

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2023-2

Nombre del profesor (es):
DRA. RITA EDER DR. CRISTÓBAL JÁCOME MORENO
Título de la actividad académica:
ARTE, ARQUITECTURA Y PUBLICACIONES EN AMÉRICA LATINA (1920-1950)
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 17 a 20 horas en el Instituto de Investigaciones Estéticas
Cupo máximo del grupo
15 ESTUDIANTES
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Este curso considera el estudio del arte y la arquitectura moderna en América Latina desde principios de la década de 1920 hasta la mitad de siglo. Se pondrá especial atención en momentos clave de las expresiones visuales y espaciales en Brasil, Argentina, Perú y Cuba. Estableceremos convergencias y tensiones entre obras y artistas de diferentes países con el fin de enriquecer nuestro análisis. Estudiaremos los contextos y contenidos de manifiestos de vanguardia, la construcción de emblemáticas obras arquitectónicas, representaciones de paisajes urbanos y la publicación de revistas clave del panorama artístico-cultural. Además, abarcaremos un rango de expresiones visuales como cine, fotografía y materiales impresos con el fin de problematizar lo que tradicionalmente se ha entendido como “arte moderno latinoamericano”. En conjunto, las sesiones ofrecen una mirada informada y crítica del arte de la región y las formas en la cuales se ha narrado.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- El grupo de estudiantes adquirirá una visión integral de representaciones, artistas y arquitectos clave del arte surgido en las principales capitales de América Latina en la primera mitad de siglo XX.
- Se desarrollará una noción del arte latinoamericano que incluye no sólo pintura y arquitectura sino ejemplos extraídos de la cultura visual y la cultura impresa.
- Se establecerán estudios de caso locales pero contextualizados en un panorama amplio, generando vínculos y paralelos con expresiones surgidas en otras latitudes.
- Se obtendrá una visión integral acerca de autores y narrativas que en las últimas décadas han problematizado la idea de arte moderno latinoamericano.
- Para el estudio del arte latinoamericano, se impulsará a que el alumnado revise un amplio repertorio de fuentes de investigación gracias a plataformas digitales de libre acceso. Estas fuentes serán importantes para los trabajos finales.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

Se requiere el 80% de asistencia para tener derecho a evaluación.

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Mecanismos de evaluación :

La asistencia contará un 30% en la calificación total.

Participación en clase 20 % del total de las sesiones impartidas

Ensayo final 50% del total

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

CLASE 1: Presentación del curso ¿Qué se ha entendido por Vanguardia en América Latina?

EXPRESIONES DE VANGUARDIA I 1920-1929

CLASE 2: Surgimiento de la vanguardia en Brasil. La Semana de Arte Moderno de São Paulo (1922), Tarsila do Amaral, el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade y la Revista *Klaxon*.

CLASE 3: Brasil. Un nuevo cosmopolitismo en Brasil. Vicente do Rego, Gregori Warchavchik y Flavio de Carbalho.

CLASE 4: Argentina. Xul Solar y la invención de un lenguaje pictórico internacional. Le Corbusier en el desarrollo de Buenos Aires y las ciudades latinoamericanas. El discurso de la modernidad en la revista *Martín Fierro*.

CLASE 5: Perú. José Carlos Mariátegui, el indigenismo indiano y la internacionalización de las artes visuales y literatura. La propuesta de la revista *Amauta*.

VANGUARDIA Y CIUDAD 1930-1939

CLASE 6: Brasil. Futurismo, el cine experimental y el imaginario de la ciudad. Filmes *São Paulo: Sinfonía de una Metrópoli* de Rodolfo Rex Luftig y Adalberto Kemeny (1929), *Límite* de Mario Peixoto (1930-1931) y *Ganga Bruta* de Humberto Mauro (1933).

CLASE 7: Argentina. Buenos Aires, Antonio Berni y los personajes de la ciudad. Horacio Coppola, Grete Stern y la ciudad de Buenos Aires en los medios audiovisuales.

