

ART IN LATIN AMERICA: MODERN TOPICS AND PROBLEMS

AUTUMN SEMESTER, 2019

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

Learning objectives: The objective of the course is to analyse the main topics and problems that the Latin American plastic arts traversed throughout the 19th and 20th centuries. Firstly, we intend that students understand the artistic development of the region in a comparative, diachronic and synchronic way, to reflect upon the common topics, but also upon what differentiates the countries that make up the subcontinent culturally. Secondly, we aspire to provide the methodological tools to approach the field of plastic production with increased interest and theoretical thinking.

Contents: At the beginning of the 20th century, the modernisation of the continent entailed an intense debate between tradition and vanguard. The young Latin American nations that emerged from the wars of independence against Spain and Portugal in the 19th century had to not only build a state (political and economic organization, legal order, border delimitations, etc.), but also give themselves a system of symbolic and identity references that differentiate them from each other and from their colonial past. The Latin Americans tried to accept the modern cultural vanguard proposed by Europe, but without forgetting their indigenous, criollo and black past. They attempted to be “modern” without ceasing to be “nationals”. The very concept of “Latin America” was under debate, as well as the definition of that which is national, local and criollo.

The interwar period and the 60s and 70s also involved important challenges in the international positioning of the Latin American countries. The continuous rupture of the constitutional systems, the success of the Cuban revolution and the strong impact of the United States foreign policy, among other events, demanded urgent answers from various fields of political-economic and social action. The cultural artistic field, in particular, had a prominent role, resulting in original, revolutionary and highly significant products.

The course proposes to transit through these topics and problems of the 20th century, focusing on the study of the artistic production of certain movements and key authors.

Work dynamics: Classes will take place alternatively on the campus and at different museums of the city of Buenos Aires in accordance with the schedule that will be uploaded to the Virtual Campus at the beginning of the semester. Said schedule can be subject to changes throughout the semester if the professor considers it necessary. Organising classes in which the works of art of the cultural institutions of the city of Buenos Aires can be seen in first person entails a different and enriching pedagogical experience, especially for the exchange students.

Class schedule:

Lecture classes at the campus: Thursdays from 2pm to 5pm.

Visits to museums: Thursdays from 3pm to 5pm approximately.

Assessment mechanisms: Students must take a written mid-term exam, either in a distance or in an in-person modality, and prepare a final paper in groups at the end of the course. **We will require a more complex final paper from those students who get a mark equal to or lower than 5 (five) in the mid-term.**

The students will be given a document with the guidelines of the paper.

Class attendance is COMPULSORY. Students can have a maximum of three absences. The professor will take attendance after the first ten minutes of class, without exception. Tardiness will be computed as absence. We request timeliness in the entrance to the classroom.

Plagiarism and intellectual dishonesty

Universidad de San Andrés demands strict compliance with the canons of intellectual honesty. The existence of plagiarism constitutes a serious dishonour, unseemly for university life. It not only involves copying in an exam, but also any abusive exploitation of another's intellectual effort. The University's Code of Ethics (http://www.udesa.edu.ar/files/Institucional/Políticas_y_Procedimientos_Universidad_de_San_Andres.pdf) considers the appropriation of others' intellectual work punishable conduct; therefore, it is recommended that students use the accepted academic formats (MLA, APA, Chicago, etc.) for quotations and bibliographic references (including online formats). When in doubt, we recommend that students consult the webpage: <http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-y-escuelas/Humanidades/Prevencion-del-plagio/Que-es-el-plagio>. The violation of these norms will lead to academic and disciplinary sanctions that can vary from a warning to an expulsion from the University.

SYLLABUS

Class 1 – 19th century: traveling artists, academies and national projects.

-Traveling artists and “the others” perspective. Costumbrismo. Landscape paintings. Historical and social portrait.

-The relocation of the Portuguese court: the French Geodesic Mission and the artist Jean Baptiste Debret.

-National projects and the rise of the Academies of Fine Arts. Academic painting: a comparative view of Mexico, Peru, Venezuela and Argentina.

Bibliography for the mid-term:

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

-Jacqueline Barnitz and Patrick Frank: “Introduction. An overview of the Nineteenth Century, in *Twentieth-Century Art of Latin America*, Austin, University of Texas Press, 2015 (1st. ed: 2001).

-Laura Malosetti Costa: “Una Mirada a vuelo de pájaro sobre el arte del siglo XIX en América Latina”, in Laurens Dhaenens: *Arte desde América Latina, moderno y contemporáneo*, Amberes, Lannoo Publishers, 2015.

Optional:

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>

-Vernon Hyde Minor: “The Academy”, in *Art History’s History*”, Harry N. Abrahms, 1994.

Classes 2 and 3 - Modernity and vanguard

-Uruguay: Rafael Barradas and Joaquín Torres García in the Spanish vanguard.

