

Universidad Jorge Tadeo Lozano
Maestría en estética e historia del arte
Arte contemporáneo colombiano y política

María Margarita Malagón, Ph.D.
mariam.malagons@utadeo.edu.co

Presentación:

El estudio de la producción artística en Colombia está condicionada actualmente por una transición hacia el 'pos-conflicto' y por un proceso de más larga duración, de al menos cinco décadas, en el que conflictos político-militares y eventos violentos han tenido un protagonismo significativo en la vida del país. Durante este tiempo diversos artistas directa o indirectamente han aportado una perspectiva crítica e iluminadora desde su trabajo plástico, tanto en relación con los procesos vividos por el país, como con respecto al arte en general.

A lo largo del seminario se busca hacer un seguimiento de los planteamientos realizados por algunos artistas representativos en relación con el contexto socio-político de los últimos cincuenta años en el país. Se seleccionarán algunos artistas con base en la solidez de su trabajo plástico y de su interés manifiesto por vincular su obra a las problemáticas de su entorno. El seguimiento se hará a partir del análisis de obras específicas situadas dentro del proceso creativo de los artistas; de su relación con elementos pertinentes del contexto histórico y artístico -tanto local como internacional- y de planteamientos teóricos relevantes de la historia del arte colombiano contemporáneo para la elucidación de las obras. Al final del semestre los estudiantes presentarán oralmente y por escrito un trabajo que incluya una tesis desarrollada y sustentada sobre la relación arte-política a partir de los análisis realizados en cada sesión. Son especialmente bienvenidos los estudios sobre artistas no vistos en el seminario.

Objetivos:

- Formular problemas de investigación y desarrollar procesos de análisis críticos en el marco de la disciplina de la historia del arte acerca de los planteamientos visuales y teóricos de artistas colombianos con respecto a su propio trabajo y a su entorno socio-político. Por medio de estos procesos se busca que los participantes en el seminario iluminen aspectos no contemplados en otros estudios, que aporten al proceso de comprensión personal de cada uno y que sirvan de base a futuras investigaciones o procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Identificar algunos de los principales artistas, obras y tendencias del arte nacional dentro del campo estudiado estableciendo relaciones relevantes y significativas con el contexto histórico y artístico local e internacional y conceptos y visiones teóricas pertinentes.
- Reconocer el valor plástico de las obras así como su sentido dentro de los contextos en que se desarrollan.

Metodología:

- En las primeras sesiones se discutirá un marco teórico e histórico de la historia del arte contemporáneo sobre las principales tendencias del arte y los eventos históricos más significativos de los últimos 50 años.
- Con base en éstas, los estudiantes esbozarán un primer planteamiento del problema que investigarán en su trabajo final.
- Durante el transcurso del semestre se analizarán obras de artistas seleccionados con presentaciones generales por parte de la coordinadora, análisis visuales y temáticos específicos por parte de los participantes y discusiones generales por parte del grupo. Los análisis y las discusiones se realizarán en relación con los marcos vistos en las primeras sesiones, entrevistas y literatura sobre cada artista.

Evaluación:

- Presentaciones de textos y artistas: 33%
- Participación en discusiones: 33%
- Trabajo oral y escrito: 33%
 - o Nota: Un primer esquema del trabajo final será discutido a mitad del semestre por parte de la coordinadora y los participantes-pares del grupo. Las últimas sesiones se dedicarán a la presentación oral de los trabajos finales, después de las cuales entregarán la versión escrita de los mismos.

Criterios de evaluación:

- Rigor y estructura en análisis y discusión de obras y textos.
- Relaciones pertinentes de obras con sus contextos históricos y teóricos.
- Claridad y sustentación de tesis y planteamientos orales y escritos.

Cronograma:

Sesión 1: Introducción

Revisión del programa. Presentación de ejemplos de obras en que se puede establecer una relación entre arte y política. Guía metodológica para análisis de las obras y lecturas. Direcciones para desarrollo del trabajo final.

Sesión 2: clase del viernes pasa al sábado para trabajo en la Biblioteca.

Sesiones 3 y 4: Marco teórico e histórico década de los sesenta-presente

Textos:

- Malagón, María Margarita. “Dos lenguajes contrastantes en el arte colombiano: Nueva figuración e indexicalidad en el contexto de la problemática sociopolítica de las décadas de 1960 y 1980”.
- Jaramillo, Carmen María. *Fisuras del arte moderno en Colombia 1968-1978*. (Intro. y pp. 180-230.)
- Roca, José /Sylvia Suárez: Introducción *Transpolítico. Arte en Colombia 1992-2012*.

