ARTE AMERICA LATINA: TEMAS Y PROBLEMAS DE LA MODERNIDAD

SEMESTRE DE PRIMAVERA, 2017

MARÍA LIA MUNILLA LACASA - lmunilla@udesa.edu.ar

Objetivos de aprendizaje: La materia tiene como objetivo analizar los principales temas y problemas que atravesaron las artes plásticas de América Latina durante los siglos XIX y XX. En primer lugar, se pretende que los estudiantes comprendan el desarrollo artístico de la región en forma comparativa, diacrónica y sincrónica, para reflexionar acerca de las tramas comunes, pero también acerca de aquello que diferencia culturalmente a los países que integran el sub continente. En segundo lugar, se aspira a brindar herramientas metodológicas para abordar el campo de la producción plástica con mayor interés y reflexión teórica.

Contenidos: A comienzos del siglo XX, la modernización del continente supuso un intenso debate entre tradición y vanguardia. Las jóvenes naciones latinoamericanas, surgidas de las guerras de independencia contra España y Portugal durante el siglo XIX, debieron no sólo construir un estado (organización política y económica, orden legislativo, delimitación de fronteras, etc.), sino que debieron también otorgarse un sistema de referencias simbólicas e identitarias que las distinguiera entre sí y de su pasado colonial. En América Latina se intentaba aceptar la modernidad de la vanguardia cultural propuesta por Europa, pero sin olvidar su pasado indígena, criollo y negro. Se trataba de ser "modernos" sin dejar de ser "nacionales". El mismo concepto de "Latinoamérica" estuvo en el centro de los debates así como la concepción de lo nacional, lo local y lo criollo.

El período de entre guerras y las décadas del ´60 y ´70 también significaron desafíos importantes en el posicionamiento internacional de los países de América Latina. Los sucesivos quiebres a los sistemas constitucionales, el éxito de la revolución cubana y el fuerte impacto de la política exterior norteamericana, entre otros fenómenos, demandaron respuestas urgentes desde diversos campos de la acción político-económica y social. Particularmente el campo artístico cultural tuvo un papel destacado, dando como resultado productos originales, revolucionarios y altamente significativos.

El curso se propone transitar estos temas y problemas desde 1900 hasta 1970 aproximadamente, centrándose en el estudio de la producción artística de algunos movimientos y autores claves.

Modalidad de trabajo: Las clases están organizadas en dos módulos diferenciados: un primer módulo tendrá una extensión de 8 o 9 clases teóricas de 3 (tres) horas cátedra de duración, dictadas en el campus, en las que se desarrollarán los temas propuestos. Las clases serán ilustradas con profusión de imágenes y en ellas se debatirán textos seleccionados.

El segundo módulo tendrá una extensión de 6 o 5 clases y será dictado fuera del campus en diferentes museos y colecciones de Buenos Aires, en el mismo horario. La propuesta de organizar las clases frente a las obras de arte que poseen las instituciones culturales porteñas supone una experiencia pedagógica diferente y enriquecedora, sobre todo para los estudiantes extranjeros.

Días y horarios: Clases teóricas en el campus: jueves de 14 a 17.
Salidas a museos: jueves de 15 a 17.

Mecanismo de evaluación: Los estudiantes deberán rendir un examen parcial escrito, presencial o domiciliario, y un trabajo monográfico grupal al finalizar el curso. Para aquellos alumnos que en el primer parcial obtuvieran como nota **5 (cinco) o menos**, se les exigirá un trabajo monográfico final más complejo e individual

Oportunamente se entregará un documento con las características del trabajo monográfico que se solicita.

Las clases son de carácter OBLIGATORIAS. Sólo se podrá tener hasta 3 ausencias. Sin excepción, se tomará lista pasados los primeros 10 minutos de clase. Las llegadas tarde a clase serán computadas como ausencias. Se ruega puntualidad en el horario de ingreso al aula.

