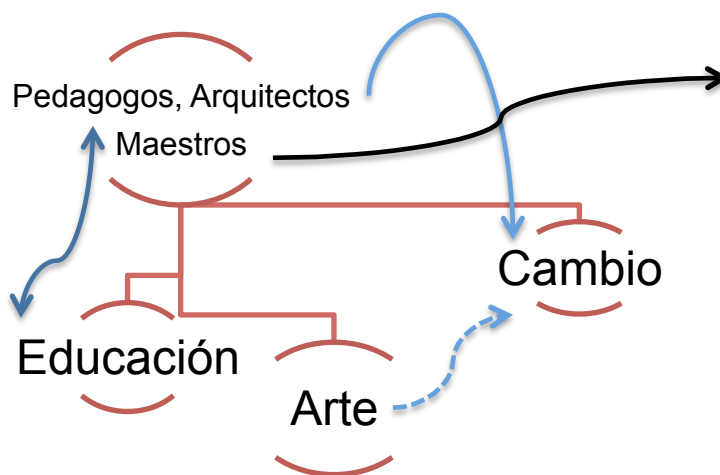

ARTES EN MOVIMIENTO. PEDAGOGOS, POLÍTICOS Y POETAS | SPAN 245
Otoño 2015 | Martes 1-3 pm Boylston Hall 104
Prof. Doris Sommer
dsommer@fas.harvard.edu
HORAS DE OFICINA | TBA BOYLSON HALL, 4º PLANTA

ITINERARIO

Las vanguardias son, como lo proclama su nombre, movimientos que practican y alientan cambios estéticos más o menos radicales. Como propuestas de un cambio de gusto y preferencia por tratos sociales y maneras de vivir poco convencionales, son, simultáneamente, movimientos políticos. Por la misma razón conllevan, o quizás responden a, una misión pedagógica que ambiciona avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo humano. Se puede afirmar que sin los grandes pedagogos latinoamericanos que llegaron a ser arquitectos y promotores de innovaciones artísticas, sería difícil dar cuenta de la importancia fundamental de los movimientos estético-políticos.

SPAN 245 "Artes en movimiento" aborda las vanguardias desde esta perspectiva pedagógica y reflexiona sobre el papel del maestro, en el triple sentido de artista, educador y líder, en conexión con el desarrollo del gusto y el comportamiento cívico. A partir de una perspectiva interdisciplinaria, y partiendo de la figura de un/a maestro/a "arquitecto/a" como eje, estableceremos nexos entre artistas, políticos y pedagogos al tiempo que repensamos nuestro propio papel como educadores. Partiendo de los Ateneos de finales del XIX, recuperados de distintas maneras en XX, el curso interrogará los manifiestos y revistas de las vanguardias, a la vez que recorrerá las obras clave de México, Brasil, Cuba, Argentina, Venezuela, etc.

Uno de los objetivos del curso será establecer mapas de conexiones (constelaciones en el lenguaje de Benjamin; configuraciones en el de Norberto Elías) entre esas figuras eje y sus influencias mutuas respecto a otros creadores contemporáneos. La última sesión del curso estará dedicada a la presentación de un mapa visual, hecho entre todos, que apunte los nexos que cada uno de los participantes irá desarrollando como su trabajo final. El entramado de conexiones —cartas, amistades, influencias vitales e intelectuales que llamamos Vanguardia y que se genera en torno a proyectos pedagógicos— nos ofrecerá la oportunidad de producir ensayos publicables, quizás como conjunto. Habrá, además, “response papers” semanales.

MATERIALES DEL CURSO

Libros requeridos

- Schwartz, Jorge. *Las Vanguardias Latinoamericanas*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2002. “Ideas fuera de lugar”
- Camnitzer, Luis. *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista Latinoamericano*, 2008 Introducción
- Las lecturas semanales están disponibles en la página web del curso para su descarga o a través de enlaces en este mismo sílabo.

Lecturas recomendadas

- Algunas sesiones tienen lecturas adicionales recomendadas en el apéndice de este sílabo.
- Página web recomendada para la búsqueda de material adicionales: [International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts](https://www.museumofmodernart.org/collections/arts-of-the-americas), Houston.

