

CICLO LECTIVO

2024

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA y (CÁTEDRA)

HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES III

CARRERAS EN QUE SE INSCRIBE

- Materia obligatoria para la Licenciatura y el Profesorado en Artes Plásticas (Plan 2006)
- Materia optativa para las carreras de Diseño en Comunicación Visual.

AÑO EN QUE SE DICTA SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS

(Especificar las correlativas necesarias para su cursada y aprobación).

Tercer año.

Correlativa precedente para Artes Plásticas: Historia de las Artes Visuales II.

¡Atención!

- Con HAVII promocionada puede acceder a la promoción directa de HAVIII,
- Con la cursada aprobada de HAVII puede acceder a la promoción indirecta de HAVIII.

MODALIDAD DEL CURSO

Cuatrimstral (Primer cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN

DIRECTA / INDIRECTA / LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL

4 horas, 2 de teórico y 2 de práctico.

PROFESORA A CARGO

Titular Mariela Alonso

EQUIPO DOCENTE

Adjunta Rocío Sosa
JTP Fabiana di Luca
Ayudantes Diplomadas Daniela Anzoategui
Dolores García
Campodónico
Magdalena Milomes
Magdalena Pérez Balbi
Peonía Veloz

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN

Esta materia contempla tanto la evaluación continua como la producción resultante. Así, en cada trabajo se evalúan:

- capacidad para la resolución de la consigna;
- adecuación de estructura y contenidos;
- presentación en tiempo y forma.

Cursada por Promoción Directa

- 80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

Cursada por Promoción Indirecta (BTP y Examen Final)

- 80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

Condiciones para alumnos libres

- Sobre el programa vigente, examen escrito y oral, nota mínima 4 (cuatro).

CONTACTO ELECTRÓNICO

visualestres20@gmail.com

SITIO WEB

blogs.unlp.edu.ar/visuales3

MODALIDAD DE TRABAJO CURSADA 2024

¡Importante!

- La modalidad de trabajo es exclusivamente presencial.
- Todas las comisiones de prácticos funcionan de manera presencial durante todo el cuatrimestre y las entregas de todos los trabajos y del parcial se realizan a través de AulasWeb.
- Por lo tanto los estudiantes deben inscribirse a los prácticos a través del SIU y **también** solicitar matriculación en su comisión en Aula Web
<https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/course/view.php?id=2999>.
- **Inscripción a la materia: del 18 al 29 de marzo de 2024 inclusive.**
- Clase inaugural: miércoles 10 de abril de 2024, 14 hs, Aula 1, Sede Fonseca.
- Inicio de prácticos: semana del 15 de abril de 2024.

Las consultas generales se realizan exclusivamente en horario de clase o a la siguiente dirección electrónica indicando en el asunto la Comisión de Prácticos en la que cursan: visualestres20@gmail.com, disponible también en blogs.unlp.edu.ar/visuales3

FUNDAMENTACIÓN

La historia es una ciencia y, por lo tanto, una construcción discursiva y simbólica basada en hechos, testimonios, pruebas materiales y documentos, pero también construida con el fin de dar sentido al presente y proyectarse hacia el futuro. Por eso, al escribir la historia estamos eligiendo un recorrido por el pasado que vuelve trascendentes ciertos hechos y los encadena en una relación de causas y consecuencias que se vuelven relevantes por el propio recorte. De este modo, toda historia está compuesta por textos literarios, históricos, por obras de arte y de arquitectura, instituciones políticas y sociales, producciones estéticas, mitos y leyendas que despiertan todavía en nosotros interrogantes que se manifiestan en y a través de ellos y nos ayudan a definirnos. Entonces, somos nosotros quienes elegimos nuestro pasado al decidir qué nos marca y qué determina de dónde venimos y, al actualizarlo, lo hacemos presente en nuestro discurso.

En este sentido, esta materia propone una lectura crítica de la historia del arte desde la Argentina contemporánea, cuya identidad artística coloca sus bases en la historia del arte europeo y norteamericano, en particular la Grecia Clásica y la Roma Imperial, la Iglesia Católica y el Romanticismo francés, las vanguardias europeas y el arte conceptual de finales del siglo XX.