Plagio y deshonestidad intelectual

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética de la Universidad considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliografías (incluyendo los formatos on-line). La presunta violación a estas normas puede dar lugar a la conformación de un Tribunal de Ética que, en función de la gravedad de la falta, podrá recomendar sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento a la la expulsión. En caso de duda consulte la guía que se encuentra disponible en el Centro de Escritura Universitaria.

PROGRAMA

Módulo 1: Clases magistrales (8 o 9 clases)

Clase 1 – Siglo XIX: artistas viajeros, academias y proyectos nacionales.

-Artistas viajeros y la mirada “del otro”. El costumbrismo. La pintura de paisaje. El retrato histórico y social.

-El traslado de la corte portuguesa a Brasil: la Misión Francesa y el artista Jean Baptiste Debret.

-Proyectos nacionales y el surgimiento de las Academias de Bellas Artes. Pintura académica: una mirada comparativa entre México, Perú, Venezuela y Argentina.

Bibliografía para el parcial:

-Stanton L. Catlin: "El artista viajero-cronista y la tradición empírica en el arte latinoamericano posterior a la independencia", en Dawn Ades (ed): *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*, Madrid, Quinto Centenario-Turner Libros S.A., 1989, cap. 3, pp. 41-61.

-Jacqueline Barnitz & Patrick Frank: "Introduction. An overview of the Nineteenth Century, en *Twentieth-Century Art of Latin America,* Austin, University of Texas Press, 2015 (1era. ed: 2001).

-Vernon Hyde Minor: "The Academy", en *Art History´s History",* Harry N. Abrahms, 1994.

Opcional:
Dossier CAIANA #3: "Los estudios del arte del siglo XIX en América Latina"- http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=default.php&vol=7&vol=3

Clases 2 y 3 - Modernidad y vanguardia

-Uruguay: Rafael Barradas y Joaquín Torres García en la vanguardia española.

-La Semana de Arte Moderno en Brasil y el Movimiento Antropófago: Anita Malfati, Tarsalia do Amaral, Emiliano Di Cavalcanti, Lasar Segall.

-La modernidad en Buenos Aires: Pettoruti, y Xul Solar. El Grupo de París.

Bibliografía para el parcial:

-Andrea Giunta: "Temas y variaciones de la pintura moderna en América Latina", en AA.VV.: *Pintura latinoamericana*, Buenos Aires, Banco Velox, 1999; pp. 11-15.

-Andrea Giunta: "Estrategias de la modernidad en América Latina", en Idem: *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

-Dawn Ades: "El Modernismo y la búsqueda de raíces", en Dawn Ades (ed): *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*, Madrid, Quinto Centenario-Turner Libros S.A., 1989, cap. 6, pp. 125-149.

Clase 4 - Realismo social e indigenismo

-El muralismo mexicano: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera.

-El "realismo social": Antonio Berni y la prédica de Siqueiros en la Argentina. El mural "Ejercicio Plástico" en Buenos Aires.

-Cándido Portinari (Brasil), Rufino Tamayo (México).

-El indigenismo: José Sabogal (Perú), Osvaldo Guayasamín (Ecuador).

Bibliografía para el parcial:

-Dawn Ades: "El movimiento muralista mexicano", en Dawn Ades (ed.): *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*, Madrid, Quinto Centenario-Turner Libros S.A., 1989, cap. 7.

-Rita Eder: "La pintura mexicana: vertientes y variables", en AA.VV.: *Pintura latinoamericana*, Buenos Aires, Banco Velox, 1999; pp. 16-28.

-Octavio Paz: *Los privilegios de la vista*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988

Clase 5 - Surrealismos y arte concreto

-Poéticas surrealistas: Roberto Matta (Chile), Wilfredo Lam (Cuba), Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, María Izquierdo (México), Juan Batlle Planas (Argentina).

-Joaquín Torres García en Uruguay: el Universalismo Constructivo y la Escuela del Sur

-Concretismo en Argentina: Arte Concreto Invención y Grupo Madí

-Neoconcretismo en Brasil: Lygia Clark; Helio Oiticica; Lygia Pape.

