

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

HART 4129 Arte de Puerto Rico, 1945 al presente

www.harteenpuertoricouno.blogspot.com

Número de horas:
3 horas semanales/3 créditos

Profesor: Mercedes Trelles Hernández
MERCEDES.TRELLES@UPR.EDU

Horas de oficina:
JANER 128
L Y W 8:00 – 8:30, 11:30 – 1:00 PM
K Y J 2:30 – 3:20

Descripción del curso:

Introducción al arte puertorriqueño y los principales debates que ha suscitado en los últimos sesenta años. Este curso está dirigido a los estudiantes de Bellas Artes e Historia del Arte. El curso se desarrollará mediante conferencias ilustradas utilizando el material y la tecnología adecuada para una mayor comprensión de los temas a estudiar.

Objetivos del curso:

- El (la) estudiante al finalizar el curso estará capacitado 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 obras de arte puertorriqueños del periodo.
 4. Conocer la historia de las instituciones culturales del país, así como del surgimiento del mercado del arte.
 5. Analizar los discursos en torno al arte puertorriqueño.

Bosquejo de contenido/Distribución del tiempo:

Contenido	Tiempo
Trasfondo histórico, el temprano siglo XX	3 horas
1945-1960	12 horas
Creación del Taller de Cinema y Gráfica	
Creación del Taller del ICP	
Creación de Instituciones Culturales	
El Costumbrismo y la Abstracción	
El comienzo del Modernismo Tropical	
1960-1979	12 horas
Primeros talleres independientes	

El surgimiento del pintor profesional y el mercado del arte	
La vanguardia en Puerto Rico (¿arte político?)	
Marta Traba y la latinoamericanización del arte puertorriqueño	
La arquitectura de cristal	
1980-1995	9 horas
La tentación del mercado y el eclipse de la gráfica	
Nueva generación de pintores – el abandono del paradigma latinoamericano	
Instalación y fotografía	
1996-2007	9 horas
Nueva generación de gestores/instituciones culturales	
El apogeo de los nuevos-viejos medios	
Nuevos debates – la lucha generacional	
Nuevos debates – el ecologismo en la arquitectura	
Total:	45 horas

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 galerías, así como charlas con artistas.
3. Discusión de los temas presentados en clase.
4. Trabajo de investigación presentado de forma oral o escrita.

Recursos mínimos disponibles o requeridos:

Libros, revistas, material audiovisual del Seminario de Historia del Arte, la Sala de Arte, Biblioteca General y Red cibernética (Internet).

Estrategia de evaluación:

Examen	30%
Trabajos grupales	30%
Trabajo de investigación individual	30%
Asistencia a clase	10%
	100%

**Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.*

Sistema de clasificación:

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

Los estudiantes que reciban servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para Personas con Impedimento (OAPI), del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con la profesora.

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.

M. Bibliografía:

Álvarez Curbelo, Silvia, Vivoni Farage Enrique, et al. **Hispanofilia: Arquitectura y vida en Puerto Rico, 1900-1950.** San Juan, PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998.

Ateneo Puertorriqueño. **Catálogo de las obras de arte en la colección del Ateneo Puertorriqueño.** San Juan, PR: 1996.

Benítez, Marimar. “The Special Case of Puerto Rico.” **The Latin American Spirit: Art and Artists in the United States, 1920-1970.** New York: The Bronx Museum of Art, 1989. 72-105.

Bloch, Meter. **Painting and Sculpture of the Puerto Ricans.** New York: Plus Ultra Educational Publishers, 1978.

The Chase Manhattan Bank, N.A. **Arte en el Chase 1977-1992.** San Juan, PR: 2003.

Cintrón Goitía, Sandra. **Roberto Alberty, El boquío.** San Juan, PR: Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, 1999.

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. **Arte Puertorriqueño: Imagen de una Cultura (25to aniversario de la Colección de Arte Puertorriqueño Contemporáneo de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico).** San Juan, PR: 2005.

- - - . **Una colección de arte para el pueblo.** San Juan, PR: Cooperativa de Seguros Múltiples, 1996.