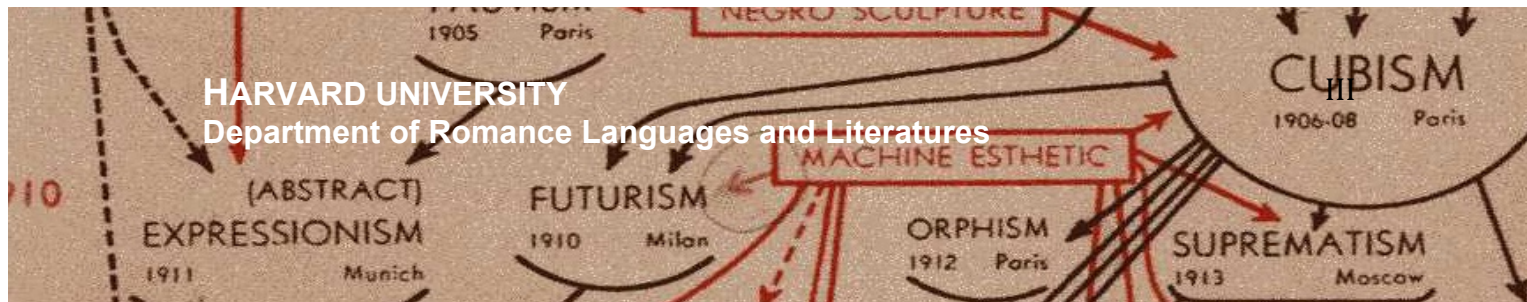
Películas

Todas las películas (excepto *El brigadista*) están disponibles en el Language Resource Center LRC (Lamont Library, cuarta planta). Las películas se puede visualizar de forma individual o en salas de visionado para grupos que deberán ser reservadas. Para más información: <https://lrc.fas.harvard.edu/> o lrc@fas.harvard.edu Todos los filmes se pueden encontrar en YouTube en los siguientes enlaces:

- *La hora de los hornos*, Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino, Argentina, 1968 Ver [aquí](#)
- *Macunaíma*, Joaquim Pedro de Andrade, Brasil, 1969 Ver [aquí](#)
- *El brigadista*, Octavio Cortázar, Cuba, 1977 Ver [aquí](#)
- *Cities on Speed: Bogotá change. The Inspiring Story of Antanas Mockus*, Bogotá, 2009. Ver [aquí](#)

Fechas para recordar

1. Charla de Federico Finchelstein. 29 de septiembre (lugar por concretar).
2. Charla de Antanas Mockus y Luis Camnitzer, 13 de octubre (lugar por concretar).
3. Charla de Vicente Lecuna (Universidad Central de Venezuela) en el DRCLAS (David Rockefeller Center for Latin American Studies). Fecha por concretar.

ITINERARIO

SEMANA 1 | SEPTIEMBRE 8

Introducción

- Camnitzer, L. *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista Latinoamericano*, 2008
“Introducción” (pp. 33-94) Texto aquí
- “La educación artística en Latinoamérica trasciende el problema de la identidad cultural”, *Plástica*, vol. 2, nº 17 Sept 1987 (pp. 29-33)
- Rodó, J.E. *Ariel*, 1900.
- Sarmiento, D.F., “Instrucción pública”, *De la educación popular*, 1849 (pp. 17-40) Libro completo aquí
- Legrás, H. “El Ateneo y los orígenes del estado Ético en México” LARR V. 38. N. 2 2003 (pp. 34-60)

MÉXICO

SEMANA 2 | SEPTIEMBRE 15

Arquitecto: José Vasconcelos (1882-1959)