El período comprendido por *Historia de las Artes Visuales 3* abarca desde 1780 hasta 1950, aborda la segunda fase de la modernidad (Dussel, 1995), referenciada por la revolución industrial del siglo XVIII y de la Ilustración, las revoluciones francesas de los siglos XIX y XX, el surgimiento del Imperialismo en torno a 1870 y las revoluciones independentistas protagonizadas por los países latinoamericanos, marcadas por el despertar de la conciencia política. En este proceso, "la Europa moderna, que desde el siglo XV se propone como *centro* de la historia mundial, constituye por primera vez en la historia a todas las otras culturas como su *periferia*" (Dussel, 1995, p. 28).

En ese marco resulta relevante considerar críticamente la experiencia de la modernidad y su influencia en la conformación del sistema de las artes en América Latina en general y en el Río de la Plata en particular, a partir de las indagaciones sobre los procesos de modernización artística que se establecen entre América Latina y Europa, sus cruces y paralelos (Escobar, 1998) con profundas transformaciones de temas, motivos, procedimientos y materiales en sincronía con los cambios sociales y tecnológicos del período. El camino hacia las vanguardias históricas se ve atravesado por múltiples factores en el arte europeo y también en el latinoamericano y argentino. Por lo tanto, abordar las propuestas de las vanguardias y las posibles respuestas a las relaciones de poder es algo necesario. Es por ello que la propuesta de la cátedra consiste en tematizar estos problemas a partir de la puesta en común de nociones y herramientas para analizar las artes visuales en relación con otras prácticas culturales en el marco de la modernidad.

La propuesta de la cátedra procura además indagar en la construcción del canon artístico argentino tradicional, ejerciendo una mirada crítica sobre la historia eurocéntrica del arte y las relaciones entre arte, nación, memoria e imaginarios sociales, que se proyectan desde el sistema moderno colonial e impulsan su persistencia en el sistema de las artes de los países latinoamericanos en general y de la Argentina en particular. En el nacimiento de los estados nacionales en el siglo XIX, las artes visuales desempeñan un papel fundamental, en tanto que las identidades nacionales vigentes hasta hoy se consolidan puntualmente a través del uso público de las imágenes, base de la historia escolarizada, a la vez que expresan poéticamente su posición en el campo universal, en un proceso que en el siglo XIX tiene como base la historia y las ideas del arte europeo. Al decir de Elsa Flores Ballesteros:

en el nacimiento y afianzamiento del Estado-nación las artes desempeñan un papel fundamental, no sólo documental en cuanto registro irremplazable de eventos y personajes históricos, sino también porque presentan determinadas interpretaciones de los mismos -colaborando de ese modo con los fundamentos de las historias nacionales- y sobre todo porque con la selección de las poéticas las nuevas sociedades

expresan qué lugar quieren ocupar en el campo “universal”, así como con la sucesión de las obras intentan iniciar un nuevo capítulo de la Historia del Arte moderno-occidental (Flores Ballesteros, 2003, p. 33).

El estado nación, siguiendo a Mario Rufer (2016), está marcado por el concepto de la cultura como herramienta de homogeneización social, la naturalización del racismo estructural, la heteronormatividad de género, el modelo patriarcal de organización social y el liberalismo económico y también por la fundación de las primeras instituciones que ordenan material y simbólicamente el campo artístico y la enseñanza de las artes (Alonso, 2015) mediante una episteme obediente y dependiente de los modelos y centros de legitimación europeos. Es por esto que resulta fundamental construir una historia que recupere lo local y que derive en memoria activa, reterritorializando el espacio y recuperando el valor de la diversidad (Rivera Cusicanqui, 2015). Así, el territorio abandona las dicotomías entre centro y periferia y se vuelve diverso, político y comunitario.

Por lo tanto, el desafío es encontrar un enfoque que permita revisar críticamente las persistencias coloniales sin caer en el maniqueísmo de considerarlas ajenas a la propia identidad. Por el contrario, es el reconocimiento de la continuidad colonial y no su negación el que contribuye a desarticularlas, con el fin de construir desde la resistencia y la autoafirmación un saber/pensar propio que no sea un anexo delpensamiento racionalista europeo (Kusch, 1953).

