



COLEGIO SAN AGUSTÍN
CICLO LECTIVO 2018
ÁREA: Arte y Literatura

PROFESOR: Lic. María Sol Rossi

CURSO: 5
DIVISIÓN: A

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE HISTORIA CULTURAL LATINOAMERICANA

Fundamentación de la asignatura: La asignatura se concentra en las principales transformaciones culturales y artísticas del campo cultural latinoamericano desde la consolidación de las Naciones Modernas a comienzos del Siglo XX hasta la contemporaneidad. "Modernidad", "Vanguardia", "Post-Modernidad" y "Contemporaneidad" serán los principales ejes conceptuales para comprender el amplio rango de manifestaciones y prácticas culturales. El alumno estará en contacto con diversas imágenes visuales y audiovisuales, así como literatura y música, esto constituirá un espacio de debate sobre prácticas estéticas y discursivas. Tanto las resoluciones formales como los contenidos serán analizados con el objeto de comprender como las principales problemáticas históricas, políticas y sociales latinoamericanas son representadas y transformadas a través del arte.

Objetivos generales de promoción Reconocer y analizar las principales problemáticas de la cultura latinoamericana, la importancia de la transmisión cultural, así como categorías como "Indigenismo", "Mestizaje", "Post-Colonialismo", entre otras. Analizar la constitución social del campo cultural e intelectual (Bourdieu) latinoamericano y relacionar dichos conceptos sociológicos a las prácticas formales y discursivas del arte. Adquirir herramientas teóricas para la comprensión de la cultura visual y estimular el "pensamiento visual".

Ejes y núcleos de las asignaturas.

Eje N° 1: Introducción a las principales problemáticas de la Cultura Latinoamericana

Núcleo prioritario N°1: Cultura y transmisión cultural: la relación entre cultura y naturaleza, conceptos básicos de la filosofía del lenguaje y su relación con el mundo.

Contenidos específicos del Núcleo N°1: Principales cuestiones de la cultura Latinoamericana: Identidad entre alteridad y Eurocentrismo, Indigenismo y "Negritude", Mestizaje, Post-Colonialismo y sincretismo.

Núcleo prioritario N°2: Modernidad y la constitución del campo cultural

- **Contenidos específicos del Núcleo N°2: Campo cultural, agenciamiento, *Habitus*, capital y el gusto como construcción social. Los movimientos de Vanguardia y la cuestión de la autonomía en el campo cultural.**

Eje N°2: Muralismo Mexicano

- **Núcleo prioritario N°3: Contexto de la Revolución Mexicana. La reforma educativa de José Vasconcelos. Arte, educación y política. Indigenismo.**
- **Contenidos Específicos del Núcleo 3: Rivera, Orozco y Siqueiros. Sus murales más relevantes. Machete: Revolución y publicaciones.**

Eje N°3: Modernismo Brasileño

- **Núcleo prioritario N°4: La Semana del Arte Moderno en San Pablo (1922) y la renovación del campo cultural en Brasil. Antropofagia y Pau Brasil.**
- **Contenidos específicos del Núcleo N°4: Las obras de Lazar Segall. Tarsila do Amaral y la modernización de la pintura. La cuestión de la "negritud" en Brasil. La poesía de Oswald de Andrade. Manifiesto Pau Brasil.**

Eje N°4: Surrealismo en América Latina

- **Núcleo prioritario N°5: Introducción al movimiento Surrealista francés. La presencia de Bretón en México y la especificidad del Surrealismo latinoamericano. Realismo Mágico y lo "Real Maravilloso". Diálogos entre arte y literatura.**
- **Contenidos específicos del Núcleo N°5: Las primeras feministas en México: Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo y Leonora Carrington. La literatura de Alejo Carpentier.**

Eje N°5: Los sesenta: Una revolución en el campo del arte

Núcleo prioritario N°6: Arte conceptual. Filosofía del lenguaje y política en América Latina.

Desmaterialización de la obra de arte y experiencia.

- **Contenidos específicos del Núcleo N°6: Nuevas instituciones. Experiencias 68. El Instituto Di Tella. La idea de la "obra abierta" y "la muerte del autor".**

Eje N°6: Postmodernismo

- **Núcleo prioritario N°7: Introducción al arte y la cultura Postmoderna. Lenguajes híbridos, fragmentación y Estética Relacional.**
- **Contenidos específicos del Núcleo N°7: "Arte como intersticio social". Experiencias sociales e interdisciplinarias en Latinoamérica. Prácticas de: Alys, Jaar, González Torres y el Proyecto Venus.**

Eje N°7: Arte en el Mundo Global

- **Núcleo prioritario N°8: Cuestiones de género y feminismo. Arte y ciencia: Nuevas perspectivas en la contemporaneidad. Migraciones, viajes y nuevas tecnologías.**
- **Contenidos específicos del Núcleo N°8: "Los sueños" de Grete Stern, obras de Wanda Pimentel, "La mesa" de Judy Chicago. Tomás Saraceno y una nueva concepción de la epistemología a través del arte. Obras de Alfredo Jaar y Santiago Sierra. Un acercamiento a los conceptos de "No-Lugar" y "El viaje imposible" de Marc Augé.**

Estrategias metodológicas: Las imágenes visuales y audiovisuales funcionarán siempre como dispositivos para desarrollar una hermenéutica, este ejercicio estimulará el "pensamiento visual". El mismo tratamiento recibirán la apreciación de música y literatura, el análisis formal y discursivo serán constantes.