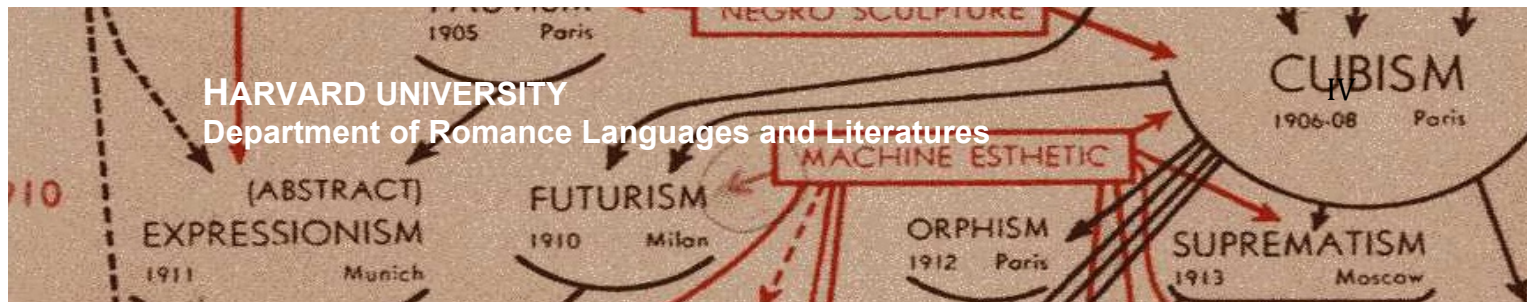
- Vasconcelos, J. “La juventud intelectual mexicana y el actual momento histórico de nuestro país”, en Conferencia del Ateneo de la juventud, Centro de estudios filosóficos, UNAM, 1962 (pp. 131-34) LA JUVENTUD INTELECTUAL MEXICANA (SCAN & DELIVER) 1911
- Vasconcelos, J. “Discurso del día del maestro”, en José Vasconcelos y el espíritu de la universidad, 2001 (pp. 163-171)
- Vasconcelos, J. “El Mestizaje” *La raza cósmica*, 1925 Leer aquí
- Vasconcelos, J. *De Robinson a Odiseo*, Capítulo I y Capítulo II 1935 Leer aquí
- Carretta-Beltrán, C. “Del trabajo al centro cultural. La Universidad Popular Mexicana (1912-1920) y su papel en la construcción del “nuevo ciudadano”
- De Beer, Gabriela. “El ateneo y los ateneístas: un examen retrospectivo”. *Revista Iberoamericana* 148–149, Vol 55 1989 (pp. 737–749)
- Claudio Fell: *Los años del águila*, “Introducción” (pp. 9-15) enlace al libro aquí

SEMANA 3 | SEPTIEMBRE 22

Arquitecto: José Vasconcelos

- Alfaro Siqueiros, D., Diego Rivera y Xavier Guerrero, “Manifiesto del sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores”, *El Machete*, 1923
- Maples Arce, M. “Manifiesto estridentista”, *Actual nº 1*, 1921
- Maples Arce, M, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo et al. “Manifiesto estridentista

- nº 2”, en *Las vanguardias latinoamericanas*, Jorge Schwarz (pp.198-200) [Aquí](#)
- Vasconcelos, “Un llamado cordial”, en *Las vanguardias latinoamericanas*, Jorge Schwarz (312-17) (originalmente publicado en *El Maestro*, 1 abril de 1921, pp. 5-9)
- Contemporáneos*, número 1 junio, México, 1928. Web del curso
- Contemporáneos*, número 8 enero, México, 1929. Web del curso
- Vasconcelos, “Palabras iniciales”, en *Las vanguardias latinoamericanas*, Jorge Schwarz (326-28) (originalmente publicado en *La Antorcha* 1 abril de 1931, pp 2-3)
- Aguirre Beltrán, M y Valentina Cantón, *Revista ‘El Maestro’ (1921-23). Raíces y vuelos de la propuesta educativa vasconcelista*, México 2002.
- Greeley, R. “Nietzche contra Marx in Mexico: The Contemporaries, Muralism and Debates over Revolutionary Art in 1930s Mexico” en Greeley, Robin (ed.), *Mexican Muralism, A Critical History*, U. of California Press (pp.148-73). Web del curso
- Cuesta, J. “Réplica a Ifigenia cruel”, en *La Gaceta del Fondo de cultura económica*, número 394, octubre 2003 (p. 3). Ver [aquí](#)
- Cuesta, J. “Ulises criollo de Vasconcelos”, *Jorge Cuesta / Obras reunidas* (Ed Martínez Malo), 2003 (pp. 429-31)

