

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES DE AMÉRICA LATINA

Introducción al Arte Latinoamericano

Docente a cargo: Gabriela A. PIÑERO
Carga horaria: 32 horas
Primer Cuatrimestre 2025

Fundamentación

Desde el siglo XIX y a lo largo del XX, nuestro territorio fue objeto de diversas nominaciones que encarnaban proyectos políticos y culturales alternos. Los diversos nombres ensayados a través de las décadas —América, América Latina, Nuestra América, Indoamérica— no sólo buscaban dar cuenta de la ubicación geopolítica de la región, sino que también referían a las múltiples tradiciones (políticas, culturales, artísticas) en las cuales cada uno de estos proyectos se inscribían.

A través del análisis de una multiplicidad de prácticas y experiencias —obras plásticas, literarias y audiovisuales, manifiestos y trabajos de crítica de arte, montaje de exposiciones y relatos curatoriales— *Introducción al Arte Latinoamericano* se propone que el estudiante indague en algunas de las problemáticas que signan el estudio del arte y la cultura producida en la región. El análisis de los diálogos que en los diversos momentos estudiados se establecieron entre las obras plásticas, literarias, audiovisuales, los escritos de sus realizadores, y la crítica de arte, nos permitirá reflexionar sobre las diversas operatorias del arte y de la cultura que participan de manera inextricable en la conformación de lo que Jacques Rancière denomina un régimen del arte: “un régimen de identificación del arte es aquel que pone determinadas prácticas en relación con formas de visibilidad y modos de

inteligibilidad específicos”.¹ Junto al estudio de los modos de visibilidad e inteligibilidad articulados en cada momento, examinaremos los modelos de politicidad así como los vínculos entre lo artístico y lo social que cada propuesta estética actualizó.

Si bien el desarrollo del programa sigue un orden cronológico, las diversas unidades presentan ejes problemáticos distintos a partir de los cuales abordar el estudio de la relación entre el arte, la cultura y la sociedad en nuestro territorio. Partimos del siglo XIX como momento inaugural de la idea de “América Latina” en la escritura de José María Torres Caicedo, para luego analizar cómo este proyecto político-cultural fue actualizado, revisado y tensionado desde el arte y la cultura en momentos diversos del siglo XX e inicios del siglo XXI. Privilegiaremos un recorrido por aquellas obras que cuestionen (desborden) su simple inscripción “latinoamericana”.

Objetivos

- Ofrecer un panorama amplio de las diversas manifestaciones artísticas y culturales desarrolladas durante el período estudiado en territorio (latino)americano, con especial énfasis en las modificaciones perceptivas propuestas por el sistema artístico y sus relaciones con los cambios socio-históricos.
- Desarrollar y analizar los debates y conjuntos de problemas que signan el estudio del arte y cultura producida en América Latina durante el período abordado, así como las operaciones ideológicas implicadas en la constitución del territorio.
- Analizar las diversas conceptualizaciones del arte y la cultura que se actualizan en cada momento histórico, a partir de las diversas disciplinas y corrientes teóricas en las que se inscriben y los problemas que articulan.
- Fomentar la adquisición de habilidades en el manejo de conceptos teóricos e históricos específicos, así como la capacidad para discutir de manera crítica posiciones teóricas alternas, a partir de la argumentación y confrontación de abordajes teóricos en un marco de respeto académico.
- Propiciar la participación y valoración del trabajo grupal y colaborativo.

¹ Jacques Rancière, *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005, 22.

Unidad 1: Arte, cultura y sociedad desde América Latina.

Contenidos:

Historia, teoría y crítica *desde* América Latina. Consideraciones sobre la articulación arte / cultura / sociedad. Debates disciplinares: la historia del arte, los estudios culturales y los estudios visuales.

Bibliografía obligatoria:

- Grimson, Alejandro, *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de identidad*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012, selección.
- Rancière, Jacques. *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005, selección.
- Mosquera, Gerardo. "Del arte latinoamericano al arte desde América Latina", *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas*, Madrid, Exit Publicaciones, 2011, pp. 123-134.
- Moxey, Keith. "Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales". *Estudios Visuales* no. 1, Noviembre 2003.
- Martín-Barbero, Jesús. "Notas para hacer memoria de la investigación cultural en Latinoamérica". En: Nelly Richard (ed.) *En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas*. Santiago de Chile: CLACSO/ASDI, 2010.

Bibliografía complementaria:

- AA.VV., "Cuestionario *October* Sobre Cultura Visual". En *Estudios Visuales*, no. 1, 2003.
- Dussel, Inés y Daniela Gutiérrez, comps. *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires: Manantial, OSDE, 2006.
- Dussel, Inés. 2015. "Entrevista a Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo". En *Propuesta educativa*, no. 31. <http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/31.pdf>
- Jameson, Fredric y Slavoj Žižek. *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1998
- Podro, Michael. *Los historiadores del arte críticos*. Madrid: A. Machado Libros, 2001, "Prefacio" e "Introducción", pp. 15-29.