- Crespo Armáiz, Jorge L. ***Puerto Rico 3-D. 100 años de historia a través de la estereoscopía.*** San Juan, PR: 2003.
- Cullen, Deborah, editor. ***None of the Above: Contemporary Work by Puerto Rican Artists.*** Hartford, Connecticut: Real Art Ways, 2004.
- Cupeles, David J. ***Lorenzo Homar, artista ejemplar de la grafica contemporánea puertorriqueña.*** México: Texto e Imagen, 1992.
- Delgado, Osiris. ***Cuatro siglos de pintura puertorriqueña.*** San Juan, PR: Banco Santander, 1999.
- - - . ***Ramón Frade León, pintor puertorriqueño (1875-1954).*** San Juan, PR: Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1989.
- Delano, Jack. ***Photographic Memoirs.*** Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1997.
- - - . ***Puerto Rico Mio, Four Decades of Change.*** Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1990.
- Fernandez, Wilfredo. ***Luis Hernandez Cruz o el tiempo enemistado.*** Río Piedras, PR: Editorial Xagney, 1972.
- Fernández Zavala, Margarita, Sullivan, Edward J. ***Myrna Báez: Una artista ante su espejo.*** San Juan, PR: Universidad del Sagrado Corazón, Museo de Arte de Puerto Rico, 2001.
- García Gutiérrez, Enrique. “Puerto Rico.” ***Latin American Art and in the Twentieth Century.*** Edward Sullivan, ed. London: Phaidon Press, 1996. 119-136.
- Gaya Nuno, Juan Antonio. ***La pintura puertorriqueña.*** Soria: Centro de Estudios Sorianos, 1994.
- Genocchio, Benjamin. “Antidote to Oblivion: Popular Memory in the Works of Juan Sánchez.” ***Third Text*** núm. 49 (Winter 1999-2000). 41-50.
- González Lamela, María del Pilar. ***El exilio artístico español en el Caribe: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, 1936-1960.*** La Coruña: Edicions do Castro, 1999.
- La Gran Enciclopedia de Puerto Rico, Tomo 8 .*** San Juan, PR:
- Guerra, Lillian. ***Popular Expression and National Identity in Puerto Rico. The Struggle for Self, Community and Nation.*** Florida: University Press of Florida, 1998.

- Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico. **Pintura y gráfica de los años cincuenta.** San Juan, PR: Arsenal de la Puntilla, 1985.
- - - . **Puerto Rico, Arte e Identidad.** Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998.
- Instituto de Cultura Puertorriqueña. **Campeche, Oller y Rodón: Tres siglos de pintura puertorriqueña.** San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1992.
- - - . **Carlos Raquel Rivera, Obra Gráfica 1951-1990.** San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1993.
- - - . **Desplazamientos precursores de la gráfica latinoamericana: Antonio Berni, Beatriz González, Inscritos y proscritos: Desplazamiento de la gráfica puertorriqueña.** San Juan, PR: 2004.
- - - . **Exposición Homenaje, Juan A. Rosado.** San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1986.
- - - . **Imágenes de la tierra.** San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1992.
- - - . **Primer Congreso de Artistas Abstractos de Puerto Rico.** San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1984.
- - - . **Rewind...Rewind: Video arte puertorriqueño vol. 1 Cuerpo, danza y representación.** San Juan, PR: 2005.
- Jacob, Jay. "Art in Puerto Rico." The Art Gallery, Puerto Rico Issue. Vol. XI, Núm. 3 (Dic. 1967). 12-27.
- López, Adolfo R. **Los grandes monumentos históricos: Tesoros de la historia y de la cultura puertorriqueña.** San Juan, PR: Editorial Cordillera, 2001.
- Moreno, María Luisa. **La arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.** San Juan, PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000.
- Mujeres artistas de Puerto Rico. **Nuestro Autorretrato, La mujer artista y la auto imagen en un contexto multicultural.** San Juan, PR: Mujeres artistas de Puerto Rico, 1993.
- Murray Irizarry, Néstor. **Rafael Ríos Rey y el muralismo en Puerto Rico.** Ponce, PR: Casa Paoli, 2005.
- Museo de Arte Contemporáneo. **Arte Contemporáneo: 60 años de producción del Museo de Arte Contemporáneo.** San Juan, PR: Museo de Arte Contemporáneo, 2003.

--- . **Fuegos, Arnaldo Roche Rabell.** San Juan, PR: Museo de Arte Contemporáneo, 1993.

--- . **Melquíades Rosario Sastre.** San Juan, PR: 2005.

--- . **Mujeres artistas: protagonistas de los ochenta.** San Juan, PR: Museo de Arte Contemporáneo, 1990.

Museo de Arte de Ponce. **'98 Cien años después.** Ponce, PR: Museo de Arte de Ponce, 1999.

--- . **Mi Puerto Rico: Master Painters of the Island, 1780-1952.** Ponce, PR: Museo de Arte de Ponce, 2007.

Museo de Arte de Puerto Rico. **Artista interrumpida: Selección de obras de María de Mater O'Neill, del Post al después, 1983-2006.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2007.

--- . **Contexto puertorriqueño: del rococó colonial al arte global.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2007.

--- . **Héctor Méndez Caratini. The Eye of Memory: Three Decades, 1974- 2003.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2003.

--- . **Luis Hernández Cruz.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2003.

--- . **Marín, Las formas de la existencia.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2003.

--- . **Rafael Tufiño: Pintor del pueblo.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2001.

--- . **Los tesoros de la pintura puertorriqueña.** San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2001.

Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico. **Abrapalabra: La letra mágica, carteles 1951-1999.** Río Piedras: Museo de Historia, Antropología y Arte, 2001.

--- . **Carlos Marichal, Poeta de la línea.** Río Piedras, PR: Museo de Historia, Antropología y Arte, 2004.

--- . **Carteles puertorriqueños.** Río Piedras; Museo de Historia, Antropología y Arte, 1985.

- - - . **Cien años de historia, arte y enseñanza.** Río Piedras, PR: Museo de Historia, Antropología y Arte, 2003.
 - - - . **De Oller a los cuarenta: La pintura en Puerto Rico de 1898 a 1948.** San Juan, PR: Museo de Historia, Antropología y Arte, 1989.
 - - - . **Marcos Irizarry.** Río Piedras, PR: Museo de Historia, Antropología y Arte, 1987.
 - - - . **La xilografía en Puerto Rico, 1950-1986.** Río Piedras: Museo de Historia, Antropología y Arte, 1997.
- Museo del Barrio. **Here and There/ Aquí y allá.** New York: Museo del Barrio, 2001.
- - - . **Pressing the Point. Parallel Expressions in the Graphic Arts of the Chicano and Puerto Rican Movements.** Nueva York: Museo del Barrio, 2000.
- Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Casa de América. **Caribe insular: exclusión, fragmentación y paraíso.** Badajoz, España: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Casa de América , 1998.
- M&M Proyectos. **Puerto Rico 00 (Paréntesis en la ciudad).** San Juan, PR: M&M Proyectos, 2000.
- - - . **Puerto Rico 02 (En ruta).** San Juan, PR: M&M Proyectos, 2002.
 - - - . **Puerto Rico 04 (Tribute to the Messenger).** San Juan, PR: M&M Proyectos, 2004.
- Perez Lizano, Manuel. **Arte Contemporáneo de Puerto Rico, 1950-1983.** Barcelona: Universidad Central de Bayamon y Editorial Cruz Ansata, 1985.
- Pintores Contemporáneos Puertorriqueños.** San Juan, PR: Ediciones Artísticas de Puerto Rico, 1969.
- Ramírez, Mari Carmen. **Destellos del yo: cinco décadas en Domingo García.** San Juan: Ediciones Fundación Galería Latinoamericana, 1999.
- Ramírez, Mari Carmen. **Inverted Utopias.** Houston, Texas; Museum of Fine Arts, 2004.
- Ramírez, Mari Carmen. **Puerto Rican Painting Between Past and Present.** Princeton, NJ: The Squibb Gallery, 1987.
- Rivera, Nelson. **Sucio Difícil.** San Juan, PR: Editorial Isla Negra, 2005.

- Ríos Rigau, Adlin, editora. **Las artes puertorriqueñas a principios del siglo XX**. San Juan, PR: Adlín Ríos Rigau, 1992.
- - -, ed. **Las artes visuales puertorriqueñas a principios del siglo XXI**. San Juan, PR: Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2002.
- Riutort, Ana. **Historia breve del arte puertorriqueño en su contexto universal**. San Juan, PR: Editorial Plaza Mayor, 1994.
- Roulet, Laura. **Contemporary Puerto Rican Installation Art: The Guagua Aérea, The Trojan Hose and the Termite**. San Juan, PR: Editorial Universidad de Puerto Rico, 2000.
- Routté Gómez, Enid. **Conversando con nuestros artistas**. San Juan, PR: Museo de Arte Contemporáneo, 1999.
- Tió, Teresa. **El cartel en Puerto Rico**. México: Pearson Educación, 2003.
- - - . **El portafolios en la gráfica puertorriqueña**. San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriquena, 1996.
- Torres Martinó, Jose Antonio. **Mirar y ver, texto sobre arte y artistas en Puerto Rico**. San Juan, PR: Editorial ICP, 2001.
- Traba, Marta. Propuesta polémica sobre arte puertorriqueño. San Juan, PR: Ediciones Librería Internacional, 1971.
- Valldejuli de Pou, Ana, ed. **Miguel Pou, su vida y su obra**. San Juan, PR: Arte Puertorriqueno, 1968.
- Vivoni Farage, Enrique. **Henri Klumb y la exuberancia poética en la arquitectura**. San Juan, PR: Museo de Arte de Puerto Rico, 2005.

Algunos sitios en la red

www.mapr.org
www.museocontemporaneo.org
www.artepublico.puertorico.pr
www.epdlp.com
www.eap.edu
www.antillania.com
www.upracd.upr.clu.edu
www.museoarteponde.org
<http://galeria.universia.pr>
www.icp.gobierno.pr
www.elmuseo.org

www.tallerboricua.org
www.angelfire.com
<http://cuarto.quenepon.org>
www.el-status.com
<http://americanhistory.si.edu>
www.loc.gov/index.html