Dado que la propuesta es recuperar una visión crítica de la idea de historia y de arte desde un enfoque descolonial y con una visión interseccional que incorpore producciones y referentes invisibilizados, es necesario cuestionar y desnaturalizar las nociones de tiempo y espacio homogéneos heredados de la visión eurocéntrica, naturalizada en la tradición científica de nuestra región (Dussel, 1995). Esta tradición responde a lo que Aníbal Quijano (1991) denomina la *colonialidad del poder*, es decir, la colonización del imaginario de los dominados que reprime los modos de conocer, de producir conocimientos, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos y modos de significación, impuesta mediante una imagen mistificada de los propios patrones de producción de conocimientos y significaciones coloniales.

En el siglo XXI, resulta necesaria una lectura crítica de las relaciones entre arte e identidad nacional, procurando exponer los alcances de estas influencias e incorporar artistas hasta ahora invisibilizados, no por incurrir en la incorporación pasiva de referentes y subjetividades como un complemento de la historia del arte tradicional que podemos *coser* sin problema a los relatos establecidos, sino para profundizar en la construcción tradicional del arte (Gluzman, 2021).

En este sentido, los fenómenos estéticos y poéticos, la diversidad de las manifestaciones y la sensibilidad artística, son terreno crucial en la conformación de estas identidades y subjetividades, en tanto ofrecen espacios privilegiados para la observación e intervención sobre el mundo contemporáneo.

Por todo lo anteriormente mencionado, Historia de las Artes Visuales 3 es una materia pensada para las carreras de la Facultad de Artes, y tiene como principal objetivo integrar al plan de estudios las disciplinas de formación teórica y los conocimientos técnicos específicos propios del campo del arte, con el fin de enriquecer tanto la reflexión crítica como la posterior producción artística y científica.

En las clases se trabaja con casos de la pintura, la escultura y el arte público monumental, los murales, el grabado y la fotografía entre otras disciplinas, porque el desafío es abordar la producción artística en y desde un contexto multidisciplinario que amplíe el paradigma gráfico tradicional impuesto por la modernidad a partir del privilegio de la pintura de caballete por sobre los demás dispositivos y lenguajes, fundamentado en una serie diacrónica y sincrónica que permite recorrer cronológicamente las producciones de diversas sociedades y épocas, pero también reconocer en cada caso ejes y problemas que se proyectan hasta la actualidad.

La dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje se basa en la práctica: los estudiantes analizan obras y textos teóricos, comprenden, comparan y producen textos, dan a leer sus escritos y reciben la respuesta de las docentes y de sus pares. Por lo general, las clases teóricas abordan un tema específico del programa que se trabaja de manera dialógica mediante el análisis de obras artísticas y textos teóricos; por su parte, las clases prácticas se organizan a partir del análisis grupal del material de trabajo, la elaboración de consignas y una puesta en común, en la que se comentan los resultados obtenidos. Además, todos los trabajos tienen reelaboraciones que permiten tanto reflexionar sobre la propia práctica y el proceso de trabajo, como enriquecer el producto y afianzar estrategias de autocorrección.

A partir de esta propuesta, esperamos estimular en los estudiantes la valoración de la producción artística como medio de expresión sociocultural, poner a su alcance herramientas de trabajo que les permitan desarrollar un pensamiento crítico y crear además un espacio de consulta al que puedan volver más allá de los límites de la cursada, para acompañarlos en su crecimiento personal y profesional.

OBJETIVOS

General

- Establecer criterios para analizar las artes visuales en relación con otras prácticas culturales desde lo formal, temático, tecnológico, estético, político y sociocultural en el marco de los procesos de transformación de las sociedades modernas europeas y poscoloniales americanas y como herramientas de expresión y de desarrollo de la identidad sociocultural..

Específicos

- Problematizar las relaciones entre arte europeo, revolución y modernidad en la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, a partir de los principales referentes artísticos y culturales de la modernidad.
- Profundizar en la crisis del paradigma representacional del arte en el siglo XIX y el desarrollo de las vanguardias históricas a partir de la renovación de temas, materiales, procedimientos y comportamientos artísticos.
- Desarrollar una lectura crítica y multidisciplinaria de textos teóricos y obras artísticas que reflexionan sobre la construcción de un arte nacional argentino y el sistema de las artes durante el siglo XIX en el marco de la primera modernidad en América Latina.
- Abordar críticamente las tensiones entre vanguardia y regionalismos en América Latina durante las primeras décadas del siglo XX, sus polémicas estético políticas y renovaciones ideológicas.