CLASE 8: Perú. Arqueología, paisaje y retrato en la fotografía de Martín Chambi. Los Hermanos Vargas y otros fotógrafos de sujetos y urbes peruanas.

CLASE 9: Uruguay. Joaquín Torres-García, el “Universalismo Constructivo” y un nuevo pensamiento artístico.

ABSTRACCIÓN E INSTITUCIONES 1940-1950

CLASE 10: Brasil. *Estado Novo* y la internacionalización de la arquitectura moderna. Palacio Capanema de Oscar Niemeyer y Lucio Costa. El pabellón de Brasil en la Feria Mundial de Nueva York (1940) y la exposición *Brazil Builds* en el MoMA (1943).

CLASE 11 Argentina. Lenguajes del constructivismo en Buenos Aires. *Madí* y el arte concreto. Lucio Fontana y el *Manifiesto Blanco* (1946). Revista *Arturo*

CLASE 12. Cuba. La Habana en los cuarenta. Temas y debates en la obra de Wilfredo Lam.

CLASE 13. Las obras y el concepto de “Arte Latinoamericano en EEUU”. El Departamento de Artes Visuales de la Unión Panamericana y la exposición *The Latin-American Collection of the Museum of Modern Art* de 1943.

CLASE 14. La formación de Colecciones de Arte Latinoamericano. Colección Patricia Phelps de Cisneros y el Blanton Museum of Art, UT Austin.

CLASES 15 y 16. Presentaciones de estudiantes y conclusiones.

Bibliografía requerida (Indicada siguiendo el orden del temario)

CLASE 1

- A. Andrea Giunta, *Estrategias de la modernidad en América Latina*, 1993. Acceso libre en línea.
- B. Héctor Olea y Mari Carmen Ramírez, *Introducción a Heterotopías: Medio siglo sin-lugar 1918-1968*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2003.

CLASE 2

- A. Aracy de Amaral, “Stages in the Formation of Brazil’s Cultura Profile,” *The Journal of Decorative and*

- Propaganda Arts*, Vol. 21, Brazil Theme Issue, 1995, 8-25.
- B. Oswaldo de Andrade, *Manifesto Antropofágico*, 1928. Libre acceso en línea.
- C. Gillian Sneed, "Anita Malfatti and Tarsila do Amaral: Gender, 'Brasilidade' and the Modernist Landscape," *Woman's Art Journal*, Spring/Summer, 2013, 30-39.
- D. Acceso digital a Klaxon: <http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/klaxon-mensario-arte-moderna/217417>

CLASE 3.

- A. Edith Wolfe, "Paris as Periphery: Vicente do Rego Monteiro and Brazil's Discrepant Cosmopolitanism," *The Art Bulletin*, 96:1, 2014, 98-119.
- B. Rui Moreira, "Flavio de Carvalho: Modernism and the Avant-Garde in Sao Paulo," *The Journal of Decorative and Propaganda Arts*, Vol. 21, Brazil Theme Issue, 1995, 196-217.
- C. Fernando Lara y Luis Carranza, "Modern Architecture Begins with Gregori Warchavchik and Rino Levi Publishing Manifestos on the New Architecture; Catching Up to the 1922 Semana de Arte Moderna," *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, and Utopia*, The University of Texas at Austin Press, 2014, 34-37.