Segunda parte de la 5 sesión: Discusión planteamientos para trabajo final.

Sesiones 5-12: Análisis de obras en relación con contextos histórico, artístico y teórico.

Artistas y bibliografía básica:

- Artistas ‘Neo-figurativos’, Taller 4 Rojo y grabados de JARoda. (Dos sesiones):
 - o Marchan Fiz, “La Neo-figuración y el retorno a las imágenes” Cap I *Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974)*.
 - o Entrevistas seleccionadas del libro Taller Historia Crítica del Arte. *Arte y disidencia política: memorias del taller 4 Rojo*.
 - o Pini, Ivonne. “Gráfica testimonial en Colombia: mediados de los sesenta a comienzos de los setenta”.
 - o Rodríguez, Marta. *Las series secretas de Juan Antonio Roda, pruebas de estado*.
- Beatriz González
 - o “Beatriz González” en Malagón, M.M. *Arte como presencia indéxica. La obra de tres artistas colombianos en tiempos de violencia: Beatriz González, Oscar Muñoz y Doris Salcedo en la década de 1990*.
 - o Ponce de León, Carolina. “La historia extensa de Colombia.” *Beatriz González, Qué honor estar con usted en este momento histórico. Obras 1965-1997*.
 - o Entrevista en Jaramillo, Carmen María. *Otras miradas*.
- Oscar Muñoz:
 - o Guash, “La contestación al arte minimal” Cap. 1 en *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*.
 - o Entrevista en Herzog, Hans-Michael. *Cantos/Cuentos Colombianos. Arte Colombiano Contemporáneo*.
 - o Malagón, María Margarita, “Oscar Muñoz/Protografías: Vida de las imágenes, Imágenes de la vida.”
- Doris Salcedo:
 - o Entrevista en Herzog, Hans-Michael. *Cantos/Cuentos Colombianos. Arte Colombiano Contemporáneo*.

- Ball, Mieke. Introducción, *De lo que no se puede hablar. El arte político de Doris Salcedo*.
- Guash, Ana María, “El multiculturalismo”, Cap. 21 en *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*.
- María Elvira Escallón
 - Buenaventura, Juliana. *Polvo eres. El correr del tiempo. Maria Elvira Escallón*.
 - Jaramillo, Carmen María. *Otras miradas*.
 - Campani, David. Introducción en *Sobre la fotografía*.
- Juan Fernando Herrán
 - Gómez Echeverri, Nicolás. *En materia. Juan Fernando Herrán*.
 - *Proyecto Pentágono: Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia*.
 - Bernal, Maria Clara, “Campo Santo”.
- Juan Manuel Echavarría
 - Entrevista en Herzog, Hans-Michael. *Cantos/Cuentos Colombianos. Arte Colombiano Contemporáneo*
 - Girst, Thomas. “Derrumbando muros. Política y estética en el arte de Juan Manuel Echavarría”.
 - Foster, Hals. “El artista como etnógrafo”, en *El Regreso de lo real*.
- Miguel Ángel Rojas
 - Entrevista en Gutiérrez, Natalia, *Miguel Ángel Rojas. Esencial/ Essential*.
 - Gutiérrez, Nydia. *El sujeto vulnerable. Miguel Ángel Rojas*. Bogotá: Ministerio de Cultura.
- Clemencia Echeverri
 - Guash, Ana María, *Arte y nuevas tecnologías*, Cap. 17, en *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*.
 - Entrevista José Roca, *Clemencia Echeverri, Sin respuesta/Unanswered*.
 - Giraldo, Sol Astrid. “Clemencia Echeverri: el espacio y los fantasmas.”
- José Alejandro Restrepo
 - Entrevista en Herzog, Hans-Michael. *Cantos/Cuentos Colombianos. Arte Colombiano Contemporáneo*.
 - Pini, Ivonne, “La memoria como campo de re-elaboración artística”. *El arte y la fragilidad de la memoria*.
 - Roca, José. “Ausencia/Evidencia. José Alejandro Restrepo, Oscar Muñoz, Teresa Margolles”.

Para cada sesión: visión general obra del/a artista (cordinadora). Un grupo de estudiante será responsable del análisis de una obra específica y de la bibliografía relevante para cada sesión.