CONTENIDOS

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- Las artes visuales en la modernidad: Europa, América Latina y el Río de la Plata (1780-1950).
- Estilos artísticos, movimientos y géneros europeos: dialéctica clásico romántica, naturalismo, realismo, impresionismo, postimpresionismo, cubismo, vanguardias históricas.
- El campo artístico en Argentina y Latinoamérica: el arte nacional y el realismo, el arte en el centenario, vanguardias y búsqueda de raíces: muralismo mexicano, antropofagia

- brasileña, indigenismo peruano, renovación estética y arte político en el Río de La Plata.
- Herramientas metodológicas en torno a géneros, estilos, intertextualidad, desplazamiento de temas y transformación de procedimientos y materiales.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Unidad 1: Arte, Revolución y Modernidad

- Periodización: revoluciones francesas y revolución industrial; el siglo XIX en el arte europeo: neoclásico, romántico, realismo, impresionismo, posimpresionismo, cubismo. La modernidad europea, sus emergentes en los siglos XVIII y XIX y la conformación del sistema artístico.
- La dialéctica clásico - romántica. Arte, revolución e historia. Romanticismo en el Arte: renovación de temas. El Naturalismo: Corot y La Escuela de Barbizon. El Realismo Social: Daumier, Courbet y las proyecciones realistas-románticas en Inglaterra, España y Alemania. Renovación de temas, tecnologías y procedimientos. De la representación a la expresión: el alejamiento de la representación a partir del impresionismo y el postimpresionismo.

Bibliografía obligatoria

Acha, J. (1994). *Las culturas estéticas en América Latina* (Reflexiones). México, UNAM, disponible en: https://academicaenpeg.files.wordpress.com/2017/03/acha_las-culturas-esteticas-de-am_completo.pdf

Alonso, M. (2015) "Arte, Revolución y Modernidad", en: de Rueda, M. M.(Coord.). (2015) *Revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad. Itinerarios del arte moderno entre América Latina y Europa (1830-1945)*. La Plata, EDULP, disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1.

Alonso, M. y Sosa, R. (2024) "La experiencia de la modernidad", disponible en: <https://blogs.ead.unlp.edu.ar/visuales3/files/2024/03/2024-La-experiencia-de-la-modernidad-Alonso-M-y-Sosa-R.pdf>

Argan, G. (1976) *El Arte Moderno* tomo 1. Torres, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1uQt9ULMtRt5dbW3-IZ9IBk7CTITFUets/view?usp=share_link

Bartolena, S. & Sosa, R. (2021). Berthe Morisot y Mary Cassatt: dos casos de mujeres artistas del siglo XIX. Traducción de *Mujeres Artistas, del Renacimiento al siglo XXI*, disponible en: <https://blogs.ead.unlp.edu.ar/visuales3/files/2023/12/Mujeres-artistas-El-siglo-XIX-Mary-Cassatt-y-Berthe-Morisot.pdf>

Burucua, E. (Director) (1999) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Prólogo*. Buenos Aires, Sudamericana, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Pn5_GD5BfxdYM07sxt83urieSvOUK9O4/view?usp=sharing

Casullo, Nicolás. (1999) *La modernidad como autorreflexión*, en *Itinerarios de la modernidad*. Buenos Aires, EUDEBA, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1hHtMKsndpMarO3QrOKBWea3ryqVltNGm/view?usp=share_link

Danto, A. (1997) "Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo" en *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1lqRS7phk11Y5nrw81LtauG4ohANtTKtv/view?usp=share_link

Escobar, Ticio. (1998) *Las otras modernidades. Notas sobre la modernidad artística en el cono Sur: el caso paraguayo; el p.1 a 16.* disponible en:

<https://drive.google.com/file/d/1PmplgkoHOWctE3kD9bbWcgHeP9j8P-Lu/view?usp=sharing>

Flores Ballesteros, E. (2003) Lo nacional, lo local, lo regional en el Arte Latinoamericano: de la modernidad a la globalización y la antiglobalización, disponible en: https://drive.google.com/file/d/160CCVYcolVVMsrcoJ2yxurS6yUe7IHki/view?usp=share_link

Francastel, P. "Destrucción de un espacio plástico", en: Sociología del arte. Buenos Aires, Alianza Emecé, 1981, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1eD8u4EZY2IXfjKEFINbkOlvKImm5uvwa/view?usp=share_link

Hockney, D. El conocimiento secreto, disponible en: https://youtu.be/Gqs_-LJRXaE?si=FXx_-Qbyp-gk8JOP