-Modern Art Week in Brazil and the Anthropophagous Movement: Anita Malfati, Tarsila do Amaral, Lasar Segall.

-Modernity in Buenos Aires: Pettoruti and Xul Solar. Grupo de París.

Bibliography for the mid-term:

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

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

-Maria Lucia Bastos Kern: “Las vanguardias en América Latina: proyectos políticos y estéticos”, in Laurens Dhaenens: *Arte desde América Latina, moderno y contemporáneo*, Amberes, Lannoo Publishers, 2015.

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

Class 4 – Social realism and indigenism

-Mexican muralism: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera.

-“Social realism”: Antonio Berni and Siqueiros’s preaching in Argentina. The “Ejercicio Plástico” mural in Buenos Aires.

-Cándido Portinari (Brazil) and Rufino Tamayo (Mexico).

-Indigenism: José Sabogal (Peru) and Osvaldo Guayasamín (Ecuador).

Bibliography for the mid-term:

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

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

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

Class 5 – Surrealism and concrete art

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

- Joaquín Torres García in Uruguay: Constructive Universalism and Escuela del Sur
- Concretism in Argentina: Concrete-Invention Art and the Madí group.
- Neoconcretism in Brazil: Lygia Clark and Helio Oiticica.

Bibliography for the mid-term:

- María Teresa Constantin and 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. Introduction and chapter I.
- Cristina Rossi: “Abstracción constructiva desde América Latina”, in Laurens Dhaenens: *Arte desde América Latina, moderno y contemporáneo*, Amberes, Lannoo Publishers, 2015.

Classes 6 and 7 – The 50s and 60s

- Optical and kinetic art: Jesús Soto and Carlos Cruz Díez (Venezuela), Julio Le Parc and Rogelio Polesello (Argentina).
- Di Tella Institute and pop art in Argentina and Brazil.
- Action Art: happenings and performance. Alberto Greco (Argentina); Lygia Clark and Helio Oiticica (Brazil)

Bibliography for the mid-term:

- Andrea Giunta: “Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo”, in José Emilio Burucúa (dir.): *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, chap. 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, chap. 4.

Class 8 – 70s Conceptual Art

- Theoretical approaches to international and Latin American conceptual art.
- Some artists: Víctor Grippo (Argentina), Cildo Meireles (Brazil), Félix González Torres (Cuba), Alfredo Jaar (Chile).

Class 9- Contemporary Art

-Panorama of Latin American contemporary art: topics of identity and globalisation; art and violence; art and gender issues; art and market: fairs, biennials, exhibitions.

-Some artists: Teresa Margolles (Mexico), Oscar Muñoz and Doris Salcedo (Colombia), Jorge Macchi and Ana Gallardo (Argentina), Adriana Varejao (Brazil).

Visits to museums and art collections (4 or 5 classes)*

We will visit Museo Nacional de Bellas Artes, MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), Museo de la Casa Rosada (Siqueiros's mural), Museo de Arte Moderno and/or a temporary exhibition.

(*). Eventually one of the proposed visits can be changed if the schedule of exhibitions in the museums of Buenos Aires requires it.

Latin American Art Bibliography:

General:

-Dawn Ades (ed.): *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*, Madrid, Quinto Centenario-Turner Libros S.A., 1989. (CONSULT SEVERAL CHAPTERS IN THE VIRTUAL CAMPUS)

-Jacqueline Barnitz and Patrick Frank: *Twentieth-Century Art of Latin America*, Austin, University of Texas Press, 2015 (1st. ed: 2001). (CONSULT SEVERAL CHAPTERS IN THE VIRTUAL CAMPUS)

-VV.AA.: *Pintura latinoamericana*, Buenos Aires, Banco Velox, 1999. (CONSULT IN THE VIRTUAL CAMPUS)

-Edward J. Sullivan (ed.): *Latin American Art in the Twentieth Century*, London, Phaidon, 1996. (CONSULT IN THE LIBRARY)

-José Emilio Burucúa (dir.): *Arte, sociedad y política en Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, 2 vols. (CONSULT SEVERAL CHAPTERS IN THE VIRTUAL CAMPUS)

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

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

-Fatima Brecht and 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, 18th to 25th of March 1999.

Class 1 – 19th century: travelling artists, academies and national projects.

Travelers and culture:

-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 (1st. English edition: 1992)

-Patricia Londoño Vega: “El arte documental en la era del viajero y de la imagen impresa”, in *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.

National projects:

-Francisco Colom González: “La imaginación nacional en América Latina”, in *Historia Mexicana*, vol. LIII, num. 2, Mexico, El Colegio de México, October-December 2003, pp. 313-339. Available online at: <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, num. 2, Mexico, El Colegio de México, October-December 2003; pp. 275-311. Available online at: <http://historiamexicana.colmex.mx>

Academies:

-Dossier Revista CAIANA #3: "Los estudios del arte del siglo XIX en América Latina". Available online at:

<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 and 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). Mexico, 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.