Sesión 8: Presentación y discusión esquemas y borradores trabajos finales. Evaluación del seminario.

Sesiones 13-15: Presentación de trabajos orales y entrega de trabajos escritos.

Sesión 16: Resumen, conclusiones, evaluación del seminario.

Bibliografía geberal:

Sobre arte colombiano e internacional contemporáneo

- Archer, Michael. *Art since 1960*. London: Thames and Hudson, 2002.
- Arnason, H.H. *History of Modern Art* (5th ed). New Jersey: Prentice Hall, 2004.
- Ball, Mieke. *Of What One Cannot Speak: Doris Salcedo's Political Art*. Chicago: Chicago University Press, 2010. Título en español: *De lo que no se puede hablar. El arte político de Doris Salcedo*.
- Barnett, Sylvan. *A Short Guide to Writing About Art*. 9th Ed. Pearson Prentice Hall, 2008.
- Barrios, Alvaro. *Orígenes del arte conceptual en Colombia*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. 1999.
- Beatriz González. Bogotá: Villegas Editores, 2005.
- Bernal, Maria Clara, "Campo Santo, Juan Fernando Herrán." <http://www.nueveochenta.com/uploads/1432586409.pdf>
- Borja, Jaime Humberto y José Alejandro Restrepo. *Habeas Corpus*. Bogotá: Banco de la República, 2010.
- Bozal, Valeriano (ed). *Historia de las ideas estéticas y artísticas contemporáneas*. Volumen I y II. Madrid: La balsa de la medusa, 1999.
- Buenaventura, Juliana. *Polvo eres. El correr del tiempo. María Elvira Escallón*. Bogotá: Ministerio de Cultura. Colección artistas colombianos, 2014.
- Campani, David (ed). *Art and Photography*. London: Phaidon Press Ltd., 2003 (Existe traducción al español).
- Clemencia Echeverri, *Sin respuesta/Unanswered*. Bogotá: Villegas Editores/Universidad Nacional, 2009.
- *Displaced. Arte contemporáneo de Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007.
- *Doris Salcedo*. London: Phaidon Press Ltd., 2000.
- *Doris Salcedo/ Neither*. London: White Cube, 2004.
- *Doris Salcedo*. Julie Rodrigues Widholm and Madeleine Grynsztejn (Eds). Chicago: The Museum of Contemporary Art Chicago and the University of Chicago Press, 2015.
- "En conversación: Juan Manuel Echavarría y Laurel Reuter". www.jmechavarria.com

- Feinberg, Jonathan. *Art since 1940. Strategies of Being*. London: Prentice Hall, 2011.
- Foster, Hals. *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century*. Cambridge/London: MIT Press, 1996. Existe versión en español.
- Foster, H., R., Krauss, Y Bois y B. Buchloh. *Art since 1900*. New York: Thames and Hudson, 2004.
- Garzón, Diego. *Otras voces, otro arte*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A., 2005.
- Giraldo, Sol Astrid. "Clemencia Echeverri: el espacio y los fantasmas." [Revista Universidad de Antioquia, N.º. 311, 2013](#), 98-105.
-
- Girst, Thomas. "Derrumbando muros. Política y estética en el arte de Juan Manuel Echavarría". www.jmechavarria.com
- Gómez Echeverri, Nicolás. *En materia. Juan Fernando Herrán*. Bogotá: Ministerio de Cultura. Colección artistas colombianos, 2011.
- Guash, Ana María. *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.
- Gutiérrez, Natalia. *Cruces, una reflexión sobre la crítica de arte y la obra de José Alejandro Restrepo*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000.
- _____. "José Alejandro Restrepo, Transhistories." **Art Nexus** 43 (Jan.-March, 2002), 54-57.
- _____. *Ciudad-Espejo*. Bogotá: Universidad Nacional, 2009.
- _____. *Miguel Ángel Rojas. Esencial/ Essential*. Bogotá: Editorial Planeta, 2010.
- Gutiérrez, Nydia. *El sujeto vulnerable. Miguel Ángel Rojas*. Bogotá: Ministerio de Cultura. Colección artistas colombianos, 2013.
- Harrison, Charles and Paul Wood (Eds.). *Art in Theory, 1900-2000, An Anthology of Changing Ideas*. Oxford/Malden: Blackwell Publishers, 2003.
- Heartney, Eleanor. *Art and Today*. London/New York: Phaidon Press Ltd., 2008.
- Herrán, Juan Fernando. *Papaver somniferum*. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2004.
- Herzog, Hans-Michael. *Cantos/Cuentos Colombianos. Arte Colombiano Contemporáneo (Contemporary Colombian Art)*. Zürich: Daros-Latinamerica AG, 2004.
- Iovino, María. *Oscar Muñoz, Volverse Aire*. Bogotá: Ediciones Eco, 2003.
- Jaramillo, Carmen María. *Otras miradas*. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004.
- _____. *Fisuras del arte moderno en Colombia 1968-1978*. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012.
- Jones, Amelia. *A Companion to Contemporary Art since 1945*. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell Publishers, 2006.
- "José Roca on Oscar Muñoz, Imprints for a Fleeting Memorial." *Working States*. Philagrafika, 2008, 1-4.
- *Juan Antonio Roda: habitar la pintura, exposición retrospectiva 1938-1992*. Bogotá: Banco de la República, 1993.

