

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

“ARTE LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO 2”

ÁREA: Ciencias Conceptuales

CARÁCTER: Virtual/Obligatorio

SEMESTRE: Octavo

HORAS/SEMANALES: 2

CRÉDITOS: 3

REQUISITOS: 80 % asistencia

PROFESOR: Dr. Arq. Alban Martínez Gueyraud

AUXILIAR: Mgtr. Cynthia Pecci

••• FUNDAMENTOS

El relevante papel, la diáspora y la constante dinámica de los artistas latinoamericanos en el mercado del arte actual, así como en los circuitos expositivos y ferias más importantes, obliga a los estudiantes de arte a poseer un conocimiento diversificado, reflexivo y crítico de diferentes cuestiones que definen esa presencia de “lo latinoamericano”, al planteamiento de las obras de esos artistas; así como también de las miradas, los análisis y los aportes realizados más recientemente hacia y desde el contexto globalizado.

El desarrollo integral de un programa de Teoría, Historia y Crítica del “Arte Latinoamericano contemporáneo” debe ser el objetivo final de un curso universitario que intenta abordarlo en sus últimos ciclos; para esto se trata de otorgar al alumno de una información adecuada y actualizada en el desarrollo de esos campos simbólicos, conceptuales y expresivos de la realidad.

••• OBJETIVOS Generales

Al término del desarrollo del curso el alumno será capaz de:

- Descifrar, a través de algunas manifestaciones de arte contemporáneo, el complejo, ambiguo y cambiante concepto de la realidad; tanto de la realidad individual como de la artística, la latinoamericana o de cualquier otra posible categoría.
- Registrar el desarrollo histórico de esas manifestaciones simbólicas, sobre todo, desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad, identificando los antecedentes, los cambios, las teorías y las relaciones entre los distintos valores culturales y estéticos de cada época.
- Proponer variadas y renovadas interpretaciones del arte producido “en” y “sobre” Latinoamérica mediante lecturas transversales de los procesos de circulación global del arte.
- Identificar los grandes referentes del arte latinoamericano contemporáneo, así como sus propuestas y discursos más significativos.

••• OBJETIVOS Específicos

Al término del segundo semestre el alumno deberá ser capaz de:

- Conocer la evolución de las formas actuales del arte latinoamericano y sus estrenados lenguajes: desde las propuestas representativas propagadas a lo largo del siglo XX (y estudiadas en el semestre anterior) hasta llegar a los originales territorios y medios de las aportaciones más recientes.
- Comprender los nuevos razonamientos teóricos, como ser: multiculturalismo, crítica poscolonial, pensamiento descolonial, inclusión, diferencia, desprendimiento y apertura.
- Relacionarse con las teorías y las argumentaciones filosóficas más elocuentes para el discernimiento de las distintas lecturas sobre lo latinoamericano.
- Aplicar las teorías artísticas y las relaciones entre los distintos valores culturales y estéticos de cada época estudiada.
- Valorar las corrientes actuales y las obras de los grandes referentes del arte contemporáneo latinoamericano, utilizando el vocabulario técnico específico.
- Promover un juicio crítico sobre las tradicionales categorías artísticas que fueron establecidas por la historia del arte pre-moderno y moderno.

••• COMPETENCIAS BÁSICAS

La materia busca una profundización de conocimiento sobre el arte latinoamericano contemporáneo y algunos lenguajes emergentes. A través de obras artísticas, registros documentales, ensayos críticos y otros materiales audiovisuales relacionados con el arte latinoamericano actual, este curso (dividido en dos semestres) ofrece un paseo por diversas propuestas y problemáticas que afectan la realidad cultural contemporánea del subcontinente y de los centros artísticos más influyentes.

Los debates actuales sobre el arte contemporáneo ponen en tensión las relaciones entre lo local y lo universal. Hoy se considera obsoleta la noción eurocéntrica del arte y se habla de un quiebre del proyecto de globalización, acentuándose los rasgos de regionalidad cultural. En relación a la producción artística, América Latina es una región con características que la identifican, pero también con culturas locales bien definidas. El estudiante debe comprender, al final del curso, que debatir sobre arte latinoamericano contemporáneo resulta interesante y provechoso, siempre que no se esté refiriendo a una esencia sino a una posición, asumida por opción ética o conveniencia histórica o política; cuando no por comodidad metodológica, retórica localista o mera pesadumbre folklórica.

Algunas de las competencias básicas son: Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, Conocimientos sobre el área de estudio y la Licenciatura, Capacidad crítica y autocrítica, Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.