Nochlin, L. (1991) "La naturaleza del realismo" y "Il faut etre de son temps", en: El realismo. Madrid, Alianza Forma, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1oVPBChswuXjaZ6Da7xNtBFdY-mqXKPM/view?usp=share_link y https://drive.google.com/file/d/1ERGOZ3RMH1JtKj3vDc68QhgR-HqGO-2l/view?usp=share_link

Pollock, G. (2013) "Modernidad y espacios de la feminidad", en: Visión y diferencia. Buenos Aires, Fiordo, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1_m1tY84Lr_5EzrhqtIrs639ZrBjS9ff/view?usp=share_link

Unidad 2: Las vanguardias históricas y la renovación de temas, materiales y procedimientos

- El ciclo de las vanguardias históricas. Del historicismo a la reflexión sobre el lenguaje plástico. La caída de la narrativa representacional. La modernidad y las rupturas estético-plásticas. Las vanguardias históricas: conceptualización y estrategias de producción.
- Fauvismo francés, Futurismo italiano, Expresionismos en Alemania, Dada y Surrealismo, Abstraccionismos: Der Blaue Reiter en Alemania, De Stijl en Holanda, las vanguardias en Rusia: Suprematismo y Constructivismo. La Bauhaus en la Alemania nazí.

Bibliografía obligatoria

Bürger, P. (1987) "La obra de arte vanguardista" en: Teoría de la vanguardia. Barcelona, Península, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1qkceTym7CGslYEzc5jBK4mm2RsgZiBZL/view?usp=share_link

Cirlot, L. (1991). Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Buenos Aires, Planeta, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ISFfdIaWVIQhdXJG-4sBPLCUOdcPQf7K/view?usp=share_link

De Michelli, M. (1981) Las Vanguardias Artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza; caps 1, 2 y 3 <https://drive.google.com/file/d/16tzpKO8mMEzFTb9yzrfSLH-ZZkgHAmSc/view> y manifiestos https://drive.google.com/file/d/1WPOqHp_A6irG9OjHa4IMFOr8QI6e30Ru/view

de Rueda, M. (2015). "Consideraciones sobre las vanguardias", en: de Rueda, M. (Coord.). (2015) Itinerarios del Arte moderno entre América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad. Historia de las Artes Visuales 3 – 6 y 7: trayectos del arte moderno entre América Latina y Europa- 1830-1945. La Plata, EDULP, disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1

Hatje, U. (2009) "Historia de los Estilos Artísticos 2. Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente". Madrid, Istmo. Parte 6. <https://drive.google.com/file/d/1Z1rFrq5n9y1RILVxTPgswNEVgnRzGiTN/view>

Hess, W. (1984). *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión; Selección, disponible en:

https://drive.google.com/file/d/11gNhZYZHLG9g0DpaMv5lxCuE3lu6rGgB/view?usp=share_link

Línea de tiempo e imágenes: fauvismo, expresionismo, futurismo y cubismo, dadá y surrealismo, suprematismo, constructivismo y De Stijl.

https://drive.google.com/file/d/1hljB1Mc9--3fwRU-3M3N9DquJqDfHghm/view?usp=drive_link

Williams, R. (2018). La política de la vanguardia, en: *La política del modernismo*, Buenos Aires, Godot, disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1mKMDKn0TNCCZtw6zbuqr_5L-2RlrdRis/view?usp=share_link

Unidad 3: El sistema de las artes y la primera modernidad en América Latina

- El siglo XIX y las distintas etapas en la construcción de un arte nacional argentino. Tradiciones, costumbres y prejuicios. Una mirada crítica sobre las relaciones entre arte, nación, memoria e imaginarios sociales. El arte como archivo del estado nación. Raza y etnicidad en la construcción de un imaginario nacional argentino moderno.
- La escultura en el Río de La Plata del monumento público al objeto abstracto. El monumento público, la escultura clásica, la escultura objeto. Monumentos y activismos artísticos para una política de la mirada.
- Rupturas del paradigma gráfico de la modernidad: el grabado, la fotografía, los murales, la escultura. Murales en la Ciudad de Buenos Aires (1860-1950): clasificación según sus funciones. El mundo de las *modernas*: una mirada descolonial de la subjetividad femenina en las artes visuales del siglo XIX y XX.
- El realismo social y el academicismo a fines del siglo XIX. La conformación de un sistema institucional para el arte moderno. Persistencias coloniales en el sistema de las artes.