- Krauss, Rosalind. "Notes on the Index: Seventies Art in America," **October**, Vols. 3, 4 (Spring, Autumn, 1977).
- Malagón, Maria Margarita. "Dos lenguajes contrastantes en el arte colombiano: Nueva figuración e indexicalidad en el contexto de la problemática sociopolítica de las décadas de 1960 y 1980". *Revista de Estudios Sociales* 31, Bogotá: Universidad de los Andes, (Dic. 2008) 16-33. <http://res.uniandes.edu.co/view.php/559/1.php>
- _____. *Arte como presencia indéxica. La obra de tres artistas colombianos en tiempos de violencia: Beatriz González, Oscar Muñoz y Doris Salcedo en la década de 1990*. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010.
- _____. "Oscar Muñoz/Protografías: Vida de las imágenes, Imágenes de la vida." *Art Nexus*, 84 (Abril-Jun), 2012.
- Marchán Fiz, Simón. *Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974)*. Madrid: Akal Ediciones, 1994.
- Medina, Alvaro. *Arte y violencia en Colombia desde 1948*. Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1999.
- Nelson, Robert and Richard Shiff (Eds.). *Critical Terms for Art History*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996.
- *Oscar Muñoz, entre contrarios*. Bogotá: Colección de arte contemporáneo, Seguros Bolívar, 2013.
- *Oscar Muñoz*. Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1996.
- Pellegrini, Aldo. *Nuevas tendencias en la pintura*. Buenos Aires: Muchnik, 1967.
- Perry, Gill and Paul Wood (Eds). *Art of the Twentieth Century. Themes in Contemporary Art*. New Haven and London: Yale University Press in association with the Open University, 2004.
- Pini, Ivonne. "Gráfica testimonial en Colombia: mediados de los sesenta a comienzos de los setenta". *Arte en Colombia Internacional*, 33, 60-66, 1987.
- _____. *Fragmentos de memoria. Los artistas latinoamericanos piensan el pasado*. Bogotá: Ediciones Uniandes/ Universidad Nacional de Colombia, 2001.
- _____. "La memoria como campo de re-elaboración artística". *El arte y la fragilidad de la memoria*. Medellín: Sílabo/ Universidad de Antioquia, 2014.
- Ponce de León, Carolina. "Beatriz González in Situ." *Beatriz González una pintora de provincia*. Bogotá: Carlos Valencia Editores (1988),12-37 .
- _____. "La historia extensa de Colombia." *Beatriz González, Qué honor estar con usted en este momento histórico. Obras 1965-1997*. New York: El Museo del Barrio (1998), 13-65.
- *Proyecto Pentágono: Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia*. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000.
- Reuter, Laurel. "Requiem por un país". www.jmechavarria.com
- Robertson, Jean and Craig McDaniel. *Themes of Contemporary Art. Visual Art after 1980*. New York/ Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Roca, José. "Ausencia/Evidencia. José Alejandro Restrepo, Oscar Muñoz, Teresa Margolles". *Columna de Arena. Reflexiones críticas desde Colombia*, N. 48. 23 de enero de 2003. <http://universes-in-universe.de/columna/col48/col48.htm>