••• CONTENIDO

I. LOS DISCURSOS DE LA INCLUSIÓN: LA POSMODERNIDAD Y LA APERTURA HACIA LAS DIFERENCIAS.

1.1. Reflexiones claves de algunos pensadores sobre la diferencia: *Roland Barthes, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean-Francois Lyotard, Jean Baudillard, Hal Foster, Ticio Escobar, Peter Sloterdijk y Clement Rosset.*

1.2. Coordenadas de inclusión del arte latinoamericano contemporáneo: textos de *Gerardo Mosquera (Cuba), Andrea Giunta (Argentina), Ticio Escobar (Paraguay), Ivo Mezquita (Brasil), Gabriel Peluffo (Uruguay), Marcelo Pacheco (Argentina), Néstor García Canclini (Argentina), Nelly Richard (Chile), Mirko Lauer (Perú), Luis Camnitzer (Uruguay), entre otros.*

1.3. La crítica del arte latinoamericano y la crítica de arte en América Latina: Críticos, relatos, concepciones y conjeturas principales.

II. EL MULTICULTURALISMO, LA CRÍTICA POSCOLONIAL Y EL PENSAMIENTO DESCOLONIAL

2.1. El multiculturalismo y su relativización discursiva.

2.2. Los saberes de la crítica poscolonial. Cuestionamientos y nuevos posicionamientos.

2.3. Pluralismo y legitimación en la presencia y representación latinoamericana.

2.4. El giro epistémico y la emergencia del naciente pensamiento descolonial.

III. LA DIÁSPORA ARTÍSTICA LATINOAMERICANA

3.1. Rumbos y sentidos de las diásporas artísticas latinoamericanas.

3.2. La renovada circulación estética, intercultural y comercial de lo latinoamericano en el mercado global. El Mundo del Arte.

IV. ALGUNOS EXPONENTES ACTUALES

4.1. Aportes y obras representativas de los artistas:
SEBASTIÁN DÍAZ MORALES, ERNESTO NETO, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ DÍEZ, JORGE MACCHI, GUILLERMO KUITCA, LEANDRO ERLICH, LOS CARPINTEROS, RAFAEL LOZANO-HEMMER, MILAGROS DE LA TORRE, GABRIEL OROZCO, DAMIÁN ORTEGA, PABLO SIQUER, OSVALDO SALERNO, TOMÁS OCHOA, VIK MUNIZ.
ADEMÁS DE UN RECORRIDO POR UNA SELECCIÓN DE OBRAS DE VARIOS ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS PARAGUAYOS.

OBSERVACIÓN: A lo largo del desarrollo de los apartados del presente contenido se realizarán correlaciones o comparaciones con obras de artistas y conceptos explicados en el primer semestre, correspondiente al programa de "Arte Latinoamericano Contemporáneo 1".

••• DIDÁCTICA

- METODOLOGÍA

A) Desarrollo teórico, histórico y crítico del arte latinoamericano más reciente. Recurrimos tanto al método basado en la lógica de la propia disciplina, como al método basado en la psicología del alumno, impulsando siempre el respeto y el autoaprendizaje.
B) Se utilizará la Plataforma Universitaria Moodle para el desarrollo y seguimiento del Programa y el formato de Aula Virtual.

- MEDIOS AUXILIARES

_Actividades individuales (tareas) _Actividades interactivas (chat y foro).
_Reuniones/video clases Meet (de interacción sincrónica) participativas -grabadas y subidas a la plataforma-
_PowerPoint/PDF con contenidos de la clase en plataforma.
_Además de los recursos tradicionales y los basados en las TICs, las clases se enriquecerán con obras en formato de video. Así como también, con ejercicios de lectura y comentario de textos y de reflexión e interpretación de obras de videoarte.

••• ASISTENCIA

80 % de asistencia exigida.

••• REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE DERECHO A EXAMEN

70 % de puntaje, que equivalen a 42 puntos logrados de 60 posibles.

••• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A APLICAR. Criterios e indicadores. Fechas de evaluaciones parciales.

La evaluación nos permite verificar el logro de los objetivos trazados. Se realizarán valoraciones personales, a través de ejercicios individuales y de participación grupal. Estas valoraciones sumarán un total de 40 puntos.
Se tomará una evaluación parcial (en la plataforma) sobre 20 puntos.
Y se realizará una prueba práctica o proyecto final (monografía o ensayo investigativo), trabajo que se expondrá oral y visualmente. Tendrá un puntaje máximo de 40 puntos.
Fecha de evaluación parcial: 11 de noviembre de 2020.
Fechas de presentación proyecto final: a confirmar.

