

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

Título: Arte Latinoamericano del siglo XX
Latin American Art of the 20th Century

Codificación: HART 3136

Prerrequisitos, co-requisitos y otros requisitos: ninguno

Número de horas contacto:
3 horas semanales, 3 créditos

Profesora: Mercedes Trelles Hernández
mercedes.trelles@upr.edu

Horas de oficina:
Janer 128
L y W: 1:00- 2:30 PM
K y J: 1:00 – 2:30 PM

Descripción del curso

Estudio del arte latinoamericano durante el siglo XX. A lo largo del curso se examinará el problema de crear un arte propio o nacional, la relación entre las vanguardias latinoamericanas y las vanguardias europeas y estadounidenses, la relación entre el arte y el entorno socio-económico, el arte político, la abstracción y el circuito internacional de las bienales y ferias de arte.

Objetivos del curso

El (la) estudiante al finalizar el curso estará capacitado (a) para:

1. Observar, describir y analizar diversas manifestaciones artísticas.
2. Manejar el vocabulario propio para expresarse sobre las artes visuales.
3. Identificar los principales artistas y movimientos de vanguardia en América Latina.
4. Comprender los debates sobre modernidad y nación en la región.
5. Reconocer las condiciones sociales, políticas y económicas que ayudan a modelar el arte latinoamericano durante este período.

Bosquejo de contenido/distribución del tiempo

	Tiempo
I. Introducción	6 horas
II. Entre el criollismo y la vanguardia Pedro Figari, Joaquín Torres García y Xul Solar	4.5 horas
III. La Semana de Arte Moderno de Brazil Tarsila do Amaral y el concepto del canibalismo	3 horas

IV. Muralismo Mexicano, un modelo continental Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco	6 horas
V. La raíz constructiva Arte geométrico del cono Sur y Brasil	4.5 horas
VI. La arquitectura de la utopía Brasilia, Ciudad Universitaria de Caracas, Universidad Nacional Autónoma de México	9 horas
VII. La post-guerra: abstracción lírica y la nueva vanguardia	3 horas
VIII. Arte Pop Marisol, el cartelismo cubano, Marta Minujín, Beatriz González, Nelson Leirner	3 horas
IX. El desafío del arte mínimo y conceptual León Ferrari, Cildo Meireles, Carlos Irizarry	3 horas
X. La globalización Guillermo Kuitca, Pepón Osorio, Vik Muniz, Gabriel Orozco, Allora y Calzadilla	3 horas

Total: 45horas

Estrategias instruccionales

1. Conferencias ilustradas con materiales que ayudarán a los estudiantes a la comprensión del curso mediante el uso de imágenes digitales, diapositivas, vídeos.
2. Visitas a museos y archivos
3. Búsquedas bibliográficas
4. Discusión de los temas presentados en clase.

Recursos mínimos disponibles o requeridos

Salón con proyección audiovisual y acceso a la Red cibernetica. Libros, revistas, material audiovisual del Seminario de Historia del Arte, la Sala de Arte, Biblioteca General.

Estrategias de evaluación*

Asistencia a clase	10%
Pruebas y trabajos	30%
Exámenes (2 x 30% c.u.)	60%
	100%

*Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

Sistema de calificación

Cuantificable: incluye de la A (4) a la F (0), W, F, I.

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al

inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Integridad Académica: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Revisado por Mercedes Trelles Hernández
22 de enero de 2017

Bibliografía

Abstraction, *The Amerindian Paradigm*. Brussels: Societé des Expositions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 2001.

Ades, Dawn. *Art in Latin America*. New Haven: Yale University Press, 1989.

Affron, Mathew. *Paint the Revolution: Mexican Modernism 1910-1950*. New Haven: Yale University Press, 2016.

Alberro, Alexander, et al. *Joaquín Torres García, The Arcadian Modern*. New York: Museum of Modern Art, 2015.

Alexander, Darsie, editora. *International Pop*. Minneapolis: Walker Art Center, 2015.

Amaral, Aracy. Tarsila do Amaral. Madrid: Fundación Juan March, 2009.

Anreus, Alejandro, editor. *Mexican Muralism: A Critical History*. Los Angeles: University of California Press, 2012.

Artundo, Patricia. *Xul Solar Entrevistas, artículos y textos inéditos*. Buenos Aires: Corregidor, 2005

Bailey, Gauvin Alexander. *Art of Colonial Latin America*. London: Phaidon Press, 2005.

Barnitz, Jacqueline. *Twentieth Century Art of Latin America*. Austin: University of Texas Press, 2001.

Bayón, Damián y Murillo Marx. *Historia del Arte Colonial Sudamericano*. Barcelona: Ediciones

Polígrafa, S.A., 1989.

Bayón, Damián, relator. *América Latina en sus artes*. México: Siglo XXI editores, 1971.

Bergdoll, Barry. Latin America in Construction: Architecture 1955-1980. New York: Museum of Modern Art, 2015.

Bois, Yve-Alain y Paulo Herkenhoff. *Geoemtric Absraction: Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Collection*. Cambridge: Harvard Art Museum, 2001.