Unidad 2: La fundación del proyecto latinoamericanista en el siglo XIX y la emergencia de las escuelas nacionales de arte .

Contenido:

La idea de “América” y de “América Latina” en el siglo XIX. Las políticas del Panamericanismo. El discurso liberal en imágenes. Nuevas instituciones en la configuración del campo artístico. La construcción de la nación: paisaje y pintura de historia. Nuevos modos de ver: la emergencia de la fotografía y sus usos sociales.

Bibliografía obligatoria:

- AA.VV, *Doscientos años de pintura argentina*, Vol I. Malosetti Costa, Laura, “Del siglo XIX a la pintura del bicentenario”. www.hipotecarioarte.com
 - Amigo, Roberto. *Las armas de la pintura*, “La Nación en construcción” (1852-1870), Catálogo, M.N.B.A., Buenos Aires., 2008, “Prefacio”, pp. 9-19.
 - Georgina Gluzman, *Trazos invisibles. Mujeres artistas en Buenos Aires (1890-1923)*, Buenos Aires, Biblos, 2016, selección.
- Grüner, Eduardo. *La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura, revolución*, Buenos Aires, Edhasa, 2010, Introducción y cap. 2, pp. 19-38, 99-145.
- Sorlin, Pierre. *El siglo de la imagen analógica*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2004, introducción.

Bibliografía complementaria:

- Ardao, Arturo. *América Latina y la latinidad*, México: Coordinación de Humanidades, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
- González, Valeria. *Fotografía en la Argentina, 1840-2010*. Buenos Aires, Fundación Alfonso y Luz Castillo Art x Arte, 2011.
- Mignolo, Walter. *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*, Barcelona: Gedisa, 2007, selección.

Unidad 3: Configuraciones territoriales alternas. El proyecto de un arte americano en los años 30 y el latinoamericanismo de la segunda posguerra.

Contenido:

Modernidad y Vanguardia en América Latina. Joaquín Torres García y la Escuela del Sur. El Muralismo Mexicano y los vínculos norteamericanos. El cine de Serguéi Eisenstein. Xul Solar y la revista Martín Fierro. La antropofagia brasilera: Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral. La segunda posguerra y la reconfiguración de las relaciones Estados Unidos/ América Latina. Primeras formulaciones en torno a un

“arte latinoamericano”. La colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, primeras exposiciones, y los diagramas de Alfred Barr.

Bibliografía obligatoria:

- Ramírez, Mari Carmen. “El clasicismo dinámico de David Alfaro Siqueiros. Un modelo ex-céntrico de vanguardia”, Oliver Debroise, *Otras Rutas hacia Siqueiros*, México: Curare/Instituto Nacional de Bellas Artes, 1996.
- Rolnik, Suely. “Antropofagia zombi”, *brumaria 7 arte, máquinas, trabajo inmaterial*, diciembre 2006. https://www.academia.edu/4609026/Brumaria_7_arte_m%C3%A1quinas_trabajo_inmaterial
- Selección de escritos y manifiestos de Joaquín Torres García, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Oswald de Andrade.

Bibliografía complementaria:

- AA.VV *Xul Solar, Visiones y revelaciones*, catálogo de exposición. Buenos Aires, Malba - Colección Costantini, 2005.
- Eisenstein, Serguei, *La Forma del Cine*, Buenos Aires, Editorial Siglo Veintiuno, 1999.
- Lucero, María Elena. “Tarsila Modernista desde América contemporánea”, *Nuevas Lecturas de Historia*, Maestría en Historia, Facultad de Cs. De la Educación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), no. 36, 2015.
- Ramírez, Mari Carmen Ramírez, ed. *El Taller Torres García, The School of the South and Its Legacy*, Texas: The University of Texas Press, 1992.
- Sánchez-López, Indira. “Representaciones y expresiones de lo mexicano en los muralistas de la primera generación”, *Contribuciones desde Coatepec*, Año XII, Número 24, enero-junio 2013, páginas 67-83.

Unidad 4: Los vínculos entre el arte y la política. El debate de los años 60 y 70.

Contenido:

Arte y contexto. El debate centro/periferia. La teoría de la dependencia y la crítica latinoamericana de los años 60 y 70. El Di Tella y la radicalización del campo artístico argentino. El cine de Raymundo Gleyzer y de Solanas-Getino. El Cinema Novo (Glauber Rocha) y el neo-concretismo brasilero (Hélio Oiticica, Lygia Clark y Mira Schendel).

Bibliografía obligatoria:

- Gilman, Claudia. *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor*

revolucionario en América Latina, Buenos Aires: Siglo XXI, 2012, "Introducción" y "Los sesenta/setenta considerados como época", pp. 13-33, 35-56.