Proyecto y evaluación final: *En este trabajo se considerarán las correcciones previas como proceso y los logros de la exposición final. Se tomarán en cuenta valores cualitativos de la información recogida, de los aportes y argumentaciones personales, del aprovechamiento de los temas tratados en clases, así como de toda la presentación (oral y visual) del trabajo.*

Criterios/indicadores para puntajes del Proceso y Evaluación final:
Participación 30 – Trabajos prácticos 20 – Objetivos logrados 50

••• BIBLIOGRAFÍA Básica y Complementaria

BÁSICA

- AAVV (Ed. Rosa OLIVARES), *100 Artistas latinoamericanos*. Madrid: Exit, 2006.
- AAVV (Ed. Kevin POWER), *Pensamiento crítico en el nuevo arte latinoamericano*. Lanzarote: Fundación César Manrique, 2006.
- AAVV, *Mapas culturales para América Latina: Culturas híbridas, no simultaneidad, modernidad periférica*. Bogotá: Universidad Javeriana, 2001.
- AAVV (Coordinación de Gerardo Mosquera), *Adiós identidad. Arte y cultura desde América Latina*. I y II Foros Latinoamericanos, Casa de América, Madrid y Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2000.
- AAVV (Ed. Laura BAIGORRI), *Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica*. Madrid: Rumaria, 2008.
- Damián BAYON, *Artistas contemporáneos de América Latina*. Barcelona: Del Serbal, 1991.
- Edward LUCIE-SMITH, *Arte Latinoamericano siglo XX*. Barcelona: Ed. Destino, 1994.
- Edward SULLIVAN (texto) y Waldo RASMUSSEN (curador), *Artistas latinoamericanos del siglo XX*. New York: MOMA, 1992.
- Revistas y Catálogos varios de arte latinoamericano contemporáneo.
- Acceso a webs de Museos y Foros dedicados al arte latinoamericano contemporáneo.

COMPLEMENTARIA

- Theodor ADORNO, *Teoría Estética*. Madrid: Taurus, 1991.
- Carlos ALTAMIRANO, *Términos críticos de sociología de la cultura*. Buenos Aires: Paidós, 2002.
- Rudolf ARNHEIM *Arte y Percepción visual*. Madrid, España: Alianza Forma, 2005.
- Paul-Laurent ASSOUN, *Lacan*. Bs. As.: Amarrorfu, 2004.
- Roland BARTHES, *Elementos de la semiología*. Madrid: Comunicación, 1971.
- John BERGER, "Ensayo 1" en *Modos de ver*. Barcelona: G. Gili, 2002.
- Pierre BORDIEU, "Consumo cultural" en *Creencia artística y bienes simbólicos, elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Ed. Aurelia Rivera, 2003.
- _____ *La distinción*. España: Ed. Taurus, 2000.
- Juan Eduardo CIRLOT, *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor, 1992.
- Guy DEBORD, *La sociedad del Espectáculo*. Bs. As.: La Flor, 1974.
- Guilles DELEUZE y Félix GUATTARI, *Mil mesetas (Capitalismo y esquizofrenia)*. Valencia: Pre-Textos, 2002.
- Humberto ECO, *De los espejos y otros ensayos*. Barcelona: Lumen, 2000.
- Corine ENAUDEAU, *La paradoja de la representación*. Buenos Aires: Paidós, 1999.
- Ticio ESCOBAR, *El mito del arte y el mito del pueblo*. Asunción: RP y CAV-Museo del Barro, 1986.
- _____ *La belleza de los otros (arte indígena del Paraguay)*. Asunción: RP y CAV-Museo del Barro, 1993.
- _____ *El arte fuera de sí*. Asunción: CAV/Museo del Barro y Fondec, 2004.
- Hal FOSTER, *El retorno a lo real*. Madrid: Alkal, 2001.
- Michel FOUCAULT. *La arqueología del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
- _____ *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
- Clifford GEERTZ, "El arte como sistema cultural" en *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Buenos Aires: Paidós, 1994.
- E. H. GOMBRICH, *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Madrid: Debate, 2003.
- _____ *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte*. Madrid: Debate, 2002.
- Nelson GOODMAN, *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Visor, 1990.
- David LOY, *La no dualidad*. Barcelona: Kairós, 2000.
- Bryan MAGEE, *Los grandes filósofos*. Madrid: Cátedra, 1990.
- Erwin PANOFSKY, *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza Forma, 2004.
- Mario PERNIOLA, *El arte y su sombra*. Madrid: Cátedra, 2002.
- Clement ROSSET, *Lo real. Tratado de la idiotéz*. Madrid: Pretextos, 2004.
- _____ *Lo real y su doble*. Barcelona: Tusquets, 1993.
- Peter SLOTERDIJK, *Extrañamiento del mundo*. Valencia: Pretextos, 1998.
- _____ *Esferas I*. Madrid: Siruela, 2003.