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997. México, UNAM.* 24. Diettes, Erika (2010), *Río Abajo*. Bogotá, edición de la artista. 25. Diettes, Erika (2012), *Sudarios*. Bogotá, edición de la artista. 26. Duque, Félix (2001), *Arte público y espacio político. Madrid, Akal.* 27. Gaitán Tobar, Andrés (1999), *El arte en la era de los ciegos. En: Arte y violencia en Colombia desde 1948.* Museo deArte Moderno de Bogotá. 28. Echavarría, Juan Manuel (2005), *Bocas de ceniza/Mouths of Ash.* Milano, Edizioni Charta; Grand Forks, North Dakota Museum of Art 29. Echavarría, Juan Maual (2009),en conversación con Ana Tiscornia. *Sacando la guerra de la abstracción. En: La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria histórica. Ana Tiscornia (ed.).* Bogotá, Fundación Puntos de Encuentro, pp. 32-41. 30. García, Pilar (2006), *“Salón Independiente: una relectura”. La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968-1997.* México, UNAM, pp. 40-48. 31. García Wehbi, Emilio (2002), *Proyecto Filoctetes: Lemnos en Buenos Aires.* Buenos Aires. Proyecto Filoctetes/UBA/Centro Cultural Ricardo Rojas; Viena: Wiener Festwochen. 32. Giudici, Alberto (2004), *“Pancartas: el arte como un ejercicio de libertad”. Escombros. Pancartas.* Buenos Aires-La Plata, Grupo Escombros. 33. Gómez Peña, Guillermo (2004), *“En defensa del performance”.* Revista Conjunto 132 (abril-junio, 2004): 16-34. 34. González, Miguel. *Colombia (2002), Visiones y miradas.* Cali, Instituto Departamental de Bellas Arte. 35. Grupo de Arte Callejero (2003), *“Militancia o Arte”. Palos y Piedras 1,* I (noviembre, 2003): 83 y 120. 36. *La normalidad. ExArgentina (2006),* Catálogo de exposición. Buenos Aires, Interzona Editora. 37. Longoni, Ana y Mariano Mestman (2008), *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68’ argentino.* Buenos Aires, EUDEBA. 38. Longoni, Ana y Mariano Mestman *y Bruzzones, Gustavo (comp.) (2008), El Siluetazo.* Buenos Aires, Adriana Hidalgo. 39. Longoni, Ana y Mariano Mestman (2007), *“Vanguardia” y “revolución”, ideas-fuerza en el arte argentino de los 60/70. En: Arte y Revolución.* Madrid, Brumaria, pp. 61-78. 40. Manrique, Jorge Alberto (2006), *“¿Identidad o modernidad?”. América Latina en sus artes.* México, Siglo XXI. 41. Margolles, Teresa (2009), *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* México, RM, S.A de C.V. 42. Márquez, Alfredo (2005), *Inkarri/Vestigio Barroco. Proyecto curatorial.* Lima. 43. Mayer, Mónica (2004), *Rosa Chillante. Mujeres y performance en México.* Conaculta-FONCA. 44. *Medina, Cuauhtémoc* (2006), *“Sistemas (más allá del llamado “geometrismo mexicano”)”. La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968-1997.* México, UNAM, pp. 122-127. 45. Medina, Alvaro *(1999), El arte y la violencia colombiana en la segunda mitad del siglo XX. En: Arte y violencia en Colombia desde 1948.* Museo de Arte Moderno de Bogotá. 46. Mérida, Carlos. *“Los nuevos rumbos del muralismo mexicano”. Revista Pachacamac,* Buenos Aires, julio de 1953. 47. Mosquera, Gerardo (comp., 1993), *Del Pop al Post.* La Habana, Arte y Literatura. 48. Mosquera, Gerardo (2007), *Arte y política: contradicciones, disyuntivas, posibilidades. En: Arte y Revolución.