ARGENTINA

SEMANA 4 | SEPTIEMBRE 29

Arquitecto: **Roberto Jacoby (1944)**

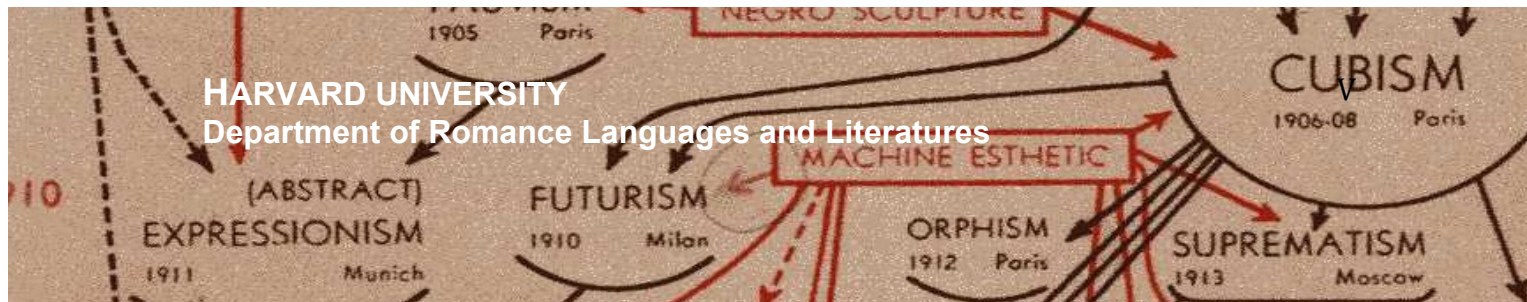
Charla de Federico Finchlenstein

- Lecturas de Federico Finchlenstein acerca del arco entre los ateneos del XIX y los salones de la guerra sucia (próximamente)

SEMANA 5 | OCTUBRE 6

Arquitecto: **Tucumán arde (1968)**

- Cfr. archivo sobre “Tucumán arde” en International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston
- Documental *Tucumán arde*, *Color natal*, Santa Fe, 2011. Ver vídeo [aquí](#)
- “Tucumán arde”, Campaña publicitaria de la 1ª Bienal de arte de Vanguardia, Rosario, Argentina, 1968
- Vinculada con el Cordobazo, levantamiento de 1969. Ver material [aquí](#)
- Piglia, R. “Retrato del artista invisible”, *Página12*, 20 de febrero de 2011
- Arturo*, nº 1 Buenos Aires, verano 1944. (Movimiento Madí)
- Manifiesto MADI [aquí](#)
- Mariátegui, JC. “El proceso de la instrucción pública”, en *7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Ayacucho 2007 (68-104). Libro completo [aquí](#)
- Mariátegui, JC (Ed), *Revista Amauta*, (‘maestro’ en quechua), Lima, Perú 1026-1930 Ver [aquí](#)

- Solanas y Getino, Filme, *La hora de los hornos*, 1968. (Language Resource Room)
- Jacoby, R. *Mensaje en el Di Tella*, 1968 Ver [aquí](#)
- Jacoby, R. *Un arte de los medios de comunicación*, 1966. Ver [aquí](#)
- Masotta, O. et alii "Happenings", en *Revolución en el Arte*, Editorial Edhasa, Buenos Aires 2004. Texto, [aquí](#)
- Longoni, A y Mariano Mestman, "Después del pop, nosotros desmaterializamos. Oscar Masotta, los happenings y el arte de los medios en los inicios del conceptualismo", *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60*. Buenos Aires /Nueva York, Fundación Espiga y Fundación Proa, MoMA, (pp. 160-79). Leer [aquí](#)
- Krochmanly, S. "The Dematerializer: Media, Ways of Life, and Politics in the Work of Roberto Jacoby". Ver [aquí](#)

