

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

Correo electrónico: mercedes.trelles@upr.edu

Horas de oficina: L y W, 8:00-8:30 AM, 11:30 –
12:50 PM
K y J por cita previa

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	6 horas

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco

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 cibernética. 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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género: La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Cert. Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas al hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

**Revisado por Mercedes Trelles Hernández
22 de enero de 2017**

Bibliografía

Abstraction, *The Amerindian Paradigm*. Brussels: Societé des Expositions du Palais des Beaus-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. *Geometric Abstraction: 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 Gráfica 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. *Crosscurrents 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 Americas, 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, Iona. *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.

Ramussen, 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: Editorial 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.sothebys.com

www.christies.com

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

www.xulsolar.org.ar

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