Bibliografía para el parcial:

-María Teresa Constantin y Diana Weschler: *Los surrealistas: insurrectos, iconoclastas y*

revolucionarios en Europa y América, Buenos Aires, Longseller, 2005.

-María Amalia García: *Arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

-Gabriela Siracusano: "Las artes plásticas de las décadas del ´40 y ´50", en José Emilio Burucúa (dir.): *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, cap. VI, pp. 13-56.

Clase 6 y 7 - Los años 50 y 60

-Arte óptico y cinético: Jesús Soto y Carlos Cruz Díez (Venezuela), Julio Le Parc (Argentina), Sergio Camargo (Brasil).

-El Instituto Di Tella y el arte pop en Argentina y Brasil.

-El arte de acción: happenings y performance. Alberto Greco (Argentina); Lygia Clark y Helio Oiticica (Brasil)

Bibliografía para el parcial:

-Andrea Giunta: "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo", en José Emilio Burucúa (dir.): *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, cap. VII, pp. 57-118.

-Andrea Giunta: "La escena del arte nuevo", en Idem: *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires, Paidós, 2001, cap. 4.

Clase 8 - Conceptualismos de los 70

-Aproximaciones teóricas al conceptualismo internacional y de América Latina.

-Algunos artistas: Víctor Grippo (Argentina), Alfredo Jaar (Chile), Cildo Meireles (Brasil), Félix González Torres (Cuba).

Clase 9- Arte contemporáneo

-Panorama del arte latinoamericano contemporáneo: temas de identidad y globalización; arte y violencia; arte y cuestiones de género; arte y mercado: ferias, bienales, exposiciones.

-Algunos artistas: Teresa Margolles (México), Oscar Muñoz (Colombia), Jorge Macchi (Argentina).

Módulo 2 – Visita a museos y colecciones (6 o 5 clases)*

Clase 10 – Visita al Museo Nacional de Bellas Artes

Clase 11 – Visita al Malba

Clase 12 – Visita al Museo del Bicentenario (mural de Siqueiros)

Clase 13 – Visita a Museo-Casa Xul Solar

Clase 14 – Visita a exposición temporaria

(*) Eventualmente se podrá sustituir alguna visita de las propuestas si el cronograma de exposiciones en los museos de Buenos Aires así lo amerita.

Bibliografía arte latinoamericano:
General:

-Dawn Ades (ed): *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*, Madrid, Quinto Centenario-Turner Libros S.A., 1989. (CONSULTAR EN CAMPUS VIRTUAL VARIOS CAPÍTULOS)

-VV.AA.: *Pintura latinoamericana*, Buenos Aires, Banco Velox, 1999. (CONSULTAR EN CAMPUS VIRTUAL)

-Edward J. Sullivan (ed.): *Latin American Art in the Twentieth Century*, London, Phaidon, 1996. (CONSULTAR EN BIBLIOTECA)

-José Emilio Burucúa (dir.): *Arte, sociedad y política en Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, 2 vols. (CONSULTAR EN CAMPUS VIRTUAL VARIOS CAPÍTULOS)

-Eduard Lucie Smith: *Arte Latinoamericano del siglo XX*, London, Thames and Hudson, 1993 (en español: ediciones Destino, 1994).

-VV.AA.: *Art of the Americas: the Argentine Project*, New York, Baker & Co., 1992.

-Fatima Brecht y Deborah Cullen (eds.): *Latin American & Caribbean Art. Moma at El Museo*, New York, EL Museo del Barrio and The Museum of Modern Art, 2004.

-David Elliot (ed.): *Art from Argentina 1920-1994*, The Museum of Modern Art of Oxford, 1995.

-Mari Carmen Ramírez: *Heterotopías. Medio siglo sin-lugar, 1918-1968*, Madrid, Museo de Arte Reina Sofía, 2000-2001.

-Gerardo Mosquera (ed): *Beyond the Fantastic. Contemporary art criticism from Latin America*, Londres, 1995.