CLASE 4

- A. Beatriz Sarlo, "Buenos Aires: Ciudad Moderna", *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930*, Nueva Visión, Argentina, 2003, 13-29.
- B. Rubén Hitz, "Martín Fierro en la Vanguardia Argentina", *Revistas Culturales Latinoamericanas 1920-1960*, Lydia Elizalde (coord.), CONACULTA, 2008, 65-82.
- C. Maristella Casciato, "Architects and Urban Planners: Transatlantic Journeys from Europe to Latin America," *The Metropolis in Latin America 1830-1930: Cityscapes, Photographs, Debates*, Getty Research Institute, Los Angeles, 257-267.
- D. Acceso digital a Martín Fierro: <https://ahira.com.ar/revistas/martin-fierro/>

CLASE 5

- A. *Amanta y las redes de vanguardia* (selección), Beverly Adams y Natalia Majluf (eds.), Museo de Arte de Lima, Perú, 2019.
- B. Mirko Lauer, "Máquinas y palabras: la sonrisa internacional hacia 1927", *Modernidade: Vanguardas Artísticas Na América Latina*, Ana Maria de Moraes, Memorial, 1990, 45-66.
- C. Acceso digital a *Amanta*: <http://hemeroteca.mariategui.org/#1>

CLASE 6

- A. Annateresa Fabris, *A questão futurista no Brasil*, *Modernidade: Vanguardas Artísticas Na América Latina*, Ana Maria de Moraes, Memorial, 1990, 67-80.
- B. Bruce Williams, "The Lie That Told the Truth: (Self)Publicity Strategies and the Myth of Mario Peixoto's Limite," *Film History*, Vol. 17, No. 4, 2005, 392-403.
- C. Maite Conde, *Foundational Films: Early Cinema and Modernity in Brazil* (selección), California, UC Press, 2018.

CLASE 7

- A. Marcelo Pacheco, "An Approach to Social Realism in Argentine Art: 1875-1945," *The Journal of Decorative and Propaganda Arts*, Vol. 18, Argentine Theme Issue, 1992, 122-153.
- B. Catalina Fara, "La construcción de un imaginario de ciudad moderna a través de un fotolibro: 'Buenos Aires 1936'. Visión fotográfica de Horacio Coppola," *Latin American and Latinx Visual Culture*, Vol. 2, Number 1, 2020, 92-100.

C. Laura Karp, "Alone Together: Exile Sociability and Artistic Networks in Buenos Aires at the Beginning of the 20th Century" in *Arrival Cities: Migrating Artists and New Metropolitan Topographies in the 20th Century*, Leuven University Press, 2020, 33-54.

CLASE 8

- A. Deborah Poole, "Figuroa Aznar and the Cusco Indigenistas: Photography and Modernism in Early Twentieth-Century Peru", *Representations*, Spring 1992, 39-75.
- B. *Martín Chambi* (selección), Natalia Majluf (ed.), Lima, Museo de Arte de Lima, 2015.
- C. Oscar Cerruto, "De la fotografía como función estética. En torno al artista cusqueño Martín Chambi", *El Diario*, 1926.

CLASE 9

- A. *Joaquín Torres-García: The Arcadian Modern* (selección) Luis Pérez Oramas (ed.). Nueva York, MoMA, 2015.
- B. *Joaquín Torres-García: Utopía y tradición* (selección), Gabriel Peluffo y Laura Malosetti (eds.), Universidad Tres de Febrero, Argentina, 2011.
- C. Joaquín Torres-García, "El hombre americano y el arte de América", *Universalismo Constructivo*, Alianza Editorial, Madrid, 1984, 726-729.

CLASE 10

- A. Eduardo Comas, "Modern Architecture, Brazilian Corollary," *AA Files*, No. 36, Summer 1998, 3-13.
- B. Fernando Lara, "Modernism Made Vernacular: The Brazilian Case," *Journal of Architectural Education*, Vol. 63, No. 1, October 2009, 41-50.

CLASE 11

- A. Andrea Giunta, "Adiós a la periferia. Vanguardias y neovanguardias en el arte de América Latina", *Genealogías del arte contemporáneo en México 1952-1967*, Rita Eder (ed.), 29-68. México, IIE UNAM, 2015.
- B. Gyula Kosice en entrevista con Lyle Rexer, *BOMB*, Summer 2013, 58-64.
- C. Lucio Fontana, "Manifiesto Blanco", 1946. Libre acceso en línea.
- D. Gyula Kosice, "Manifiesto Madí", 1947. Libre acceso en línea.

