

INSTITUTO DE
ESTUDIOS AVANZADOS
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

GOETHE
INSTITUT

INSTITUT
FRANÇAIS
CHILE

Las raíces del arte contemporáneo: vanguardias históricas de Europa y América Latina. Diálogos, encuentros y desencuentros.

Es imposible pensar la cultura y el arte contemporáneos sin buscar sus raíces en las vanguardias históricas, movimientos que plantearon pensar el otro posible: un “otro” mundo, un “otro” hombre liberado. Estos diversos movimientos que lograron instaurar nuevos lenguajes, presentaron similitudes en diversas regiones del mundo porque lograron aunar sensibilidades en torno a la voluntad de liberación, que estaba vinculada al horror y rechazo por lo que les tocaba vivir. Por eso hoy nos interesamos en ellas, pues tal como un siglo atrás, nos vemos conminados a pensar y repensar nuestra humanidad, el mundo que hemos construido.

Este curso, organizado por el Área de Vinculación con el Medio del Instituto de Estudios Avanzados de la U. de Santiago, el Instituto Italiano de Cultura, el Goethe Institute, el Instituto Chileno-Francés, el Centro Cultural de España y el Museo de Arte Contemporáneo, busca analizar, a través de un tratamiento interdisciplinar, las vanguardias históricas de principios del siglo XX, tanto de Europa como de América Latina; explorar y discutir los principales movimientos dando cuenta de su contexto socio-político, sus ideologías y los planteamientos primordiales que las componen y también indagar en los diálogos, encuentros y desencuentros entre las vanguardias europeas y las latinoamericanas.

Las vanguardias artísticas suponen un antes y un después en el mundo del arte: se cierran las puertas del arte clásico, académico y se abren las del arte moderno. Se indagará en los principales temas debatidos por las vanguardias, desde una postura vital de quiebre radical: crítica a la sociedad de masas; la creatividad como hábito colectivo; realismo, revolución, el hombre nuevo, arte decadente, arte proletario, realismo crítico, realismo socialista.

Asimismo se indagará en el (des) encuentro entre las vanguardias europeas y latinoamericanas: ¿qué surgió de estos (des) encuentros? ¿Cómo se fusionaron los aspectos de unos y otros?

CONTENIDOS

1. Vanguardias y crisis de la modernidad. Contextualización histórica, política y cultural del periodo.

Carlos Araya Moreno, 3 agosto

2. - Cambios en el paradigma de las artes a principios del siglo XX. Conocer las principales obras que antecedieron las Vanguardias artísticas del siglo XX.

Francisco Brugnoli, 10 de agosto

3.- El desplazamiento de la visión realista/naturalista a partir de los ismos y sus propuestas. Se presentarán los conceptos de quiebre del naturalismo y abstracción geométrica. Análisis de la idea de lenguaje proyectual a partir del trabajo de la Bauhaus, los neoplasticistas holandeses y los constructivistas rusos en diseño, arte y arquitectura.

Rodrigo Vera 17 de agosto.

4.- Vanguardias y destrucción.

Federico Galende, 24 de agosto.

5.- Futurismo. Marinetti, "la cafeína de Europa" y su "nuevo sentido del mundo". Desde "el arte de los ruidos" a la "batalla" contra las pastas. Las relaciones con América Latina (Darío, Borges, Xul del Solar, Oswald de Andrade).

Francisco Brugnoli, 31 de agosto.

6.- Las Vanguardias en la música: La anulación de la noción de causalidad con Satie y su "música de mobiliario".

Juan Pablo Abalo 7 septiembre.

7.- Dadaísmo y Surrealismo. Esta exposición tomará como punto de partida la conocida frase de Lautréamont "La poesía debe ser hecha por todos" para analizar el modo en que resuena en el dadaísmo, el surrealismo y la antipoesía.

Felipe Cussen, 14 de septiembre.

8.- Las Vanguardias en América Latina, un mapa de los "ismos" latinoamericanos. La redefinición de la dicotomía civilización/barbarie, la propuesta de los sectores medios a nuevas formas de representación de lo nacional. César Vallejo: contexto sociocultural peruano y modernidad latinoamericana. Transición del modernismo a la vanguardia. Nicolás Guillén: contexto sociocultural cubano (neocolonialismo) Negrismo y negritud.

Nelson Osorio 21 septiembre.

9.- "Tupí or not tupí that is the question". La Antropofagia en Brasil y la búsqueda de una identidad propia, desligada de la cultura europea y arraigada a los problemas y características sociales del Sur.