-Catalogo: Nelly Richard (ed): *Art from America Latina. La Cita Transcultural*, Museo of Contemporary Art de Sydney, 1993.

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

-VV.AA.: *Diálogos Iberoamericanos. II Simposio internacional: La identidad Iberoamericana: modernidad y posmodernidad*, Museo de Bellas Artes de Valencia, 25 a 18 de marzo de 1999.

Clase 1 – Siglo XIX: artistas viajeros, academias y proyectos nacionales.

Viajeros y cultura:

-Edward Said: *Cultura e imperialismo*, Barcelona, Anagrama, 1996.

-Edward Said: *Orientalismo*, Madrid, Penguin Random House Grupo Editorial España, 2013

-Mary Louise Pratt: *Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011 (1era. Edición en inglés: 1992)

-Patricia Londoño Vega: "El arte documental en la era del viajero y de la imagen impresa", en *América exótica. Panorámicas, tipos y costumbres del siglo XIX*, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 2004; pp. 15-50.

-Daniela Bleichmar: *Visible Empire. Botanical Expeditions & Visual Culture in the Hispanic Enlightenment*, Chicago & London, Chicago University Press, 2012.

Proyectos nacionales:

-Francisco Colom González: "La imaginación nacional en América Latina", en *Historia Mexicana*, vol. LIII, núm. 2, México, El Colegio de México, octubre-diciembre de 2003, pp. 313-339. Disponible *on line* en: http://historiamexicana.colmex.mx.

-Tomás Pérez Vejo: "La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico", en *Historia Mexicana*, vol. LIII, núm. 2, México, El Colegio de México, octubre-diciembre de 2003; pp. 275-311. Disponible *on line* en: http://historiamexicana.colmex.mx

Academias:
-Dossier Revista CAIANA #3: "Los estudios del arte del siglo XIX en América Latina". Disponible *on line* en:
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=default.php&vol=7&vol=3

-Albert Boime: *The Academy and French Painting in the Nineteenth Century*, London, 1971.

-Rafael Cardoso y Colin Trodd (eds.): *Art and the Academy in the nineteenth century*, New Jersey, Rutgers University Press, 2000.

-AA.VV.: *Las academias de arte* (VII Coloquio Internacional en Guanajuato). México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985

Argentina:
-Laura Malosetti Costa: *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2001.

Brasil:
-Elaine Dias, *Paisagem e academia. Félix-Émile Taunay e o Brasil (1824-1851)*, Campinas, Unicamp, 2009. Cap. "Félix-Émile Taunay y la dirección de la Academia Imperial de Bellas Artes: la consolidación del sistema de enseñanza".

-Sonia Gomes Pereira: *Arte brasileña ni século XIX*, Belo Horizonte, C/Editora Arte, 2011.

-Julio Bandeira; P.M. Caldas Xexéo; Roberto Conduru: *A Missão Francesa*, Rio de Janeiro, Sextante, 2003.

-Veléria Lima: *J.B. Debret, historiador e pintor. A viajem pitoresca e histórica ao Brasil* (1816-1839), San Pablo, Unicamp, 1989.

Perú:
-Natalia Majluf: *Tipos del Perú: la Lima criolla de Pancho Fierro*, Lima, Ediciones El Viso, 2008

-Natalia Majluf: *Reproducing Nations: Types and Costumes in Asia and Latin America*, Americas Society, 2006

-Natalia Majluf: *The Creation of the Image of the Indian in 19th-century Peru: The Paintings of Francisco Laso (1823-1869)*, University of Texas at Austin, 1995.

-VV.AA.: *Visión y símbolos. Del virreinato criollo a la república peruana*. Lima, Banco de Credito, 2006.

Chile
-Josefina de la Maza: *De obras maestras y mamarrachos. Notas para una historia del arte del siglo diecinueve chileno*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2014.

-Onofre Jarpa: *Pintores chilenos del siglo XIX*, Ed. Origo, 2010

-Eugenio Pereira Salas: *Estudios sobre la historia del arte en Chile republicano*, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992.