Diálogo: Antanas Mockus-Luis Camnitzer

SEMANA 6 | OCTUBRE 13

Arquitectos: **Antanas Mockus (1952) / Luis Camnitzer (1937)**

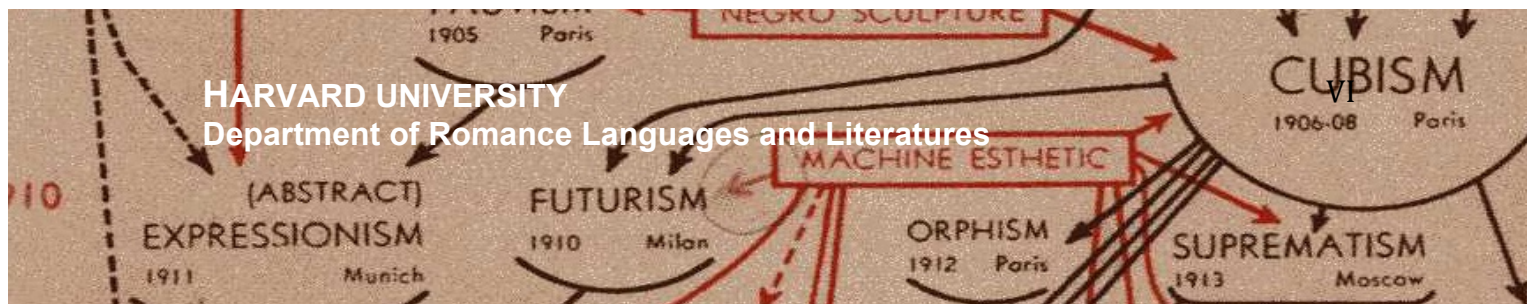
- Mockus, Antanas, "Los anfibios culturales, moral y productividad", en *Revista Colombiana de Psicología*. Vol. 3, 1994, (pp.125)
- Mockus, A., "Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997". Leer [aquí](#)
- Zuleta, E. "Elogio a la dificultad", 1980. Leer [aquí](#)
- Mockus, Entrevista de Hans Ulrich Obrist, 6 de agosto de 2010
- *Cities on Speed: Bogotá change. The Inspiring Story of Antanas Mockus*, Bogotá, 2009. Ver película completa [aquí](#) o en el Language Resource Center (Lamont).
- Camnitzer, L. "La mediocridad de la belleza"
- Camnitzer, L. Didáctica de la liberación METER CAP DE TUPAMARU
- Camnitzer, L. "La educación artística en Latino América", 1987
- Considerar el proyecto pedagógico de Joaquín Torres García (1874-1949), uruguayo.

BRASIL

SEMANA 7 | OCTUBRE 20

Arquitectos: **Gustavo Capanema (1882-1959) / Mario de Andrade (1893-1945)**

- Williams, D. "Introduction" and "The Vargas Era and Culture Wars" en *Culture Wars in Brazil*, Duke University Press, 2001(1-25) Ver [aquí](#)
- Vargas, G. *Panorama da educação nacional; discursos do Presidente Getulio Vargas e do Ministro Gustavo Capanema*, Río de Janeiro, 1937. Web del curso
- Malfatti, A. "1917. Anita Malfatti", *Revista Anual do Salão de Maio*, São Paulo, Brasil, No. 1 Mai. 1939. Ver [aquí](#)
- Williams, D. "Cultural Management before 1940" en *Culture Wars in Brazil*, Duke

- University Press, 2001 (pp.35-58) Ver aquí
- Monteiro Lobato “Paranoia ou Mistificação” (en contra del modernismo de Malfati). [Aquí](#)
- De Andrade, M. “Prefacio Interesantisimo” (1922) [Aquí](#) (también en Schwartz)
- De Andrade, M. “A Escrava que no es Isaura” (1925) [Audiolibro](#) en iTunes
- De Andrade, M. “O Aleijadinho” en *Aspectos das Artes Visuales Brasileiras*, Sao Paulo, 1965. Web curso
- De Andrade, M. “Tarsila” *Diario Nacional*, Sao Paulo, 21 december 1927
- De Andrade, M. *Macunaíma*, (filme), 1977 Ver completo [aquí](#) o en el Language Resource Center (Lamont).
- De Andrade, M. *Pauliceia Desvariada*, 1927