Bibliografía obligatoria

Alonso, M. (2015) "El sistema de las artes y la primera modernidad en América latina: la construcción de un arte nacional", en: de Rueda, M.(Coord.). (2015) *Itinerarios del Arte moderno entre América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad*. La Plata, EDULP, disponible en:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1

Alonso, M. (2022) «Aportes a un análisis crítico y descolonial de la soberanía artística en Argentina», en: *Plurales Artes y Letras, Revista del Bachillerato de Bellas Artes*, Universidad Nacional de La Plata, ISSN: 1853-6212, disponible en <https://revistas.unlp.edu.ar/PLR/article/view/14295>

Alonso, M. y Sosa, R. (2018) «Cap. 11. La escultura en el Río de La Plata: del monumento público al objeto abstracto. Renovaciones e invenciones», en: De Rueda, María de los Ángeles y Pérez Balbi, Magdalena (Comp). *Figuraciones de una modernidad descentrada. Derivas sobre algunos temas de las artes visuales en América Latina y Europa (1850-1950)*, EDULP <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69402>

Burucúa, J. E. (ed) (1999), "Arte y Sociedad", en: *Nueva Historia Argentina*. Buenos Aires, Sudamericana; tomo 1, Capítulos 2 y 3, disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1V1ivugh5vtW2rp_hx3sPbMv4INJFOqJv/view?usp=drive_link

Dussel, E. (1995). "Europa, modernidad y eurocentrismo", en *Revista Ciclos en la Historia*, la

Economía y la Sociedad, Clacso, disponible en:
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708040738/4_dussel.pdf

Gluzman, G. *Nuevas historias del arte: El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950) o la construcción de una memoria más inclusiva*, disponible en:
https://media.bellasartes.gob.ar/h/Publicaciones/cat_canon_web.pdf

Kusch, R. (1953) *La seducción de la barbarie*, disponible en:
https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofos_Argentina/Obras_completas_1-Rodolfo_Kusch.pdf

Quijano, A. (1991) "Colonialidad y modernidad/razionalidad", en: *Perú Indígena*, Vol. 13, n.º 29, pp. 11-20, disponible en: https://www.margen.org/cursos/67-1/unid01/complem07_01.pdf

Rivera Cusicanqui, S. (2015). "Introducción" a: *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*, disponible en: https://www.profesores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2020/09/Cusicanqui_Sociolog%C3%ADa-de-la-imagen-Miradas-ch%E2%80%99ixi-desde-la-historia-andina.pdf

Rufer, M. (2016). "Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado". En K. A. Bidaseca (coord.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente* (pp. 275-296), disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20160210113648/genealogias.pdf>

Unidad 4: Tensiones entre vanguardia y regionalismos. Una mirada descolonial del arte latinoamericano

- Muralistas mexicanos. Semana de Arte Moderno en Sao Paulo, Antropofagia. El Indigenismo en Perú y su proyección latinoamericana. Torres García y el Universalismo Constructivo. Surrealismos en Latinoamérica.
- El Río de la Plata: Artistas del Pueblo, Artistas de La Boca, Grupo Florida, Ejercicio Plástico y el Taller de Arte Mural. La ruptura de la homologación con el arte europeo: Arte Concreto Invención, Madí, Perceptismo y Arte Cinético.
- Polémicas estético políticas y renovaciones ideológicas.

Bibliografía obligatoria

AA. VV. (2022) "Actas del Segundo Simposio Internacional de Arte y Descolonialidad", IHAAA, Facultad de Artes, UNLP, disponibles en: <https://textosafda.wordpress.com/america-herida/>

AA. VV. (2021) "Eurocentrismo, colonialidad y museos". Charla entre lxs referentes del pensamiento decolonial Walter Mignolo y Rita Segato. 15 de junio de 2021. Moderador: Américo Castilla, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=59T_hON4v4U

AA. VV. *La hora americana 1910-1950*, MNBA, disponible en:
https://media.bellasartes.gob.ar/h/Publicaciones/la_hora_americana_catalogo.pdf

Ades, D. comp. (1990) *Arte en Iberoamérica*, Turner, capítulo 6
https://drive.google.com/file/d/1nmKXPU4Vctc9bHemMtypxq229ZSKalhi/view?usp=share_link y
Manifiestos
https://drive.google.com/file/d/1ZWbDGGKII6F_CqIL4WWbowWfOLRFepdi/view?usp=share_link

