

PROGRAMA

1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA

1.2.

Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER

Seminario V. Perspectivas y abordajes multidisciplinares. “Momentos clave del Arte Latinoamericano del siglo XX. Agrupaciones, prácticas poético-políticas y fricciones con el canon”

1.4. PROFESOR

Dra. Sabina Florio

2. OBJETIVOS

- Promover el conocimiento de un recorrido histórico y de categorías de análisis capaces de contribuir a la experiencia teórica y potenciar los abordajes multidisciplinares.
- Proveer del marco conceptual que permita la comprensión de los fenómenos y procesos seleccionados.
- Introducir a la historia de las artes visuales de América Latina del siglo XX.
- Problematizar el esquema centro-periferia para pensar las producciones culturales en América Latina.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

A lo largo del Seminario nos proponemos la reflexión sobre momentos clave de la historia del arte latinoamericano moderno y contemporáneo. Para abordar su

complejidad y peculiaridades acudiremos a ejes temáticos y problemáticos sensibles a los trayectos y geografías de la modernidad y a las distintas coyunturas históricas, tanto en términos regionales como nacionales.

Para asir este recorrido y la problemática de las artes plásticas latinoamericanas se apelará a un conjunto de nociones planteadas por la sociología de la cultura, los estudios culturales, los debates de la historia y los diversos estudios recientes que, desde distintas disciplinas, abordan la problemática de la imagen.

En cada encuentro la docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico así como el análisis del corpus visual seleccionado. Las exposiciones referidas se combinarán con informes de lecturas por parte de los cursantes y espacios de intercambio y debate en torno a temas específicos.

3.2 CONTENIDOS

UNIDAD I

Modernidades alternativas. Problematicación del esquema binario centro-periferia. Revisión crítica y contextualización de la noción de vanguardia. Mapas regionales, contactos e intercambios culturales. Momentos histórico-culturales.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD I

- Bosi, Alfredo, "La parábola de las vanguardias Latinoamericanas", en Schwartz, Jorge, *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 13-46.
- Escobar, Ticio, "Prólogo del autor a la segunda edición", en Escobar, Ticio, *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp. 22-34.
- Huyssen, Andreas, "Geografías del modernismo", en Huyssen, Andreas, *Modernismo después de de la posmodernidad*, Buenos Aires, Gedisa, 2010, pp. 23-46.
- Longoni, Ana y Davis, Fernando, "Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate", *Katatay*, año V, Nº 7, Septiembre 2008, pp. 6-11.
- Richard, Nelly, "El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural", Richard, Nelly, *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 79-93.
- Rolnik, Suely, "Geopolítica del rufián", en Guattari, Félix y Rolnik, Suely, *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Buenos Aires, Tinta y Limón, 2005, p. 447-493.

UNIDAD II

Proclamas, manifiestos y experiencias de grupo en las primeras vanguardias latinoamericanas del siglo XX. Regionalismo y políticas de la mirada. Tensiones entre modernidad e identidad. Articulaciones del arte con la política.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD II

- Aguilar, Gonzalo, "Postfacio", en De Andrade, Oswald, *Escritos Antropófagos*, Buenos Aires, Corregidor, 2008, pp. 191-214.
- Breton, André, Trotsky, León y Rivera, Diego, "Por un arte revolucionario e independiente", en Gutiérrez, José (Ed.), *Por un arte revolucionario independiente*, España, El Viejo Topo, 1999, pp. 25-44.
- Eder, Rita, "Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural", en De Moraes Belluzo, Ana María (org.), *Modernidade: Vanguardas Artísticas na América Latina*, São Paulo, Memorial/UNESP, 1990, pp. 99-120.
- Florio, Sabina y Rodríguez, Jimena, "Ricardo Sívori: de las nuevas formas del realismo a la síntesis plástico-realista", *Revista Historia Regional*, Sección Historia, ISP Nº 3, Nº 28, 2010, pp. 59-75.
- Florio, Sabina y Hernández Larguía, Iván, *Cuaderno de Trabajo N.º 3*, Rosario, FHUMYAR ediciones, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, mayo 2014.
- Selección de manifiestos extraídos de: Schwartz, Jorge, *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, 1991.
- Siqueiros, David Alfaro, "Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana" y "Manifiesto del Sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores de México", *Manifiestos*, en AAVV, *Algunos Documentos sobre el Arte en América*, Rosario, EBA/UNR.
- Wechsler, Diana, "Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30, entre los realismos y lo surreal", en Brihuega, Jaime, Eder, Rita y Wechsler, Diana, catálogo exposición *Territorios de diálogo [Entre los realismos y lo surreal]*, Buenos Aires, Nuevo Mundo, 2006.

