ARTE LATINOAMERICANO II

CARRERA: Artes Visuales

SEMESTRE: 8°

CARÁCTER: Obligatorio.

••• OBJETIVOS GENERALES

* Descifrar, a través de algunas manifestaciones de arte contemporáneo, el complejo, ambiguo y cambiante concepto de la realidad; tanto de la realidad individual como de la artística, la latinoamericana o de cualquier otra posible categoría.
* Registrar el desarrollo histórico de esas manifestaciones simbólicas, sobre todo, desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad, identificando los antecedentes, los cambios, las teorías y las relaciones y entre los distintos valores culturales y estéticos de cada época.
* Proponer variadas y renovadas interpretaciones del arte producido “en” y “sobre” Latinoamérica mediante lecturas transversales de los procesos de circulación global del arte.
* Identificar los grandes referentes del arte latinoamericano contemporáneo, así como sus propuestas y discursos más significativos.

••• CONTENIDO

I. LOS DISCURSOS DE LA INCLUSIÓN: LA POSMODERNIDAD Y LA APERTURA HACIA LAS DIFERENCIAS.

1.1. Reflexiones claves de algunos pensadores sobre la diferencia: Roland Barthes, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean-Francois Lyotard, Jean Baudillard, Hal Foster, Ticio Escobar, Peter Sloterdijk y Clement Rosset.

1.2. Coordenadas de inclusión del arte latinoamericano contemporáneo: textos deGerardo Mosquera (Cuba), Andrea Giunta (Argentina), Ticio Escobar (Paraguay), Ivo Mezquita (Brasil), Gabriel Peluffo (Uruguay), Marcelo Pacheco (Argentina), Néstor García Canclini (Argentina), Nelly Richard (Chile), Mirko Lauer (Perú), Luis Camnitzer (Uruguay), entre otros.

1.3. La crítica del arte latinoamericano y la crítica de arte en América Latina: Críticos, relatos, concepciones y conjeturas principales.

II. EL MULTICULTURALISMO, LA CRÍTICA POSCOLONIAL Y EL PENSAMIENTO DESCOLONIAL

2.1. El multiculturalismo y su relativización discursiva.

2.2. Los saberes de la crítica poscolonial. Cuestionamientos y nuevos posicionamientos.

2.3. Pluralismo y legitimación en la presencia y representación latinoamericana. 2.4. El giro epistémico y la emergencia del naciente pensamiento descolonial.

III. LA DIÁSPORA ARTÍSTICA LATINOAMERICANA

3.1. Rumbos y sentidos de las diásporas artísticas latinoamericanas.

3.2. La renovada circulación estética, intercultural y comercial de lo latinoamericano en el mercado global. El Mundo del Arte.

IV. ALGUNOS EXPONENTES ACTUALES

4.1. Aportes y obras representativas de los artistas:

Sebastián Díaz Morales, Ernesto Neto, José Antonio Hernández Díez, Jorge Macchi, Guillermo Kuitca, Leandro Erlich, Los Carpinteros, Rafael Lozano-Hemmer, Milagros De La Torre, Gabriel Orozco, Damián Ortega, Pablo Siquer, Osvaldo Salerno, Tomás Ochoa, Vik Muniz.

••• BIBLIOGRAFÍA Básica y Complementaria

BÁSICA

AAVV (Ed. Rosa OLIVARES), *100 Artistas latinoamericanos*. Madrid: Exit, 2006.

AAVV (Ed. Kevin POWER), *Pensamiento crítico en el nuevo arte latinoamericano.* Lanzarote: Fundación César Manrique, 2006.

AAVV, *Mapas culturales para América Latina: Culturas híbridas, no simultaneidad, modernidad periférica*. Bogotá: Universidad Javeriana, 2001.

AAVV (Coordinación de Gerardo Mosquera), *Adiós identidad. Arte y cultura desde América Latina*. I y II Foros Latinoamericanos, Casa de América, Madrid y Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2000. AAVV (Ed. Laura BAIGORRI), *Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica*. Madrid: Rumaria, 2008. Damián BAYON, *Artistas contemporáneos de América Latina*. Barcelona: Del Serbal, 1991.

Edward LUCIE-SMITH, *Arte Latinoamericano siglo XX*. Barcelona: Ed. Destino, 1994.

Edward SULLIVAN (texto) y Waldo RASMUSSEN (curador), *Artistas latinoamericanos del siglo XX*. New York: MOMA, 1992.

Revistas y Catálogos varios de arte latinoamericano contemporáneo.

Acceso a *webs* de Museos y Foros dedicados al arte latinoamericano contemporáneo.

COMPLEMENTARIA

Theodor ADORNO, *Teoría Estética.* Madrid: Taurus, 1991.

Carlos ALTAMIRANO, *Términos críticos de sociología de la cultura*. Buenos Aires: Paidós, 2002. Rudolf ARNHEIM *Arte y Percepción visual*. Madrid, España: Alianza Forma, 2005.

Paul-Laurent ASSOUN, *Lacan*. Bs. As.: Amarrorfu, 2004.

Roland BARTHES, *Elementos de la semiología*. Madrid: Comunicación, 1971.

John BERGER, “Ensayo 1” en *Modos de ver*. Barcelona: G. Gili, 2002.

Pierre BORDIEU,”Consumo cultural” en *Creencia artística y bienes simbólicos, elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Ed. Aurelia Rivera, 2003.

______ *La distinción*. España: Ed. Taurus, 2000.

Juan Eduardo CIRLOT, *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor, 1992.

Guy DEBORD, *La sociedad del Espectáculo.* Bs. As.: La Flor, 1974.

Guilles DELEUZE y Félix GUATTARI, *Mil mesetas (Capitalismo y esquizofrenia)*. Valencia: Pre-Textos, 2002. Humberto ECO, *De los espejos y otros ensayos.* Barcelona: Lumen, 2000.

Corine ENAUDEAU, *La paradoja de la representación*. Buenos Aires: Paidós, 1999.

Ticio ESCOBAR, *El mito del arte y el mito del pueblo.* Asunción: RP y CAV-Museo del Barro, 1986. ______*La belleza de los otros* (arte indígena del Paraguay). Asunción: RP y CAV-Museo del Barro, 1993. ______*El arte fuera de sí*. Asunción: CAV/Museo del Barro y Fondec, 2004.

Hal FOSTER, *El retorno a lo real*. Madrid: Alkal, 2001.

Michel FOUCAULT. *La arqueología del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

______ *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas.* Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. Clifford GEERTZ, "El arte como sistema cultural" en *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Buenos Aires: Paidós, 1994.

E. H. GOMBRICH, *Los usos de las imágenes*. *Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Madrid: Debate, 2003.

______ *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte*. Madrid: Debate, 2002. Nelson GOODMAN, *Maneras de hacer mundos.* Madrid: Visor, 1990.

David LOY, *La no dualidad.* Barcelona: Kairós, 2000.

Bryan MAGEE, *Los grandes filósofos.* Madrid: Cátedra, 1990.

Erwin PANOFSKY, *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza Forma, 2004.

Mario PERNIOLA, *El arte y su sombra.* Madrid: Cátedra, 2002.

Clement ROSSET, *Lo real. Tratado de la idiotez.* Madrid: Pretextos, 2004.

______ *Lo real y su doble.* Barcelona: Tusquets, 1993.

Peter SLOTERDIJK, *Extrañamiento del mundo.* Valencia: Pretextos, 1998.

______ *Esferas I.* Madrid: Siruela, 2003.