SEMANA 8 | OCTUBRE 20

Arquitecto: Oswald de Andrade (1890-1954)

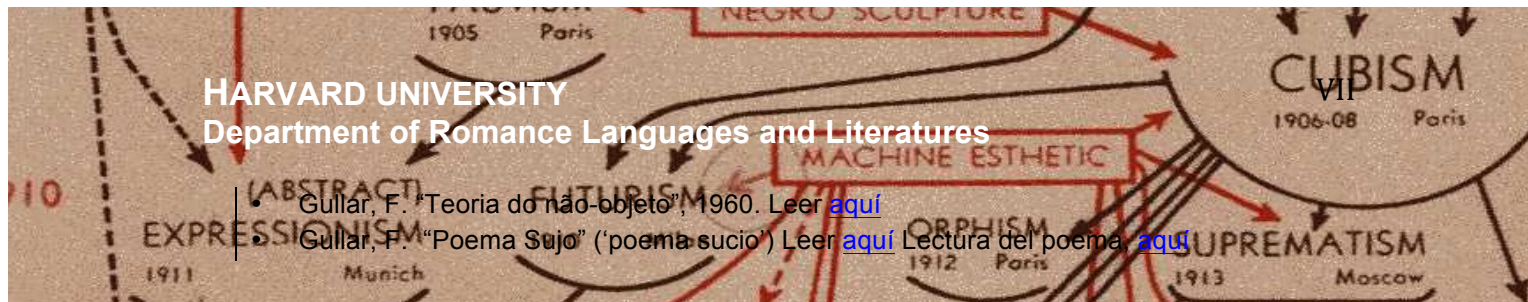
- Andrade, O. “Manifiesto antropofago”, 1928
  - Andrade, O. “Manifiesto de la poesía Pau Brasil”, 1924
  - Prado, P. “Retrato do Brasil”, 1928
  - Oswald de Andrade vs.
  - Paulo Prado “Retrato do Brasil” (1928)
  - vs. “Grupo Verde - Amarillista”
  - Plinio Salgado, Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo “O Curipira o e carao” (1927)
- BUSCÁNDOLO

SEMANA 9 | OCTUBRE 27

Arquitecto: Paulo Freyre (1921-97) / Augusto Boal (1931-2009)

- Freire, P, *Pedagogía del oprimido*, 1970 Libro completo aquí
- Schwartz, R., “As idéias fora do lugar” *Estudos Cebrap* January 3, 1973 Leer aquí
- Schwartz, J. “Nacional por subtração”, 1987. Web del curso
- → el ensayo “Politics and Culture between 1968...” es muy bueno para comenzar. Lo demas, esta mas dedicado a Machado de Assis, y no a las vanguardias
- Consultar página web *Pedadogy and Theatre of the Oppressed*
- → Aqui agregar la polemica con Caetano veloso
- → Textos de Oiticica y Lygia Clark
- → y la pelea entre Schwarz y los Concretistas Brasileiros
- Joao Bandeira, “Words in Space—Poetry at the National Exhibition of Concrete Art” in Lorenzo Mammi ed, et al. *Concreta 56*, a Raiz da Forma (Sao Paulo: Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, 2005). 120-141.
- Haroldo de Campos, *Novas: Selected Writings*. (Evanston, IL: Northwestern University, 2007). Selected Essays.
- Ver also: “Metalinguagem e outras metas”
- Roberto Schwarz, “A Historic Landmark” in Roberto Schwarz, *Misplaced Ideas*. (London: Verso, 1992). 187-199.