UNIDAD III

Nuevas vanguardias en América Latina. Prácticas artísticas frente a lo absoluto moderno. Giro conceptualista: redefinición del estatuto del arte y voluntad de modificación de las condiciones de existencia. Quiebre de la noción moderna de Arte.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD III

- Francina, Francis, "Política y representación: una introducción", en Wood, Paul, Francina, Francis, Harris, Jonathan y Harrison, Charles, *La modernidad a debate. El arte a partir de los años cuarenta*, Madrid, Akal, 1999, pp. 81-93.
- Freire, Cristina, "Apuntes sobre el arte subterráneo en Latinoamérica en los años 1960-1970" en Alonso, Rodrigo (Curador), *Sistemas, Acciones y Procesos. 1965-1975*, Buenos Aires, Fundación Proa, 2011, pp. 42-48.
- Giunta, Andrea, "Misión imposible. Nelson Rockefeller y la cruzada del internacionalismo artístico" en Salvatore, Ricardo (comp.), *Culturas imperiales. Experiencia y representación en América, Asia y África*, Rosario, Beatriz Viterbo, 2005, pp.184-211.
- Longoni, Ana, "Vanguardia y revolución como ideas-fuerza", en Longoni, Ana, *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp. 21-54.
- Ramírez, Mari Carmen, "Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del conceptualismo en América Latina" en Ramírez, Mari Carmen y Olea Héctor (cur.), *Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000, pp.373-381.
- Selección de manifiestos y escritos de artistas extraídos de: Ramírez, Mari Carmen y Olea Héctor (cur.), *Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.

UNIDAD IV

Prácticas postvanguardistas latinoamericanas contemporáneas. Crítica radical del canon occidental en las artes plásticas. Estrategias de reactivación de la potencia política inherente a la acción artística. Políticas de subjetivación y de relación con el otro. Activismo artístico.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD IV

- Florio, Sabina y Baconá, Cynthia, "Autobiografía y subjetividad. Aproximaciones a las obras de Martha Greiner, Laura Rippa y Carolina Montano", Revista *Páginas*, vol. 5, n° 8, 2013, pp. 77-95. <http://paginas.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/RevPaginas>
- Melendi, María Angélica, "Entre lo sagrado y lo político. Sacrificio, devoción y profanación en el arte de final del siglo XX", Baldasarre, María Isabel y Dolinko, Silvia (Editoras), *Travesías de la imagen*, Vol. I, Buenos Aires, CAIA/EDUNTREF, 2011, pp. 527-555.
- Longoni, Ana, "Tres coyunturas del activismo artístico en la última década" en Farina, Fernando y Labaké, Andrés (Dir.), *Poéticas contemporáneas: itinerarios en las artes*

visuales en la Argentina de los 90 al 2010, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2010, pp. 43-46.

-Garramuño, Florencia, "Prefacio" y "Frutos impropios", en Garramuño, Florencia, *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 13-42.

-Prieto Stambaugh, Antonio, "Corporalidades políticas: representación, frontera y sexualidad en el performance mexicano", en Taylor, Diana y Fuentes Marcela (Edits.), *Estudios avanzados de performance*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 607-627.

-Vich, Víctor, "Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista" en Grimson, Alejandro (comp.), *La cultura en las crisis latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO, 2004, pp. 63-80.

3.3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- AAVV, *Políticas de la diferencia. Arte Iberoamericano fin de siglo*, Buenos Aires, Malba, 2001.

-Ades, Dawn y otros, *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid, Ministerio de Cultura/ Turner Libros, 1989.-Armstrong, Elizabeth, Zamudio-Taylor, Victor y otros, *Ultra Baroque. Aspects of Post Latin American Art*, San Diego, Museum of Contemporary Art San Diego, 2002.

-Amante, Adriana y Garramuño, Florencia (Selección, traducción y prólogo), *Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura brasileña*, Buenos Aires, Biblos, 2000.

-Benjamin, Walter, *Estética y política*, Buenos Aires, Las cuarenta, 2009.

