

Maestría en Estética e Historia del Arte
Departamento de Humanidades

Historiografía del arte en Colombia y Latinoamérica.

Profesora: Ana María Carreira

FUNDAMENTACIÓN

Somos en cualquier momento la suma de todos nuestros momentos, el producto de todas nuestras experiencias. David Lowenthal (1986: 185).

En el devenir de la historia del arte latinoamericano siempre aflora el ansia por comprender las ideas y conceptos que logren definirnos. Qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos... nos hemos movido en el interior de la historia europea, y nos hemos parado en una relación centro-periferia aún vigente, y desde ella hemos tratado de conocernos, bajo sus modelos y criterios, proyectándonos desde una visión mimética. Así simulamos culturas que no son las nuestras, y nos obsesionamos con los residuos que ellas han echado sobre nosotros.

Desde el siglo XV el campo de las artes ha sido un instrumento de la colonialidad del poder, al tiempo se fueron generando procesos que resisten y buscan movernos de ese lugar impuesto y adoptado. Desde esta búsqueda de conformación de plataformas de pensamiento propios, el seminario de Historiografía del arte de Colombia y Latinoamérica se plantea una aproximación a los pensadores que desde un enfoque teórico-metodológico han cuestionado la perspectiva eurocéntrica del conocimiento. Tenemos la convicción de que es necesario asumir la excentricidad de nuestra situación cultural, no para desvincularnos de los lazos tradicionales, sino para reivindicar la particularidad de ellos, y ser conscientes que el pasado no es sólo lo que sucedió atrás, algo inflexible, sino también una serie de construcciones subsecuentes.

El seminario de *Historiografía del Arte de Colombia y Latinoamérica* invita a despojarse de esas síntesis ya hechas, de esos órdenes y ensayar distintas articulaciones para enfrentarse a un universo de acontecimientos o hechos discursivos dispersos, donde se buscará individualizar unidades y discontinuidades en la historiografía americana. Son éstas las que posibilitan construir un discurso libre, no atado a una convencional secuencia delimitada e inamovible, y establecer conceptos flexibles que faciliten la posibilidad de conocernos y comprendernos a través del reconocimiento del amplio espectro de las expresiones artísticas, urbanas, populares e indígenas que se extienden en las geografías del continente y por ese camino asumir el compromiso de reflexionar sobre nuestra cultura.

OBJETIVOS

General

Generar conocimiento teórico y desarrollar las capacidades de análisis, interpretación y crítica de los estudiantes en torno a los principales problemas, conceptos y debates desarrollados por la historiografía del arte en Colombia y en Latinoamérica.

Particulares

- Identificar y analizar los criterios y valores con los que es mirado el arte latinoamericano.
- Reflexionar sobre los debates actuales en el campo de la cultura desarrollados en el arte latinoamericano y colombiano en los últimos 40 años.
- Analizar y aplicar los conceptos estudiados en expresiones artísticas y culturales que respondan al interés del estudiante en el campo del arte latinoamericano.

NÚCLEOS TEMÁTICOS

El seminario se estructura en: una introducción y dos ejes temáticos; Problemas historiográficos y Debates actuales.

Introducción:

- La Historiografía del arte en Colombia y Latinoamérica
- La historia del arte a través de sus historiadores

Bibliografía:

MENDIOLA, Alfonso (2005). El giro historiográfico: la observación del pasado. En: Morales Moreno, Luis Gerardo, *Historia de la historiografía contemporánea (de 1968 a nuestros días)*. México: Instituto Mora, pp. 509-537

LÓPEZ ROSAS, William (2015). Emma Araújo de Vallejo y la modernización de las prácticas museológicas en Colombia y Más allá del gabinete de curiosidades patrióticas y sociales. En: *Emma Araújo de Vallejo. Su trabajo por el arte, la memoria, la educación y los museos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). pp. 13-32. ESCOBAR, Ticio (1997). Arte latinoamericano en jaque. En: *El arte en los tiempos globales*. Asunción: Editorial Don Bosco, pp. 37-50

ESCOBAR, Ticio (2014), La cuestión de lo artístico. En: *El mito del arte y el mito del pueblo*. Buenos Aires, Paidós, pp. 39-77

1. Problemas historiográficos:

- Mezclas y mestizajes
- Colonialidad - Decolonialidad del arte

En este tema, una de las sesiones se desarrolla en el Museo del Banco de la República.

Bibliografía

GRUZINSKI, Serge (2007). Mezclas y mestizajes. En: *Pensamiento mestizo*, España: Paidós, pp. 45-73

GRUZINSKI, Serge (2000). La guerra. En: *La guerra de las imágenes*, México: FCE, pp.40-70

ACHA, Juan (2008). Mestizajes estéticos bajo la iglesia y la Corona. En: *Las culturas estéticas de América Latina*, México: Trillas, 1º ed. 1994, pp. 71-110

QUIJANO, Aníbal (2003). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Edgardo Lander, (comp.). *Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 201-246.