Brazil:

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

-Sonia Gomes Pereira: *Arte brasileira 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 viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839)*, San Pablo, Unicamp, 1989.

Peru:

-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.

Mexico:

-Jaime Cuadriello: *Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación mexicana*. Mexico, 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)*. Mexico, CONACULTA, 2001.

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

Classes 2 and 3 – Modernity and vanguard

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

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

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

-Diana Weschler and 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, February 1-5, 1996.

-Patricia Artundo and 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 Gradowczyk: *Alejandro Xul Solar*, Buenos Aires, Ediciones Alba-Fundación Bunge y Born, 1994.

-Catalog *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.

-Proceedings of the sessions of the CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte): see all copies.

Uruguay

-Catalog *Barradas. Exposición antológica. 1890-1929*, Madrid, Sala Comunidad de Madrid, March –June, 1993.

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

-Catalog *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 Gradowczyk: *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.

-Catalog *La Escuela del Sur. El Taller Torres García y su legado*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, July-August, 1991.

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

Brazil:

-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.

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

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

-“Pensando o Brasil Moderno. Os lugares incertos ou a aprendizagem da modernidade de Tarsila Do Amaral”, in Aguinaldo Farias (org.), *Icleia Borsa Cattani*, Rio de Janeiro, Fundação Nacional de Arte, 2004, pp. 9-31.

Sources:

-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.

Class 4 – Muralism, indigenism and social realism

Mexico:

-Rita Eder: “Muralismo mexicano: modernidad e identidad cultural”, in A. M Moraes Belluzo (org.). *Modernidade: vanguardas artísticas na America Latina*. Fundacao Memorial da America Latina, Sao Paulo, 1990. Available online at <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*, Mexico, Universidad Autónoma de México, 2008.

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

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

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

-Juan José Bremer: *Exposición nacional de homenaje a José Clemente Orozco*, Mexico, 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.

Peru

-Natalia Majluf and 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.

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

-Catalog *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.

-Catalog *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 and Diana Wechsler (editores): *Ejercicio plástico: la reinención del muralismo*, Buenos Aires, Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM EDITA, 2014.

Brazil

-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.): *Cândido Portinari y el sentido social del arte*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2005.

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

-Catalog *Exposición Portinari*: Buenos Aires, July-September 2004, Fundación Proa.

Class 5 – Surrealism and concrete art

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

-Catalog *El surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo*, Great Canary, Centro Atlántico de Arte Moderno, 1990. Madrid, Turner, 1990.

Mexico

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

-Ida Rodríguez Prampolini: *El surrealismo y el arte fantástico en México*, Mexico, 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*, Mexico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

-VV.AA.: *Remedios Varo: catálogo razonado*, Mexico, 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*, Mexico, Landucci S.A., 2007 (2nd. edition).

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

Cuba:

-Catalog *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.

-Catalog 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 al.: *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", in 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.

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

Classes 6 and 7 – 50s and 60s

Argentina

-Dossier Revista CAIANA # 4: *Registros de los sesenta. Experiencias visuales en la cultura latinoamericana*, available online at:

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 (there are more contemporary reissues).

-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", in *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", in *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 and Gonzalo Aguilar: *Arte de contradicciones. Pop, realismos y política. Brasil y Argentina 1960*, Buenos Aires, Fundación Proa, 2012.

-Catalogs of the MALBA about exhibitions of Oscar Bony, Jorge De la Vega, Victor Grippo, Marta Minujin, etc.

Brazil

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

-Guy Brett and Luciano Figueiredo: *Oitocica in London*, London, Tate Publishing, 2007.

-Ligia Canongia: *O legado dos anos 60 e 70*, Rio 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

Class 8 – Conceptual Art

-Pablo Ayarzun, Nelly Richard and 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 (1st. Edition 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 memória*, Rio de Janeiro, Contraponto, 2014.

Class 9 – Contemporary Art in Latin America

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

- Andrea Giunta: “Documenta XI: poderes del arte en el mundo global”, in *Revista de Crítica Cultural* Num. 25, Santiago de Chile, nov. 2002, pp. 74-77.
- Andrea Giunta: “El teatro de la globalización en el arte contemporáneo”, in *Milpalabras. Letra y artes en revista* Num. 4, Spring-Summer 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”, in 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*, 52nd Venice Biennale Catalog, 2007.
- Catalog *Cildo Meireles*, Valencia, IVAM, 1995 (Selection of texts).
- Catalog *Ana Mendieta*, Barcelona, Fundación Antoni Tàpies, 1996-97.
- María Iovino: *Oscar Muñoz. Volverse aire*, Bogotá, Ediciones Eco, 2003.