-Bonet, Juan Manuel y otros, *El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo*, Madrid, Quinto Centenario/Turner/Centro Atlántico de Arte Moderno, 1989.

-----, *El Ultraísmo y las artes plásticas*, Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno, 1996.

-Borriaud, Nicolás, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

-----, *Postproducción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007.-Didi-Huberman, Georges, *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, A. Machado Libros, 2008. -Burucúa, José Emilio (dir. de tomo), *Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política*, Vol. I y II, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

-Camnitzer, Luis, Farver, Jane y Weiss, Rachel (directores), *Global Conceptualism: Points of origin, 1950s-1980s*, Nueva York, Queens Museum of Art, 1999.

-Camnitzer, Luis, *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*, Montevideo, HUM/CCE/ CCEBA/ 2008.

-Cancel, Luis y otros, *El espíritu latinoamericano: arte y artistas en los Estados Unidos, 1920-1970*, Nueva York, Museo de Artes del Bronx/ Harry N. Abrams, 1988.

-Cippolini, Rafael (editor), *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2003.

- Constantin, María Teresa y Wechsler, Diana, *Los surrealistas. Insurrectos, iconoclastas y revolucionarios en Europa y América*, Buenos Aires, Longseller, 2005.
- Curiel, Gustavo, González Mello, Renato y Gutiérrez Haces, Juana (eds.), *Arte, Historia e Identidad en América: visiones comparativas. XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte*, Tomos I, II y III, México, UNAM/IIIE, 1994.
- Debroise, Oliver (edit.), *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968-1997*, México, MUCA Campus/UNAM, 2007.
- De Moraes Belluzo, Ana María (org.), *Modernidade: Vanguardas Artísticas na América Latina*, São Paulo, Memorial/UNESP, 1990.
- Fantoni Guillermo, *Arte, Vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1998.
- Fantoni Guillermo, *Arte, Berni entre el surrealismo y Siqueiros. Figuras, itinerarios y experiencias de un artista entre dos décadas*, Rosario, Veatriz Biterbo Editora; UNR, 2014.
- Farina, Fernando y Labaké, Andrés (Dir.), *Poéticas contemporáneas: itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2010.
- Fell, Claude, José Vasconcelos. *Los años del águila (1920-1925). Educación, cultura e iberoamericanismo en el México postrevolucionario*, México, UNAM/IIH, 1989.
- Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.
- Funes, Patricia, (Selección de capítulos) de *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*, Buenos Aires, Prometeo, 2006.
- Huysen, Andreas, *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.
- , *Modernismo después de de la posmodernidad*, Buenos Aires, Gedisa, 2010.
- Florio, Sabina, "Un lugar en la historia. Tomas de posición a través de un cuadro manifiesto", en *La trama de la comunicación Vol. 10, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación*. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, UNR Editora, 2005, pp. 177-185.
- , "Manuel Musto. La pintura como expresión de las pasiones y las emociones", en: Sartor, Mario (Dir.), *Studi latinoamericani. Estudios Latinoamericanos*, Udine, FORUM, 2005, pp. 121-132.
- , "Cerca de la vida y del sentir del pueblo. Gustavo Cochet (1894-1979)", en *Avances del Cesor*, Rosario, Año VIII, Nº 8, 2011, pp. 9-29.
- , *Los hermanos Schiavoni. Legado y vigencia*, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2012.
- , "Diferenciaciones estéticas, instituciones y agrupaciones artísticas. El arte de Rosario entre el Centenario y el inicio del Peronismo", en Fernández, Sandra (Dir.), *La ciudad en movimiento. Espacio público, sociedad y política. Rosario 1910-1940*, Rosario, ISHIR CONICET, 2012, pp. 137-156.
- Florio, Sabina y Rippa, Laura, "El Grabado en la Argentina: un aporte para "el conocimiento" de la historia del arte nacional", en Herrera, María José (dir.), *Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano III. El rol de los museos y los espacios*