CUBA

SEMANA 10 | NOVIEMBRE 3

Arquitecto: Fidel Castro (1926)

- Castro, F. "Discurso a los maestros", 1961
- Carpentier, Prólogo de *El reino de este mundo*
- Cortázar, Octavio. *El brigadista*, 1977. Película ver aquí
- *Manifiesto del grupo Minorista*, Grupo minorista de Matanzas, Cuba, 1927. Leer [aquí](#)

CHILE, PERÚ

SEMANA 11 | NOVEMBER 10 CHILE

Arquitecta: Gabriela Mistral (1889-1957)

- CADA <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3342.html>
- Performance en el Museo de Arte Reina Sofía, Madrid. Ver [aquí](#)
- Nelly Richard, *Margins and Institutions*. (Sydney: Art and Text, 1986). Todo el libro, en verdad.
- Nelly Richard, "Una cita limítrofe entre neovanguardia y postvanguardia" en *The Insubordination of Signs: Political Change, Cultural Transformation and Poetics of the Crisis*. Durham, NC: Duke University Press, 2004 (37-54) Ver [aquí](#)
- Francine Masiello, *The Art of Transition: Latin American Culture and NeoLiberal Crisis*. (Durham, NC: Duke University Press, 2001). Chapter Two, Five and Six.
- Neustadt, Robert. "Chilean Art and Action: Subverting Order, Performing Change." *Arte no es Vida: Actions by Artists of the Americas, 1960–2000*. Edited by Deborah Cullen. New York: El Museo del Barrio, 2008. 162-179.
- MOVIMIENTO HUAYCO
- Mariotti, F, y Lorenzo Bianda, *Arte al paso*, 1981 Video. Colección MICROMUSEO ("al fondo hay sitio") Ver [aquí](#)

VENEZUELA

SEMANA 12 | NOVEMBER 17

Arquitectos: Rómulo Gallegos (1884-1969)

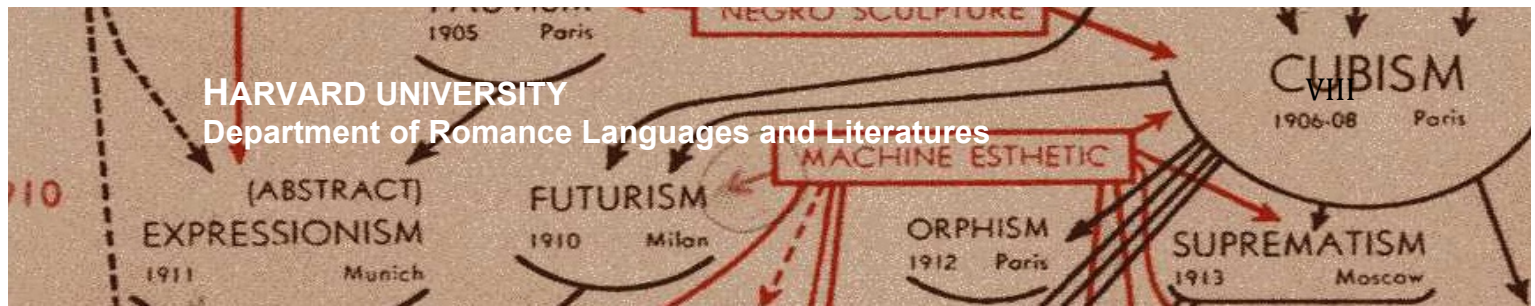
- En construcción ☺

Receso de Thanksgiving (Nov 25-29)

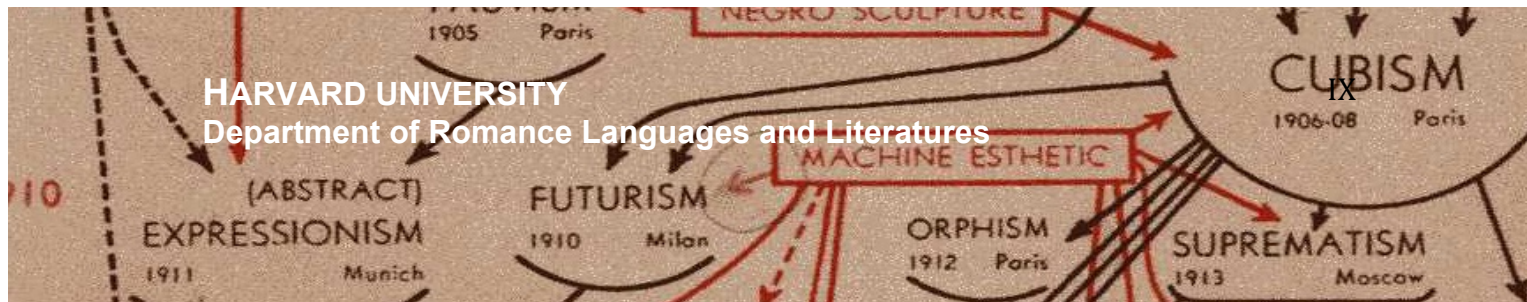
SEMANA 13 | DICIEMBRE 1

Arquitectos: alumnos

- Presentaciones de sus mapas de relaciones (ver MOMA charts en la web del curso)