-Pablo Diener Ojeda et al: *Rugendas. América de punta a Cabo. Rugendas y la Araucanía*. Santiago, Ed. Aleda, 1992.

México:
-Jaime Cuadriello: *Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación mexicana*. México, CONACULTA, UNAM, Museo Nacional, 2000.

-Esther Acevedo (coord.): *Hacia otra historia del arte en México. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860).* México, CONCULTA, 2001.

-Fausto Ramírez: "Pintura e historia en México a mediados del siglo XIX: el programa artístico de los conservadores", en Esther Acevedo (coord.): *Hacia otra historia del arte en México. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860).* México, CONACULTA, 2001; pp. 82-104.

Venezuela:
-Maria Antonia González Arnal: *Escenas épicas en el arte venezolano del siglo XIX*. Caracas, Fundación Galería de Arte Nacional, 1992.

Colombia:
-Beatriz González*: Manual de arte del siglo XIX en Colombia*. Bogotá, Universidad de Los Andes, 2013. Cap. X. "La Academia llega por diversos caminos".

Ecuador:
-Alexandra Kennedy: "Del taller a la academia, educación artística en el siglo XIX en Ecuador", *Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia 2*, Quito, 1992, pp. 119-134.

Clase 2 y 3 - Modernidad y vanguardia

-Nestor García Canclini: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Buenos Aires, Paidós, 2001 (1era. edición: 1990)

-VV.AA.: *Novecento sudamericano,* Milán, Skira, 2003.

-Catálogo *Les Réalismes*, París, Pompidou, 1980.

-Diana Weschler y Tadeu Chiarelli: *Novecento Sudamericano. Relazioni artistiche tra Italia, Argentina, Brasile e Uruguay*, 2003

Argentina:
-Diana Wechsler: *Italia en el horizonte de las artes plásticas. Argentina, siglos XIX y XX*, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires-Instituto Italiano de Cultura, s/f.

-Diana Wechsler: *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1998.

-Rita Eder: "Nueva Historia del Arte Latinoamericano. Temas y problemas", *Los estudios de arte desde América Latina: temas y problemas*. Getty Grant Program, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Oaxaca, febrero 1-5, 1996.

-Patricia Artundo y Marcelo Pacheco: "Estrategias y transformación: una aproximación a los años veinte", en *Arte y poder. 5tas. Jornadas de Teoría e Historia de las Artes*, Buenos Aires, CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte), 1993.

-Mario Gradowzcyk: *Alejandro Xul Solar*, Buenos Aires, Ediciones Alba-Fundación Bunge y Born, 1994.

-Catálogo *Xul Solar, visiones y revelaciones*, Buenos Aires, Malba, 2005.

-Jorge López Anaya: *Xul Solar, una utopía espiritualista*, 2002.

-VV.AA.: *Emilio Pettoruti*, Buenos Aires, Ediciones Banco Velox, 2000.

-Actas de las Jornadas del CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte): ver todos los ejemplares.

Uruguay
-Catálogo *Barradas. Exposición antológica. 1890-1929,* Madrid, Sala Comunidad de Madrid, marzo –junio, 1993.

-Patricia Artundo: "Rafael Barradas: Barón de imposibles", en Maria Amélia Bulhões y Maria Lúcia Bastos Kern (org.): *As questões do sagrado na arte contemporânea da América Latina*. Porto Alegre, Editora da Universidade / UFRGS, 1997

-Catálogo *Barradas/Torres García*. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes. Montevideo, Museo Nacional de Artes Visuales, 1995.

-Gabriel Peluffo Linari: *Historia de la pintura uruguaya,* Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1989.

-Mario Gradowzcyk: *Joaquín Torres García*, Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985.

-Mari Carmen Ramírez (ed.): *El taller Torres García. The School of the South and its Legacy*, University of Texas Press, 1992.

-Catálogo *La Escuela del Sur. El Taller Torres García y su legado*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Julio-Agosto, 1991.