Eugenia dos Santos, 28 septiembre

10.- La relación España y América en las vanguardias. Ramón Gómez de La Serna y los Ismos. La estela del surrealismo. Dalí, Miró, Picasso, Óscar Domínguez, Ángeles Santos.

Isidora Campano, 5 octubre.

11.- La nueva mujer y la vanguardia.

Normalmente la historia del arte es la historia de los varones artistas; en esta sesión se analizará el rol de las mujeres artistas en el desarrollo de los movimientos de vanguardia en el contexto general de transformaciones llevado adelante por los movimientos de mujeres y la aparición de "la nueva mujer" a comienzos del siglo XX.

Soledad Novoa, 12 de octubre

12.- El "creacionismo" Vicente Huidobro.

Ana Pizarro, 19 de octubre.

POSTULACIONES AL CURSO

Para postular se debe enviar un correo a diplomadosidea@usach.cl

Se solicita solo una cuota de inscripción de \$10.000

El curso se realizará en el Instituto Italiano de Cultura, ubicado en Triana 843, metro Salvador, todos los miércoles entre el 3 de agosto y el 19 de octubre, de 19.00 a 20.30 horas.

Se inaugurará el 3 de agosto y luego de la clase invitaremos a un cóctel de bienvenida.

Se entregará diploma de participación a todos quienes acrediten un 80% de asistencia.

PROFESORES DEL CURSO

Carlos Araya Moreno: Doctor@ en Filosofía mención Estética y Teoría del Arte. Universidad de Chile. Doctor@ en Filosofía. Universidad de Valladolid. Licenciado en Educación y Pedagogo en Filosofía. Profesor Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil IDEA-U. de Santiago; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Francisco Brugnoli: Director y Curador del Museo de Arte Contemporáneo, desde 1998. Profesor Facultad de Artes de la U. de Chile. Licenciado en Artes, Universidad de Chile Estudios de postgrado Universidad Internacional del Arte, Florencia.

Rodrigo Vera Manríquez: Licenciado y Magíster en Artes mención teoría e historia del Arte de la Universidad de Chile. Dr @ en Historia de Chile. Académico Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile y Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Diego Portales.

Federico Galende: Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile, miembro del Doctorado en Filosofía con mención en Estética de la misma Universidad e investigador posdoctoral de CONICYT, Director del Departamento de Teoría de las Artes de la U. de Chile.

Juan Pablo Abalo: Licenciado en composición, Master en Artes y Doctor (c) en Filosofía/mención Estética U. de Chile, arreglista, músico y compositor.

Felipe Cussen: Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra e investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones se sitúan en la literatura comparada, especialmente la literatura experimental, las relaciones entre poesía y música, y la mística.

Nelson Osorio: profesor de Castellano y Doctor en Filosofía por la Karlova Universia de Praga. Fue Secretario de Redacción de la “Revista del Pacífico”, Director y Editor de la “Revista Problemas de Literatura”. Entre sus libros, destacan: “El futurismo y la vanguardia literaria en América Latina” (1982), “Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana” (1982). Académico y director del Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago.

Eugenia Dos Santos: Doctora en Filología Hispánica, Estudios culturales/Teoría y análisis crítico de U. de Valladolid. Licenciada en Ciências Sociais, Sociologia, PUCSP - Sao Paulo, Brasil, Docente del Departamento de Linguística y Literatura Universidad Santiago de Chile.

Isidora Campano, Doctora en Literatura de la Universidad Católica de Chile. Magister en Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad de Chile. Ha investigado sobre diversos autores de la literatura española, entre ellos Quevedo, Cervantes y Vicente Aleixandre. Ha publicado dos libros infantiles: El viaje de Lucas (2014) y Estoy Llegando (2015).

Soledad Novoa: Historiadora del arte de la Universidad de Chile. Postítulo en Gestión y Políticas Culturales y Candidata a doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (Barcelona, España). Docente de la Universidad de Santiago de Chile.

Ana Pizarro: Dra. en Letras de la U. de París y profesora e investigadora en literatura y cultura de América Latina del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Organizó los tres volúmenes de *América Latina: palavra, literatura e cultura* (Sao Paulo: Memorial de América Latina /

UNICAMP, 1993-95). Los resultados de un estudio que llevó a cabo gracias a la beca John Simon Guggenheim y al financiamiento de Fondecyt Chile fueron publicados bajo el título *Amazonía: el río tiene voces. Imaginario y modernización* (Santiago: FCE, 2009). Recibió por este libro el Premio Honorífico de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, La Habana, 2011.