- culturales en la interpretación y difusión del arte*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arte x Arte, 2013, pp. 47-61.
- García, María Amalia, Serviddio, Luisa Fabiana y Rossi, María Cristina, *Arte argentino y latinoamericano del siglo XX*, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2004.
  - Gilman, Claudia, *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
  - Giunta, Andrea, *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires, Paidós, 2001.
  - Giunta, Andrea (comp.), *Candido Portinari y el sentido social del arte*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
  - Giunta, Andrea y Malosetti Costa, Laura (compiladoras), *Arte de posguerra. Jorge Romero Brest y la revista Ver y Estimar*, Buenos Aires, Paidós, 2005.
  - Giunta, Andrea (editora), *El Guernica de Picasso: el poder de la representación*, Buenos Aires, Biblos, 2009.
  - Rocha, Glaubert, *La revolución es una eztétyca*, Buenos Aires, Caja Negra, 2011.
  - Gorodezky M., Sylvia, *Arte chicano como cultura de protesta*, México, UNAM, 1993.
  - Grimson, Alejandro (comp.), *La cultura en las crisis latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO, 2004.
  - Grüner, Eduardo (coord.), *Nuestra América y el pensamiento crítico. Fragmentos del pensamiento crítico de Latinoamérica y el Caribe*, Buenos Aires, CLACSO, 2011.
  - Gruzinski, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
  - , *El pensamiento mestizo*, Barcelona, Paidós, 2000.
  - Gutiérrez, José (Ed.), *Por un arte revolucionario e independiente*, Barcelona, El viejo topo, 1999.
  - Jiménez, José y Castro Flórez, Fernando (editores), *Horizontes del arte latinoamericano*, Madrid, Tecnos, 1999.
  - Jiménez, José (editor), *Una teoría del arte desde América Latina*, Madrid, MEIAC/Turner, 2011.
  - Katzenstein, Inés (ed.), *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60*, MOMANY/Fundación Espigas, 2007.
  - Laddaga, Reinaldo, *Estética de la emergencia*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006.
  - Larios Morales, Marcia (coord.), *Memoria congreso internacional de muralismo. San Ildefonso, cuna del Muralismo Mexicano: reflexiones historiográficas y artísticas*, México, UNAM/IIE/CONACULTURA/Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1999.
  - Longoni, Ana y Mestman, Mariano, *Del Di Tella a "Tucumán Arde". Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000.
  - Lozano, Luis-Martín (coord.), *Arte Moderno de México. 1900-1950*, México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2000.
  - Manzoni, Celina, *Un dilema cubano. Nacionalismo y vanguardia*, La Habana, Casa, 2001.
  - Matta, Rodolfo (Selección, traducción y prólogo), *De la razón antropofágica y otros ensayos. Por Haroldo Campos*, México, Siglo veintiuno editores, 2000.
  - Mosquera, Gerardo (comisario), *No es sólo lo que ves: pervirtiendo el minimalismo*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.

- (editor), *Arte reciente en Chile. Copiar el edén*, Chile, Ediciones y publicaciones Puro Chile, 2006.
- Ramírez, Mari Carmen y Olea Héctor (cur.), *Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
- Rocca, María Cristiba, *Arte, modernización y Guerra Fría. Las bienales de Córdoba en los sesenta*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009.
- Schwartz, Jorge, *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, 1991.
- (comisario general), catálogo exposición *De la Antropofagia a Brasilia 1920-1950*, Valencia, IVAM Centre Julio González, 2000.
- Serviddio, Fabiana, *Arte y crítica en Latinoamérica durante los años setenta*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2012.
- Pollock, Griselda, *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013.
- Taylor, Diana, *Performance*, Buenos Aires, Asunto Impreso, 2012.
- Traba, Marta, *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas. 1950-1970*, Buenos Aires, SXXI, 2005.
- Wentzlaff-Eggebert, Harald (ed.), *Naciendo el hombre Nuevo...Fundir literatura, artes y vida como práctica de las vanguardias en el Mundo Ibérico*, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 1999.
- Williams, Raymond, *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997.
- , *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

Para aprobar este seminario, las y los estudiantes deberán cumplir con los requisitos de asistencia estipulados en el reglamento de la Universidad Nacional de Rosario. Serán requisitos para la aprobación del seminario la asistencia al menos al 80% de las clases, la lectura y participación en la discusión de textos y la elaboración de un trabajo monográfico final sobre alguno de los ejes o contenidos propuestos, cuyas características se precisarán y acordarán con los cursantes del seminario.

5. CARGA HORARIA

El total de horas establecido en el Plan de la carrera de la Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana establece sesenta (60) horas de Cursado Presencial

Dra. Sabina Florio