-Catálogo *Trazos de New York. Joaquín Torres García*, Montevideo, Ediciones Museo Torres García, ¿2011?

Brasil:
-Annateresa Fabris (org.): *Modernidade e modernismo no Brasil*. Campinas, Mercado de Letras, 1994.

-Annateresa Fabris: *O futurismo paulista. Hipóteses para o estudo da chegada da vanguarda ao Brasil.* São Paulo, Editora Perspectiva, 1994.

-VV.AA.: *Tarsila do Amaral*, Buenos Aires, Ediciones Banco Velox, 1998.

-Catálogo *Tarsila viajera*, Buenos Aires, Malba, 2008.

-Catálogo *Lasar Segall*, Buenos Aires, Malba, 2002.

-"Pensando o Brasil Moderno. Os lugares incertos ou a aprendizagem da modernidade de Tarsila Do Amaral", en Aguinaldo Farias (org.), *Icleia Borsa Cattani,* Río de Janeiro, Fundacão Nacional de Arte, 2004, pp. 9-31.

Fuentes:
-Luis Falcini, *Itinerario de una vocación: periplo por tierras y hombres*, Buenos Aires, Losada, 1975.

-Emilio Pettoruti, *Un pintor frente al espejo*, Buenos Aires, Solar/ Hachette, 1968.

-Horacio Butler, *La pintura y mi tiempo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1966.

Clase 4 – Muralismo, indigenismo y realismo social

México:
-Rita Eder: "Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural", en A. M Moraes Belluzo (org.). *Modernidade: vanguardas artísticas na America Latina.* Fundacao Memorial da America Latina, Sao Paulo, 1990. Disponible *on line* en http://es.scribd.com/doc/233053762/Eder-Muralismo-Mexicano-Modernidad-e-identidad-cultural#

-Rita Eder. *El arte en México: autores, temas y problemas*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001.

-Fausto Ramírez: *Modernización y modernismo en el arte mexicano*, México, Universidad Autónoma de México, 2008.

-Jean Charlot: *El renacimiento del muralismo mexicano. 1920-1925*. México, Editorial Domés, 1985.

-González Mello, Renato: *José Clemente Orozco*. Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, 1995.

-VV.AA.: *Otras rutas hacia Siqueiros*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes: CURARE, c. 1996.

-Juan José Bremer: *Exposición nacional de homenaje a José Clemente Orozco*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1979.

-David Craven: *Art and Revolution in Latin America, 1910-1990*, Yale University Press, 2006.

-Desmond Rochfort: *Mexican Muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros*, Chronicle Books, 1998.

-Ida Rodríguez Prampolini: *Muralismo mexicano: 1920-1940: crónicas*, Universidad Veracruzana, 2012.

Perú

-Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden (colab. Pablo Cruz): *Sabogal*, Lima, BCP/MALI, 2013.

Argentina:

-Marcelo Pacheco (ed.): *Antonio Berni, escritos y papeles privados*, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 1999.

-Catálogo *Berni y sus contemporáneos. Correlatos*, Buenos Aires, Malba, 2005.

-Catálogo *Berni: narrativas argentinas*, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2010.

-Cristina Rossi (comp.): *Antonio Berni. Lecturas en tiempo presente*, Buenos Aires, Eudeba-Eduntref, 2010.

-Catálogo *Antonio Berni. Juanito y Ramona*, Museum of Fine Arts, Houston – Malba, Buenos Aires, 2013.

-Fernando García: *Los ojos. Vida y pasión de Antonio Berni*, Buenos Aires, Planeta, 2005.

-Ana Martínez Quijano: *Muralismo, cine y revolución: consideraciones en torno a "Ejercicio plástico", 1933-2010*, Buenos Aires, Larivière, 2010.

-Néstor Barrio y Diana Wechsler (editores): *Ejercicio plástico: la reinvención del muralismo*, Buenos Aires, Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM EDITA, 2014.

Brasil
-Annateresa Fabris: *Portinari, pintor social,* San Pablo, EDUSP, 1990.