PALERMO, Zulma (2009). El arte latinoamericano en la encrucijada decolonial. En: *Arte y estética en la encrucijada decolonial*. Argentina: Ediciones del signo.

2. *Debates actuales*

- La noción del tiempo.
- El viaje como experiencia clave para adquirir conocimiento.
- Arte y política en Latinoamérica.
- Choques interculturales.
- La expansión del arte más allá de su propio campo.

Bibliografía

KUBLER, George (1988). Algunos tipos de duración. Conclusiones. En: *La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas*. Madrid: Nerea, pp. 145-186.

PENHOS, Marta (2005). Una obra en tensión. En: *Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII*. Buenos Aires: Siglo XXI. pp. 75-122

GIUNTA, Andrea (2008), Estrategias de internacionalización. En: *Vanguardia, internacionalización y política. Arte argentino en los años sesenta*. Argentina: Siglo XXI, pp. 191-237

GARCÍA CANCLINI, Néstor (2010). Valorar el arte: entre mercado y política. En: *La sociedad sin relato*. Buenos Aires: Katz, pp. 129-150

COHON, Mariano y DUPRAT, directores (2009). Película: *El artista*, Argentina, 100 minutos.

RIBEIRO, Gisele (2011), ¿Cuánto vale o es por página? Reflexiones sobre arte y mercancía. En: Silvia Dolinko *et al*, *La autonomía del arte: debates en la teoría y en la praxis*. VI Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes, 25-28 de octubre de 2011. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigaciones de Artes, pp. 431-442.

Nota:

La bibliografía y el cronograma son flexibles, si surge la oportunidad de invitar a un experto y/o artista o asistir a un evento en la ciudad que se relacione con los temas de discusión del seminario, éstos pueden modificarse.

METODOLOGÍA

Seminario:

- Presentación del tema de la sesión
- Discusión sobre el tema de la sesión

El seminario implica la participación activa, es decir, el aporte de cada uno, el intercambio de ideas, y el debate que enriquezca y profundice los conceptos y problemas que plantea la lectura seleccionada para cada sesión.

Al inicio la docente expone los conceptos y problemas planteados en el texto de la sesión relacionándolo con casos concretos. Posteriormente cada estudiante presenta un comentario crítico acompañado de ejemplos que vinculen los conceptos clave con las

ideas vigentes en diferentes épocas y escenarios donde el arte latinoamericano se ha presentado o exhibido o representado o interpretado.

Por otra parte, es importante que cada estudiante relacione las ideas principales de los textos con sus temas de interés, y con su experiencia. En este proceso el estudiante enriquecerá su ruta, la que juntos construiremos al incorporar los conceptos que se trabajan en cada sesión. El propósito es ir entretejiendo las miradas, valoraciones, criterios que tanto Nosotros como Otros conciben y han concebido sobre el arte latinoamericano.

Los trabajos de cada sesión forman parte de la dinámica del seminario, por lo que deben presentarse en la sesión correspondiente. De los 7 (siete) comentarios críticos + exposición de cada sesión, se tomarán para la evaluación los 5 (cinco) con mejor calificación. Es importante destacar que cuando en la sesión se presentan textos de dos autores, el objetivo es ponerlos a dialogar, por lo que el comentario crítico se elabora en función de los dos textos.

Ensayo final:

El ensayo final versará sobre un problema historiográfico vinculado al tema de interés del estudiante, problema que habrá ido trabajando y que recogerá algunas de las discusiones y conceptos debatidos durante el seminario.

En el ensayo final debe y es inexcusable incorporar en el análisis como mínimo dos autores trabajados durante el seminario. La inclusión implica apropiarse de conceptos que los autores han desarrollado.

En la 12° semana del Seminario los estudiantes presentan un pre-ensayo que será socializado en el grupo, se evaluará su pertinencia, amplitud y alcance del tema.

La estructura del ensayo debe ser similar a un artículo; resumen, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.

EVALUACIÓN

En cada sesión se evaluará la participación y aportes que el estudiante realice, y la presentación de un escrito y exposición del comentario crítico: 45%

Ensayo final: 55%

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Acha, Juan (2008), *Las culturas estéticas de América Latina*. México: Trillas (1° ed. 1994).

Escobar, Ticio (2014). En: *El mito del arte y el mito del pueblo*. Buenos Aires, Paidós (1° edición 1986).

Escobar, Ticio (1997). *El arte en los tiempos globales*. Asunción: Editorial Don Bosco.

García Canclini, Néstor (2004), *Diferentes, desiguales y desconectados*. España: Gedisa.

García Canclini, Néstor (2010), *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz.

Giunta, Andrea (2008), *Vanguardia, internacionalización y política. Arte argentino en los años sesenta*. Argentina: Siglo XXI.

Gruzinski, Serge (2007), *El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento*. España: Paidós Ibérica.

Gruzinski, Serge (2000), *La guerra de las imágenes*. México: F.C.E.