- Longoni, Ana y Mariano Mestman, *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000, cap. 2 "El itinerario del '68", pp. 77-194.
- Mestman, Mariano. *Las rupturas del '68 en el cine de América Latina*. Buenos Aires: Akal, 2016.
- Rocha, Glauber. *La revolución es una eztetyka. Por un cine tropicalista*, Buenos Aires: Caja Negra, 2011, selección.
- Traba, Marta. *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005, pp. 55-78. También leer texto introductorio de Mari Carmen Ramírez "Sobre la pertinencia actual de una crítica comprometida", pp. 33-54.
- Selección de escritos y manifiestos.

Bibliografía complementaria:

- AA.VV. *Hélio Oiticica*, Ciudad de México, Alias, 2009.
- Giunta, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 60*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2001.
- Kriger, Clara. *Cine y peronismo. El estado en escena*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
- Mestman, Mariano et al. *Masas, pueblo, multitud en cine y televisión*. Buenos Aires, Eudeba, 2013.
- Marx, Karl y F. Engels. *Sobre el arte*. Buenos Aires, Claridad, 2009.

Unidad 5: La reactualización del debate de lo latinoamericano en el arte. Las réplicas desde el Sur en los años 80 y 90 .

Contenido:

El "boom" del arte latinoamericano y su construcción en términos de "lo fantástico". Relatos curatoriales y construcciones de mercado. Los debates en torno al V Centenario del "descubrimiento" de América: críticas y respuestas. Post-occidentalización y el giro decolonial. El debate poscolonial en América Latina y los Estudios de Área. La Bienal de la Habana y la construcción de un "sur global". La Escena de Avanzada chilena y la discusión por lo político del arte.

Bibliografía obligatoria:

- Bernal, María Clara. *Más allá de lo real maravilloso: El surrealismo y el Caribe*, Bogotá, Universidad de los Andes, 2006, pp. 11-54.
- Richard, Nelly. "Lo político en el arte: arte, política e instituciones", *E-misférica 6.2 Cultura + Derechos + Instituciones* (2009). Disponible en:

<http://hemi.nyu.edu/hemi/es/e-misferica-62/richard>

- Richard, Nelly. "Globalización Académica, Estudios culturales y crítica latinoamericana". En Daniel Mato, comp. *Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de globalización*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2001.
- Mignolo, Walter. "La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso", Tabula Rasa, Enero-Junio 2008.
- Mosquera, Gerardo, "Crítica contemporánea en América Latina", *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas*, Madrid, Exit Publicaciones, 2011, pp. 111-121.

Bibliografía complementaria:

- Rojas-Sotelo, Miguel. "The Other Network: The Havana Biennale and the Global South", *The Global South*, Vol. 5, No. 1 (Spring 2011), 153-174.
- Volpi, Jorge. *El insomnio de Bolívar. Cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el siglo XXI*. Barcelona, Debate, 2009.
- Weiss, Rachel, ed. *Making Art Global (Part 1). The Third Havana Biennial 1989*. London, Afterall Books, 2011.

UNIDAD 6: La reformulación de lo contemporáneo artístico. Estrategias de visibilidad global y formas de intervención a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Contenidos

Globalización y desterritorialización. La idea de lo contemporáneo y la crisis de la utopía global. Ciudad de México y el recurso a la violencia. La obra de Santiago Sierra, Semefo y Teresa Margolles. El arte de "poscrisis": Buenos Aires, Rosario y más allá. Grupo de Arte Callejero, Etcétera (Internacional Errorista), Mínimo 9, Entrámitre, etc. Las nuevas formas de politicidad en el cine argentino de los años 90.

Bibliografía obligatoria

- Aguilar, Gonzalo. *Otros Mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Bs. As.: Santiago Arcos editor, 2006.
- Medina, Cuauhtémoc. "Contemp(t)orary: Once tesis", *Revista Ramona* 101, Junio-Julio 2010, 72-76.
- Diéguez Caballero, Ileana. *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel, 2007, cap.1 "Pre/liminares" y cap. 2 "Articulaciones liminales/metáforas teóricas", pp. 9-34, 35-59.
- Mbembe, Achille. "Necropolítica. Una revisión crítica", *Estética y violencia. Necropolítica, militarización y vidas lloradas*, Ciudad de México, MUAC, 2012, pp. 131-139.

- Rancière, Jacques. *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2010, cap 1: “El espectador emancipado”, pp. 9-28.

Bibliografía complementaria

- Garramuño, Florencia. *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015.
- Kozak, C., ed. *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: Caja Negra editora, 2012.
- Pérez Fernández, S. “Fotografía y conflicto social en Buenos Aires: el estallido de 2001 y la emergencia de prácticas alternativas” en Sel, S. (comp.). *La comunicación mediatizada: hegemonías, alternativas, soberanías*. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2009.

Modalidad docente

Presencialidad Remota

Se dictarán clases teóricas con preparación de temas por parte de los estudiantes a convenir con los docentes.

Formas de evaluación y Requisitos para la aprobación del seminario

Para aprobar el presente seminario el alumno deberá concurrir al menos al 75% de las clases y aprobar el seminario con un trabajo escrito acorde a las características del trabajo pedagógico realizado.