* Madrid: Brumaria, pp.79-83. 49. Olivares, Rosa *(2006), Cien artistas latinoamericanos.* Madrid, Exit. 50. *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Catálogo de la exposición. Red Conceptualismos del Sur. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2012. 51. Popper, Frank (1989), *Arte, acción y participación* (Trad. Eduardo Bajo). Madrid, Akal. 52. Prieto, Antonio. “Cuatro décadas de acción no-objetual en México”. *Conjunto* 121 (abril-junio, 2001): 50-59. 53. Prieto, Antonio. “Corporalidades: Política y representación en el performance mexicano”. *Teatro al Sur* 25 (octubre 2003): 7-15. 54. Richard, Nelly (2007), *Fracturas de la memoria*. Buenos Aires, Siglo XXI. 55. Richard, Nelly (2001), *Residuos y metáforas*. Santiago de Chile, Cuarto Propio. 56. Richard, Nelly (1980), *Cuerpo correccional*, Santiago de Chile, Francisco Zegers Editor. 57. Robles, Rosa María (2007), *Navajas*. Culiacán, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, Ayuntamiento de Culiacán y Universidad Autónoma de Sinaloa. 58. Romera, Antonio R. (2006), “Despertar de una conciencia artística (1920-1930)”. *América Latina en sus artes*. México, Siglo XXI. 59. Romero Brest, Jorge (1993), “La crisis del arte en Latinoamérica y el mundo”. *Del Pop al Post.* Sel. y pról. Gerardo Mosquera. La Habana, Arte y Literatura, pp. 373-398. 60. Salcedo, Doris (2006), en: *Guerra y Pá*. *Simposio sobre la situación social, política y artística en Colombia*. Zürich, Daros-Latinoamérica, pp. 121-152. 61. Sánchez, Osvaldo. “El cuerpo de la nación. El neomexicanismo: la pulsión homosexual y la desnacionalización”. *Curare*, núm. 17, enero-junio 2000, pp. 138-139. 62. Schwartz, Jorge (2002), *Las vanguardias latinoamericanas*. México, F.C.E. 63. Tarazona, Emilio (2005), *Arte y accionismo en el Perú* (1965-2000). Lima, Galería ICPNA. 64. *Tiempos violentos/Shattered Glass (2010),* México, Museo de Arte Carrillo Gil/INBA/UNAM; New York, Americas Society. 65. Uribe, María Victoria (1999), Desde los márgenes de la cultura. En: *Arte y violencia en Colombia desde 1948*. Museo de Arte Moderno de Bogotá. 66. Valdés, Adriana (2006), “A los pies de la letra: Arte y escritura en Chile”. *Memorias visuales. Arte contemporáneo en Chile*. Santiago de Chile, Metales pesados, pp. 277-303. 67. *Vanguardias argentinas (2003).* Buenos Aires, Libros del Rojas, UBA. 68. Wiesse, Ricardo. *Cantuta. Cieneguilla – 27 junio 1995*. Partes de guerra II. Editores: Gustavo Buntinx y Víctor Vich. Lima, Micromuseo, Instituto de Estudios Peruanos, 2010. Páginas web: Emilio García Wehbi: <http://emiliogarciawehbi.com.ar/> Emilio Santiesteban: <http://www.emiliosantisteban.org/> Erika Diettes: <http://www.erikadiettes.com/>€ Gabriela León: <http://gabrielaleonv.blogspot.mx/> La Pocha Nostra: <http://www.pochanostra.com/> Lorena Wolffer: <http://www.lorenawolffer.net/> Magdalenas por el Cauca: <http://magdalenasporelcauca.wordpress.com/> http://www.magdalenasporelcauca2009.blogspot.mx/ Mayra Martell: <http://www.mayramartell.com/> Periférico de Objetos: <http://www.autores.org.ar/dveronese/periferico.htm> Rosemberg Sandoval: <http://www.rosembergsandoval.com/> Tamara Cubas: <http://www.perrorabioso.com/tamaracubas>			