CLASE 12

- A. Adelaida de Juan, "Vanguardias plásticas en Cuba y en el Caribe," *Modernidade: Vanguardas Artísticas Na América Latina*, Ana María de Moraes, Memorial, 1990, 121-131.
- B. Gerardo Mosquera, "Modernidad y Africanía: Wifredo Lam en su isla," *Wifredo Lam*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1992, 21-41.
- C. María Clara Bernal, *Más allá de lo real maravilloso: el surrealismo y el Caribe* (selección), Universidad de los Andes, 2006.

CLASE 13

- A. Claire Fox, *Making Art Panamerican: Cultural Policy and the Cold War* (selección), University of Minnesota Press, 2013.

CLASE 14

- A. *Sur Moderno: Journeys of Abstraction. The Patricia Phelps de Cisneros Gift* (selección), Inés Katzestein ed., Museum of Modern Art, New York, 2019.
- B. Florencia Bazzano, "Latin American Art at The University of Texas at Austin", *Art Museums of Latin America: Structuring Representation*, Routledge, New York, 2018.

Bibliografía General

Barnitz, Jacqueline. *Twentieth-Century Art of Latin America* (Austin: University of Texas Press, 2001).

Bayón, Damián. *Aventura plástica de Hispanoamérica* (México: Fondo de Cultura Económica, 1995). Primera edición 1974.

Bayón, Damián ed. *América Latina en sus artes* (México: Fondo de Cultura Económica, 1975).

Eder, Rita; Ades, Dawn; Speranza, Graciela; eds. *Surrealism in Latin America: Vivísimo Muerto* (Los Angeles: Getty Research Institute, 2012).

Frank, Patrick ed. *Readings in Modern Latin American Art* (New Haven and London: Yale University Press, 2004).

Fox, Claire ed. *The Art Museum of the Americas and Cold War Politics* (Oklahoma: The University of Oklahoma, 2013).

Giunta, Andrea ed. *Verboamérica* (Buenos Aires, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, 2015).

Gorelik, Adrián y Areas Peixoto, Fernanda eds. *Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales. Artes y Medios, Barrios de élite y villas miseria, intelectuales y urbanistas: como ciudad y cultura se activan mutuamente* (Buenos Aires, Siglo XXI, 2016).

Greet, Michelle. *Transatlantic Encounters: Latin American Artists in Paris between the Wars* (New Haven and London: Yale University Press, 2018).

Gottschaller, Pia; Le Blanc, Aleca eds. *Making art concrete. Works from Argentina and Brazil in the Colección Patricia Phelps de Cisneros* (Los Angeles: The Getty Conservation Institute and the Getty Research Institute, 2017).

Gutiérrez Viñuales, Rodrigo ed. *Patrimonio y modernidad en Latinoamérica: revistas de arte y arquitectura, 1940-1960* (Buenos Aires: CEDODAL, 2017).

Gutiérrez Viñuales, Rodrigo ed. *Arte latinoamericano del siglo XX: otras historias de la historia* (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005).

Mosquera, Gerardo ed. *Crisisss: América Latina, arte y confrontación, 1910-2010* (México: Palacio de Bellas Artes, 2012).

Pini, Ivonne ed. *Modernidades, vanguardias, nacionalismos : análisis de escritos polémicos vinculados al contexto cultural latinoamericano, 1920-1930* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012).

Ramírez, Mari Carmen y Olea, Héctor, eds. *Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America* (New Haven and London: Yale University Press, 2004).

Rasmussen, Waldo ed. *Latin American Artists of the Twentieth Century*, (New York, Museum of Modern Art, 1993).

Sullivan, Edward. *Making the Americas Modern: Hemispheric Art, 1910-1960* (London: Laurence King Publishing, 2018).

Traba, Martha. *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006). Primera edición 1973.