Braun, Barbara. *Pre-Columbian Art and the Post-Columbian World, Ancient American Sources of Modern Art*. New York: Harry N. Abrams, 1983.

Camnitzer, Luis. *Conceptualism in Latin America: Didactics of Liberation*. Texas: University of Texas Press, 2007.

Caplow, Deborah y Elizabeth Kathleen Mitchell. *El Taller de Gráfia Popular, Vida y Arte*. Georgia: Georgia Museum of Art, 2015.

Carranza, Luis. *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. Texas: University of Texas Press, 2015.

Craven, David. *Art and Revolution in Latin America, 1910-1990*. New Haven and London: Yale University Press, 2002.

Converging Cultures, Art & Identity in Spanish America. New York: The Brooklyn Museum of Art, 1996.

Coffey, Mary K. *How a Revolutionary Art Became Official Culture: Murals, Museums and the Mexican State*. North Carolina: Duke University Press, 2012.

D'Alessandro, Stephanie. Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil. Chicago: Art Institute of Chicago, 2017.

Di Trano Rodríguez, José María. Pedro Figari y Otto Krause: ambas orillas del Plata, un mismo anhelo. Editorial Académica Española, 2016.

Falconi, José Luis. A Principality of Its Own: 40 Years of Visual Arts at the Americas Society. Cambridge: David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2007.

Fajardo Hill, Cecilia, et al. *Radical Women: Latin American Art, 1960-1985*. New York: Prestel, 2017.

Fletcher, Valerie. *Crosscurrentes of Modernism, Four Latin American Pioneers: Diego Rivera, Joaquín Torres García, Wilfredo Lam and Matta*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1992.

Flores, Tatiana, editora. *Relational Undercurrents: Contemporary Art of the Caribbean*

Archipelago. North Carolina: Duke University Press, 2017.

--- . *Mexico's Revolutionary Avant-Garde: From Estridentismo to 30-30!* New Haven: Yale University Press, 2013.

Frank, Patrick, Ed. *Readings in Latin American Modern Art*. New Haven: Yale University Press, 2004.

Goldman, Shiffra M. *Dimensions of the Ameritas, Art and Social Change in Latin America and the United States*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994.

González, Julieta, et al. *Memories of Underdevelopment*. San Diego: Museum of Contemporary Art, 2018.

Gottschaler, Pia. *Making Art Concrete: Works from Argentina and Brazil in the Colección Patricia Phelps de Cisneros*. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2017.

Hernández Durán, Ray. *The Academy of San Carlos and Mexican Art History: Politics, History and Art in Nineteenth Century Mexico*. London: Routledge, 2016.

Katzew, Ilona. *Casta Painting, Images of Race in Eighteenth-Century Mexico*. New Haven and London: Yale University Press, 2004.

McEwen, Abigail. *Concrete Cuba: Cuban Geometric Abstraction from the 1950s*. David Zwirner Books, 2016.

Miliotes, Diane. *What May Come: The Taller de Gráfica Popular and the Mexican Political Print*. Chicago: Art Institute of Chicago, 2014.

Miller, Dana. *Carmen Herrera: Lines of Sight*. New York: Whitney Museum of American Art, 2016.

Morgan, Jessica, editor. *The World Goes Pop*. New Haven, Yale University Press, 2015.

Pierce, Donna, Rogelio Ruiz Gomar and Clara Bargellini. *Painting a New World: Mexican Art and Life 1521-1821*. Colorado: Denver Art Museum, 2004.

Potosí, Colonial Treasures and the Bolivian City of Silver. New York: Americas Society Art Gallery, 1997.

Ramusson, Waldo. *Latin American Art*. New York: Museum of Modern Art, 1992.

Ramírez, Mari Carmen, editora. *Joaquín Torres García, Constructing Abstraction with Wood*. Houston: The Menil Collection, 2010.

Rochfort, Desmond. *Mexican Muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros*. San Francisco: Chronicle Books, 1998.

Segre, Roberto. *América Latina en su arquitectura*. México: Siglo XXI editores, 1975.

Sullivan, Edward. *Latin American Art in the Twentieth Century*. London: Phaidon Press, 1996.

Taylor, Diana. *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. North Carolina: Duke University Press, 2003.

The Latin American Spirit: Art and Artists in the United States, 1920-1970. New York: Bronx Museum of the Arts, 1988.

Traba, Marta. *Art of Latin America 1900-1980*. Washington, D.C.: Inter American Development Bank, 1994.

- - - . *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970*. México: Editiroal Siglo XXI, 2005.

Algunos sitios en la red

www.moma.org

www.met.org

www.lacma.org

www.icaadocs.mfah.org

www.guggenheim.org

www.molaa.org

www.blantonmuseum.org

www.sanmuseum.org

www.sfmoma.org

www.lanic.utexas.edu

www.museoreinasofia.es

www.tate.org

www.cvaa.com.ar

www.artnexus.com

www.sothbys.com

www.christies.com

<http://www.rau.edu.uy/uruguay/cultura/figari.htm>

www.xulsolar.org.ar

<https://www.gob.mx/sep>