Alonso, Mariela. (2010) "Arte argentino del siglo XX. Una revisión en torno a tres problemas:

figuración, invención, diversidad”, en: *Catálogo - libro de la exposición “Arte argentino del siglo XX: figuración, invención, diversidad”*. Buenos Aires, UADE Art Institute, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1DHiRP98ogf3q6QccHKURLEWYh5xo_02q/view?usp=sharing

Alonso, M. (2018) “¿Un arte latinoamericano?”, en: de Rueda, María de los Ángeles y Pérez Balbi, Magdalena (Comp). *Figuraciones de una modernidad descentrada. Derivas sobre algunos temas de las artes visuales en América Latina y Europa (1850-1950)*, EDULP <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/152320>

Alonso, M. (2024) “Herramientas descoloniales para una reinterpretación de las artes visuales”, en: Alonso, M. y Sosa, R. Comp. (2024) *Miradas críticas de la colonialidad. Las artes visuales en América Latina y Europa (1780-1950)* (en imprenta), disponible en: <https://textosafda.files.wordpress.com/2024/03/2024-alonso-mariela-herramientas-descoloniales-para-una-reinterpretacion-de-las-artes-visuales.pdf>

Cippolini, R. (2003) *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Introducción y selección de textos, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1rSzcSne9QfY45Lrsn6MCjRj0Tb4tTC9L/view?usp=share_link

de Rueda, M.(Coord.). (2015) *Itinerarios del Arte moderno entre América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad*. La Plata, EDULP, disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1; capítulos 6 al 12.

de Rueda, María de los Ángeles (2015), "Cosmopolitismo y regionalismo en el Río de la Plata", en: de Rueda, M. (Coord.) *Revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad. Itinerarios del arte moderno entre América Latina y Europa (1830-1945)*. La Plata, EDULP, disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1

Elliott, D. ed, *Arte de Argentina 1920-1994*. (1994) Libro - catálogo, MAM, Oxford; Selección de capítulos detallados a continuación: Cap.2: Santana, R., *Artistas del pueblo*; Cap.3: Nanni, *Encuentros en Buenos Aires*; Cap. 4: Sarlo, *El caso Xul Solar*; Cap.5: Elliot, “Berni”; Cap.7: “Pérez Barreiro, *La negación de toda melancolía. Arte Madí concreto-invencción*”, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1kqpB41sTUE3cZ4LsuhGy2Gdri-fnJoon/view?usp=share_link

Escobar, Ticio. (1998) *Las otras modernidades. Notas sobre la modernidad artística en el cono Sur: el caso paraguayo*; p.1 a 16. disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1PmPlqkoHOWctE3kD9bbWcgHeP9j8P-Lu/view?usp=sharing>

Schwartz, Jorge (2002) *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. Cap: Introducción. FCE, México, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1fQXNNOr-oyBnwsEltrB_foAu0ZNu0CVA/view?usp=share_link

Segato, Rita (2017) “Descolonialidad. Una imagen del pensamiento”, en: Orillera, N°2, disponible en: <http://orillera.undav.edu.ar/descolonialidad-una-imagen-del-pensamiento/>

Traba, M. (1994). *Arte de América Latina 1900-1980*. Washington, Ed. del Banco Interamericano de Desarrollo; Selección, p. 1-81, disponible en: https://drive.google.com/file/d/19O5XqclNzGz0uuWGeO_wi1DPziMWpWCc/view?usp=share_link

de Rueda, María de los Ángeles y Pérez Balbi, Magdalena Comp. (2018) *Figuraciones de una modernidad descentrada. Derivas sobre algunos temas de las artes visuales en América Latina y Europa (1850-1950)*. EDULP, disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69402>

ANEXOS

¡Importante!

- La **cartelera de la materia** es la del Departamento de Estudios Históricos y Sociales (1º piso, Edificio Central).
- La materia cuenta con un **sitio web de referencia**, cuya dirección es:

blogs.unlp.edu.ar/visuales3/

- y con un canal de YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=UIDZV0bOaXg>

- Las consultas se realizan **exclusivamente** en horario de clase o a la siguiente dirección electrónica:

visualestres20@gmail.com