-Annateresa Fabris: *Cândido Portinari.* São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

-Andrea Giunta (comp.): *Cándido Portinari y el sentido social del arte*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2005.

-Antonio Callado: *Cándido Portinari*, Buenos Aires, Banco Velox, 1997.

-Catálogo *Exposición Portinari*: Buenos Aires, julio-septiembre 2004, Fundación Proa.

Clase 5 – Surrealismos y arte concreto

-Briony Fer: *Realismo, racionalismo, surrealismo: el arte de entreguerras*, Madrid, Akal, 1999.

-Catálogo *El surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo*, Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 1990. Madrid, Turner, 1990.

México
-Catálogo *Los surrealistas en México*, México, Museo Nacional de Arte, 1986.

-Ida Rodríguez Prampolini: *El surrealismo y el arte fantástico en México*, México, UNAM, 1969.

-Ilene Susan Fort: *In Wonderland: las aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y Estados Unidos*, Prestel Publishing, 2011.

-Whitney Chadwick: *Leonora Carrington: la realidad de la imaginación*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

-VV.AA.: *Remedios Varo: catálogo razonado*, México, Era, 1994.

-Rauda Jamis: *Frida Kahlo*, Barcelona, Circe, 1994.

-Andrea Kettenmann: *Frida Kahlo, 1907-1954. Dolor y pasión*, Köln, Taschen, 1992.

-VV.AA.: *Frida. Edición conmemorativa: 100 años del nacimiento de Frida Kahlo*, México, Landucci S.A., 2007 (2da. edición).

-Prignitz-Poda, Helga (ed.): *Frida Kahlo. Retrospective*, Prestel, 2010.

Cuba:
-Catálogo *Wifredo Lam*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1992-93.

-Max Pol Fouchet: *Wifredo Lam*, Barcelona, Polígrafa, 1989.

Chile:
-AA.VV.: *Matta*, Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, 1999.

-Catálogo de la exposición *Matta* en el MOMA de Nueva York, 1957.

Venezuela:
-AA.VV.: *Arte Constructivo venezolano 1945-1965. Génesis y desarrollo*, Caracas, GAN, 1979.

Argentina:
-Nelly Perazzo: *Vanguardias de la década del 40. Arte Concreto-Invención, Arte Madi, Perceptismo,* Buenos Aires, Museo Eduardo Sívori, 1980.

-María Luisa Borrás et alt.: *Arte Madí,* Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997.

-VV. AA.: *Kosice: obras, 1944-1990*, Buenos Aires, Museo Nacional Bellas Artes, 1991.

-VV. AA.: *Kosice*, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 1999.

-Rafael Squirru: *Kosice*, Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1990.

-Cristina Rossi: "En el fuego cruzado entre el realismo y la abstracción", en VV.AA.: *VII Premio Fundación Telefónica, año 2003: Arte Argentino y Latinoamericano del siglo XX. Sus interrelaciones.* Buenos Aires, Ed. Fundación Espigas, Buenos Aires, 2004.

-Cristina Rossi: *Jóvenes y modernos en los años 50. En diálogo con la colección Ignacio Pirovano,* Buenos Aires, Museo de Arte Moderno, 2012.

-Catálogo *Geo-metrías. Abstracción geométrica latinoamericana en la Colección Cisneros*, Buenos Aires, Malba, 2003.

Clases 6 y 7 – Décadas del 50 y 60

Argentina

-Dossier Revista CAIANA # 4: *Registros de los sesenta. Experiencias visuales en la cultura latinoamericana*, disponible *on line* en: http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=148&vol=4

-John King: *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del 60*, Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985 (hay reediciones más contemporáneas)

-María José Herrera: *POP! La consagración de la primavera*, Buenos Aires, Fundación Osde, 2010.

-María José Herrera: "En medio de los medios. La experimentación con los medios masivos de comunicación en la Argentina de la década del 60´", en *Arte Argentino del Siglo XX. Premio Telefónica, año 1997*. Buenos Aires, Ed. FIAAR, 1997.