APÉNDICE DE LECTURAS RECOMENDADAS

Semana 1

- Bürger, Peter. *Theory of the Avant Garde*, University of Minnesota, 1984. [Aquí](#)

Semana 2

- Vasconcelos, J. [Discurso](#) de la toma de posesión como rector de la Universidad Nacional de México, 1920.
- Semana 3
- Vasconcelos, J. *Ulises criollo*.
- Fragmento de Paz, O. *El laberinto de la soledad, 1950* (fragmentos: relacionado con Vasconcelos)
- *Libro de Mary Coffey* → "How a Revolutionary Art Became Official Culture" (Duke University Press)
- *Incluir: Introduction and first chapter "A Palace for the People"*
- Ruben Gallo, "Stadiums" (Chapter 5) in his *Mexican Modernity: The Avant Garde and the Technological Revolution*. MIT PRESS Tells the story of Vasconcelo's interest in building the Estadio Nacional and how it played a central role in his racial politics
- Tatiana Flores Book on Mexican Avant Garde (it is big on estridentismo)

Semana 4

- Rancière, J. *El maestro ignorante*, 1987
- Popen, S. "Aesthetic Spaces / Imaginatives Geographies", *A Boal Companion*, 2006 (pp. 125-132)

Semana 5

Semana 6

- Dibujo educativo en el colegio Mont D'Or, Barcelona, 1907
- Estructura, Montevideo, 1935
- *De la tradición andina: Arte precolombino*, Montevideo, Círculo y cuadrado, 1936
- Manifiesto 2: Constructivo 100 %, Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1938
- *La tradición del hombre abstracto* (Doctrina constructivista). Montevideo, 1938
- *Historia de mi vida*. Montevideo, 1939
- *Metafísica de la prehistoria indoamericana*, Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1939
- *Manifiesto 3*, Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1940
- *Universalismo Constructivo*, Montevideo, 1944
- Con respecto a una futura creación literaria y dos poemas, Divertimento 1 y Divertimento 11, Montevideo, Revista Arturo, 1944
- *En defensa de las expresiones modernas del arte*, Montevideo, 1944
- Nueva escuela de arte de Uruguay. Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1946
- *Lo aparente y lo concreto en el arte*, Montevideo, 1948
- *La recuperación del objeto*, Montevideo, 1948

Semana 7

- Schwartz, J. "Mario de Andrade. Cuestiones de arte" en *Las vanguardias latinoamericanas*. (pp. 443-44)
- Cândido, A. "O significado do Raízes do Brasil", en *Raízes do Brasil* de Sergio Buarque de Holanda (pp.9-22) Libro completo [aquí](#)
- Gilberto Freyre, "Novo Mundo Nos Tropicós" → cap V "O Brasil como civilização europeia nos tropicós" PEDIDO POR ILL, EN ESPERA
- Jacqueline Barnitz, "The Avant-Garde of the 1920s: Cosmopolitan or National Identity" in *Jacqueline Barnitz, Twentieth-Century Art of Latin America* (Austin, TX: The University of Texas Press). 42-74.
- Benedito Nunes, "Anthropophagic Utopia: Barbarian Metaphysics" in *Mari Carmen Ramirez and Hector Olea, eds. Inverted Utopias* (Houston: The Museum of Fine Arts, 2004). 57-62.

Semana 8

- Schwartz, R., "Las ideas fuera de lugar"
- Mutnick, D. "Critical Interventions. The Meaning of Practices", *A Boal Companion*, 2006 (33-45)

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12