Las nuevas expresiones estéticas recibirán un tratamiento especial, acercando a los alumnos a medios que requieran de la acción y la participación activa del espectador (Performance, instalaciones, Arte relacional). Durante el último trimestre la idea es coordinar con las áreas de Geografía y Tecnologías de la Información un proyecto interdisciplinario, entrevistando grupos artísticos que desde lo colectivo e interdisciplinario adoptan estrategias políticas y estéticas para recuperar la historia de algunos barrios de Buenos Aires. A través de estas entrevistas los alumnos adquirirán metodologías para producir un breve documental.

Evaluación y promoción: El alumno será evaluado en cuatro instancias por trimestre. En cada trimestre habrá una calificación Actitudinal (20%), una evaluación basada en una actividad en clase (20%) y dos evaluaciones cada una al 40% de la calificación global. Estas evaluaciones al 40% serán cuestionarios escritos en el primer trimestre. En el segundo trimestre la evaluación será la escritura de un breve ensayo basado en la experiencia del alumno frente a obras de arte seleccionadas y otro cuestionario escrito. En el tercer trimestre la evaluación al 40% será la investigación y entrevistas del Proyecto "Barrios de Buenos Aires" y un examen oral basado en el análisis de imágenes con el fin de aplicar contenidos vistos en dicha etapa.

Cronograma

28-Feb/24-Mayo Primer Trimestre

Eje N°1 (28-Feb/4-Abril)

4-Abril Exámen (20%) Actividad. Sociología Cultural de Bourdieu

Eje N°2 (5-Abril/19-Abril)

25-Abril Exámen (40%) Examen escrito sobre Muralismo Mexicano

Eje N°3 (26-Abril/10-May)

16-Mayo Exámen (40%) Examen escrito sobre Modernismo Brasileño

24-Mayo/31-Agosto Segundo Trimestre

Eje N° 4 (17-Mayo/21-Junio)

6-Junio Exámen (20%) Actividad sobre Surrealismo

27-Jun Exam (40%) Exámen escrito Surrealismo

Eje N°5 (28-Jun/30-Agosto)

22-Ago Exam (40%) Examen escrito. El campo cultural en los sesenta

5-Sep/30-Nov Tercer trimestre

Entrevistas e investigación Proyecto Barrios de Buenos Aires (5-Sep/10-Oct)

4-Oct/10-Oct Presentación del proyecto (40%)

Eje N°6/N°7 (11-Oct/24-Oct)

25-Oct Exámen (20%) Actividad

Eje N°7 (31-Oct/15-Nov)

21-22-28-29 Oct. Exámenes Orales (40%) Arte en el mundo Global

Bibliografía

Obligatoria

Petit, M. (2016). "I introduce you the world", en *Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Giunta, A. (2016). "Verboamérica glossary", en *Verboamérica. Malba Collection*, Buenos Aires, Malba Ediciones, p.1-24.

González, M. (2017). *Bourdieu. A glossary*, disponible en: https://www.academia.edu/3235914/Bourdieu_A_Glossary

Frank, P. (Ed.) (2011). *Preble's artforms*, Chapter I, Boston, Prentice Hall.

Giraudó, V., Jitrik, N. et al (2017). *Modern Mexico: Avant-Garde and Revolution*, Buenos Aires, Malba Ediciones.

Giunta, A. (2016). "Indigenismo and Negritude", en *Verboamérica. Malba Collection*, Buenos Aires, Malba Ediciones, p.99-112.

De Andrade, O. (1924), "Manifesto of Pau-Brasil Poetry", in *Latin American Literary Review*, translation by Stella Sá Régó, Vol.14, Nº 27, (Jan-Jun 1986), p. 184-187.

De Andrade, O. (1925) "Mistake of the Portuguese", en *An anthology of twentieth-century brazilian poetry*, Sponsored by the Academy of American Poets, Connecticut, Wesleyan University Press, 1972. Disponible en: http://www.antonimiranda.com.br/poesia_ingles/oswald_de_andrade.html

De Andrade, O. (1928). "Hip!Hip!Hoover!", en *An anthology of twentieth-century brazilian poetry*, Sponsored by the Academy of American Poets, Connecticut, Wesleyan University Press, 1972. Disponible en: http://www.antonimiranda.com.br/poesia_ingles/oswald_de_andrade.html

Grimberg, S. (2017) "Surrealist experiences", en Giraudó, V. et al, *Modern Mexico: Avant-Garde and Revolution*, Buenos Aires, Malba Ediciones, p.335-343.

Carpentier, A. (1944). "Journey back to the source" (Extracts), en González Echevarría, R. (Ed.), *The Oxford book of Latin American short stories*", Oxford, Oxford University Press, 1997.

Eco, U. (1989). *The open work* (Extracts), translated by Anna Cancogni, Cambridge, Harvard University Press.

Barthes, R. (1967). *The death of the author*, translated by Richard Howard, Disponible en: <https://writing.upenn.edu/~taransky/Barthes.pdf>

Bourriaud, N. (2002), *Relational Aesthetics* (Extracts), Paris, Les presses du reel.

Ladagga, R. (2006). *Emergency Aesthetics* (Extracts), translated by Sol Rossi, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Augé, M. (1997). *Non-places. An introduction to an anthropology of Supermodernity*, translated by John Howe, London, Verso Editions.

Opcional

Frank, P. (Ed.) (2004). *Readings in Latin American Modern Art*, New Haven, Yale University Press.

Paz, O. (1990). *In search of the present*, nobel prize lecture, Disponible en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1990/paz-lecture.html

Giunta, A. (2009). "Poetics of the foreigners in the Contemporary Art", en García Canclini, N. (Ed.), *Extranjeros en la cultura y la tecnología*, traducción de Sol Rossi, Madrid, Ariel Ediciones, p. 39-51.

Augé, M. (1998). "The impossible travel", translated by Sol Rossi, Barcelona, Gedisa.