-Oscar Terán: *Nuestros años sesentas: la formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina, 1956-1966*, Buenos Aires, El Cielo por asalto: Imago Mundi, 1993.

-Ana Longoni: "El arte, cuando la violencia tomó la calle. Apuntes para una estética de la violencia", en *I Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes (IX Jornadas del CAIA): Poderes de la imagen*, 2001. (CD rom)

-Inés Katzenstein (ed.): *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60.* Buenos Aires, Fundación Espigas, 2007.

-Paulo Herkenhoff; Rodrigo Alonso y Gonzalo Aguilar: *Arte de contradicciones. Pop, realismos y política. Brasil y Argentina 1960*, Buenos Aires, Fundación Proa, 2012.

-Catálogos de Malba sobre exposiciones de Oscar Bony, Jorge De la Vega, Victor Grippo, Marta Minujin, etc.

Brasil

-Guy Brett: *Brasil experimental. Arte/vida: proposicoes e paradoxos*, Río de Janeiro, Contra Capa Livraria, 2005.

-Guy Brett y Luciano Figueiredo: *Oiticica in London*, London, Tate Publishing, 2007.

-Ligia Canongia: *O legado dos anos 60 e 70*, Río de Janeiro, Jorge Zahar, c. 2005.

Chile

-Gloria Cortés Aliaga: *Modernas. Historias de mujeres en el arte chileno 1900-1950*, Santiago de Chile, Origo, 2013

Clase 8 – Conceptualismos

-Pablo Ayarzun, Nelly Richard y Claudia Zaldívar*: Arte y política*, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2005.

-Robert C. Morgan: *Del arte a la idea. Ensayos sobre arte* conceptual, Madrid, Akal, 2003.

-Simon Marchán Fiz: *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Akal, 1996 (1era. Edición 1986).

-Mari Carmen Ramírez: *Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s*. New York, Queens Museum of Art, 1999.

-Luis Camnitzer: *Conceptualism in Latin American Art: Didactics of Liberation.* Austin, University of Texas Press, 2007.

-Andreas Huyssen: *Culturas do passado-presente – modernismos, artes visuais, políticas da memoria*, Rio de Janeiro, Contraponto, 2014.

Clase 9 – Arte contemporáneo en América Latina

-Andrea Giunta: *¿Cuàndo empieza el arte contemporáneo?*
http://www.arteba.org/dixit2014/Libro-Dixit-2014.pdf

-Andrea Giunta: "Documenta XI: poderes del arte en el mundo global", en *Revista de Critica Cultural* No. 25, Santiago de Chile, nov. 2002, pp. 74-77.

-Andrea Giunta: "El teatro de la globalización en el arte contemporáneo",
en *Milpalabras. Letra y artes en revista* No. 4, primavera-verano 2002, pp. 63-70

- Andrea Giunta: (2013a), "Adiós a la periferia. Vanguardias y neo-vanguardias en el arte de América Latina" / "Farewell to the Periphery", en Gabriel Pérez-Barreiro (ed.), *La invención concreta*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pp. 105-117.

-Hal Foster: *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

-Anna María Guasch: *La crítica discrepante. Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2011)*, Madrid, Ediciones Cátedra, 2012.

-Nelly Richard, et al.: *Art from Latin America. La cita transcultural* (cat. exp.), Sydney, Museum of Contemporary Art, 1993.

-Serge Guilbaut: *Los espejismos de la imagen en los lindes del siglo XXI*, Madrid, Akal., 2009.

-Robert Storr: *Think with the Senses. Feel with the Mind. Art in the Present Tense*, Catálogo 52 Bienal de Venecia, 2007.

-Catálogo *Cildo Meireles*, Valencia, IVAM, 1995 (Selección de textos).

-Catálogo *Ana Mendieta*, Barcelona, Fundación Antoni Tàpies, 1996-97.

- María Iovino: *Oscar Muñoz. Volverse aire*, Bogotá, Ediciones Eco, 2003.