Kubler, George (1988), *La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas*. Madrid: Nerea.

LÓPEZ ROSAS, William (2015). *Emma Araújo de Vallejo. Su trabajo por el arte, la memoria, la educación y los museos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá).

Morales Moreno, Luis Gerardo (2005). *Historia de la historiografía contemporánea (de 1968 a nuestros días)*. México: Instituto Mora.

Palermo, Zulma (2009), *Arte y estética en la encrucijada decolonial*. Argentina: Ediciones del signo.

Penhos, Marta (2005). Una obra en tensión. En: *Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII*. Buenos Aires: Siglo XXI. pp. 75-122

Quijano, Aníbal (2003). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Edgardo Lander, (comp.) *Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 201-246.

Ribeiro, Gisele (2011), ¿Cuánto vale o es por página? Reflexiones sobre arte y mercancía. En: Silvia Dolinko et al, *La autonomía del arte: debates en la teoría y en la praxis*. VI Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes, 25-28 de octubre de 2011. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigaciones de Artes, pp. 431-442.

Bibliografía complementaria

Acha, Juan (2006). *Crítica de arte*. México: Trillas (1 ° ed. 1992).

Acha, Juan, Adolfo Colombes y Ticio Escobar (1991). *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires: Ediciones del Sol.

Arriarán, Samuel (2007). *Barroco y Neobarroco en América Latina. Estudios sobre la otra modernidad*. México: Itaca.

Bernand, Carmen y Sege Gruzinski (2005). *Historia del Nuevo Mundo. Los mestizajes 1550-1640*. Tomo II. México: FCE. 1° edición 1993.

Camnitzer, Luis (2007). Antología de textos críticos 1979-2006. *ArtNexus/Arte en Colombia*. María Clara Bernal y Felipe González (ed.), Bogotá: Uniandes.

Castro-Gómez, Santiago (2011). *Crítica de la razón latinoamericana*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

González, Carlos Alberto y Enriqueta Vila Vilar (2003.). *Grañas del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XVIII)*. México: F.C.E.

Gutiérrez Viñuales, Rodrigo (2003). El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales en Iberoamérica, *Historia Mexicana*, vol. LIII núm. 2. México, El Colegio de México, octubre-diciembre 2003; pp. 341-390. Disponible en: <http://historiamexicana.colmex.mx>.

Iovino, María A. y Mercedes Rodríguez (1990). *Aproximación al arte popular y posibilidades de intercambio con el arte culto*. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Jiménez, Carlos y Castro, Fernando (1999). *Horizontes del arte latinoamericano*, Madrid: Tecno.

Lander, Edgardo (comp.) (2000). *Colonialidad del saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales*, Buenos Aires: Clacso-Unesco.

Londoño Vega, Patricia (2004). El arte documental en la era del viajero y de la imagen impresa. En: *América exótica. Panorámicas, tipos y costumbres del siglo XIX*. Bogotá: BLAA, pp. 15-50.

- Mignolo, Walter. El lado más oscuro del Renacimiento (2009). *Universitas humanística*, No. 67, enero-junio 2009, pp: 165-203. Bogotá. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n67/n67a09.pdf>
- Mignolo, Walter (2005). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa.
- Moráis, Federico (1990). *Las artes plásticas en la América Latina: del trance a lo transitoria*. La Habana: casa de las Américas.
- Morse, Richard M. (1999). *El espejo de Próspero*. México: Siglo XXI. (1° ed. 1982)
- Mosquera, Gerardo (1995). *Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America*, Londres: Institute of International Visual Arts.
- Penhos, Marta (2005). *Ver, conocer, dominar*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pérez Vejo, Tomás (2003). La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico, *Historia Mexicana*, vol. LIII núm. 2. México: El Colegio de México, octubre-diciembre de 2003; pp. 275-311. Disponible en: <http://historiamexicana.colmex.mx>.
- Pini, Ivonne (2000). *En busca de lo propio*. Bogotá: Unal.
- Rama, Ángel (1984). *La ciudad letrada*, Hanover: Ediciones del Norte.
- Ramírez, Mari Carmen (2005) *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970*, Argentina: Siglo XXI.
- Richard, Nelly (1996). *Cultura y tercer mundo*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Rueda Santiago (2007). *Panacea phantastica*. Disponible en: http://premionalcritica.uniandes.edu.co/ens2007/ensayo_028.pdf
- Rueda Santiago (2006). *Olor de santidad*. Disponible en: <http://premionalcritica.uniandes.edu.co/Publicacion2006.pdf>
- Siracusano, Gabriela (2008). *El poder de los colores*. Argentina: F.C.E. (1° ed. 2005)
- Tozzi, Verónica (2009), *La historia según la nueva filosofía de la historia*, Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Todorov, Tzvetan (1991). *Nosotros y los otros*. México: Siglo XXI.
- White, Hayden (2010). *Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica*, Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Zubieta, Ana María (2000). *Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y polémicas*. Argentina: Paidós.