- Roca, José I. y Sylvia Suárez. *Transpolítico. Arte en Colombia 1992-2012*. Bogotá: Paralelo 10/ Lunwer Editores, 2012.
- *Roda*. Bogotá: Galería el Museo/Davivienda, 2001.
- Rodríguez, Marta. *Las series secretas de Juan Antonio Roda, pruebas de estado*. (Cat. Exposición itinerante) Bogotá: Banco de la República, 2013.
- Rojas de La Espriella, Alfonso y Maria Cristina Laverde Toscano "Entrevista con Beatriz González," **Hojas Universitarias** (Bogotá), Vol III, 22 (Junio 1995), 260-277.
- Rubiano, Germán y Marta Rodríguez. "Entrevista a Beatriz González." *Beatriz González, una década 1980-1990*. Bogotá: Museo de Arte Universidad Nacional, (1990), 4-11.
- Rubiano, Germán 1984. El arte de la violencia. *Arte en Colombia Internacional*, 25, 25-33. 1984
- _____ 1997. Arte moderno en Colombia. En: Jorge Orlando Melo, *Colombia hoy. Perspectivas hacia el siglo XXI*. Bogotá: Editorial Planeta S. A. 1997.
- Rush, Michael. *New Media in Art, 2nd ed*. London and New York: Thames & Hudson, 2005.
- Selz, Peter 1959. *New Images of Man*. New York: Museum of Modern Art, 1959.
- Serrano, Eduardo. *Cien años de arte colombiano, 1886-1986*. Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1986.
- Stiles, Kristine and Peter Selz. *Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists' Writings*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1996.
- Taller Historia Crítica del Arte. *Arte y disidencia política: memorias del taller 4 Rojo*. Bogotá: Tangrama, 2015.
- Tiscornia, Ana. "Juan Manuel Echavarría". www.jmechavarria.com
- Traba, Marta (1984). *Historia abierta del arte colombiano*. Bogotá: Colcultura.
- _____. *Los grabados de Roda*. Bogotá, Museo de Arte Moderno, 1977.

Bibliografía sobre la situación política, social y cultural colombiana 1950-2015

- Arrocha, Jaime, Fernando Cubides y Myriam Jimeno. *Las violencias: inclusión creciente*. Bogotá: Centro de Estudios Sociales/Universidad Nacional, 1998.
- Bergquist, Charles et al (eds.). *Violence in Colombia, 1999-2000. Waging War and Negotiating Peace*. Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 2001.
- Betancourt, Ingrid. *No hay silencio que no termine*. Bogotá: Ed. Aguilar, 2010.
- Gómez Buendía, Hernando (dir.). *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia -2003*. Bogotá: UNDP, 2003.
- González, Fernán et al. *Violencia en la región andina: el caso Colombia*. Bogotá: CINEP/APEP, 1997.
- _____, Ingrid J. Bolívar and Teófilo Vásquez. *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: CINEP, 2003.
- _____, *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: CINEP, 2014.

- Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo (1962). *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. Bogotá: Tercer Mundo Ediciones.
- Kalyvas, Stathis N. "El carácter cambiante de las guerras civiles". *Revista Colombia Internacional*, 70 (julio-diciembre, 2009).
- Leal Buitrago, Francisco (ed). *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*. Bogotá: Tercer Mundo Editores/ Universidad de los Andes, 1999.
- Orozco, Iván. *Justicia transicional en tiempos del deber de la memoria*. Bogotá: Editorial Temis, 2009.
- Patel, Ana. "Desmovilización, desarme y reintegración y justicia transicional. Panorama en Colombia." *El legado de la verdad: impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina*. Conference Paper 3/2007. Serie, enfrentando el pasado. Bogotá: Centro Internacional para la justicia transicional, 2007.
- Pécaut, Daniel. "From the Banality of Violence to Real Terror: the Case of Colombia", Kees Koonings and Dirk Kruijt (eds.) *Societies of Fear, the Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*, 1999.
- _____. *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A., 2001.
- Pizarro, Eduardo. "Reparar el bote en alta mar". *Ley de Justicia y Paz*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2009.
- Riaño Alcalá, Pilar. *Arte, Memoria y Violencia: Reflexiones sobre la ciudad*. Medellín: Corporación Región, 2003.
- Rincón, Tatiana. *Verdad, justicia y reparación, la justicia de la justicia transicional*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2010.
- Sánchez, Gonzalo. *Guerra y política en la sociedad colombiana*. Bogotá: El Ancora Editores, 1991.
- Uribe, Maria Victoria, Teófilo Vásquez. *Enterrar y Callar. Las masacres en Colombia, 1980-1993*. Vol. 1. Bogotá: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos/ Fundación Terres des Hommes, 1995.