

ARTE Y NACIÓN
DISCURSOS, RELATOS E IMAGINARIOS SOBRE COLOMBIA
1832 – 2002

María Sol Barón

mariasolbaron@gmail.com

Desde la independencia de la Nueva Granada hubo diversos intentos políticos de implementar diversos proyectos de configuración del Estado Nacional con los que se buscaba alcanzar la modernización del país. Estos proyectos, con sus logros y sus fracasos, pueden ser leídos e interpretados no sólo a través de las fuentes primarias tradicionales sino también a través de objetos gráficos, visuales y artísticos.

Si bien los movimientos artísticos colombianos desarrollados desde el siglo XIX se debatieron entre la búsqueda de unos lenguajes propios y el seguimiento de referentes extranjeros, las obras de arte por éstos producidas pueden ser entendidas como expresiones que apuntalan o cuestionan, según el caso, esos proyectos de construcción de identidad nacional. Estas obras pueden ser consideradas como fuentes históricas teniendo en cuenta para su análisis, tanto el contexto histórico y los modelos culturales en los cuales están inscritos, así como las características plásticas que poseen.

Objetivo General.

El interés de este curso es aproximar al alumno a un tipo de fuente particular, como es la imagen, teniendo como tema central el análisis crítico del papel de la producción visual y artística en la reivindicación o impugnación de los proyectos de construcción de identidad nacional en los siglos XIX y XX en Colombia.

Cronograma:

1. Introducción general. Teorías en torno a la nación y el nacionalismo (Semana 1-3)
La comunidad imaginada de Benedict Anderson y *Qué es una Nación?* Ernest Renan
Nacionalismo y Nación en Eric Hobsbawm, y *Imperio* Michael Hardt y Toni Negri
- Taller de análisis de imágenes neoclásicas
- Salida al Cementerio central
2. Las imágenes y el arte como fuente histórica. (Semana 4 y 5)
- Peter Burke *Visto y no visto el uso de la imagen como documento histórico*, Erwin Panofsky. *El significado en las artes Visuales*, y Aby Warburg *Atlas Mnemosyne*
- Taller sobre iconología de próceres de la independencia
3. La documento visual en el S. XIX como herramienta de la autodefinition y reconocimiento como Nación. (Semana 7)
- Imágenes de costumbres, tipos americanos y La Comisión Corográfica
4. La Regeneración y la configuración del campo artístico colombiano. (Semana 8)
Inauguración de las Academias de Bellas Artes, Música y de la Lengua. Alberto Urdaneta.
- *El Papel Periódico Ilustrado*.
5. La celebración del Centenario. Bogotá, la ciudad de la luz y del augurio del progreso (Semana 9 y 10)
La fantasmagoría hecha realidad: El parque de la independencia y los ritos celebratorios de la Nación
- Recorrido por monumentos
- Invitados: Guillermo Vanegas/ Camilo Ordoñez/Lorena Luengas
6. La visión hispánica y católica de la Nación (Semana 11)
- Círculo de Bellas Artes y el Neocostumbrismo.
7. La política liberal y su nuevo imaginario social: obreros, indígenas y estudiantes.(Semana 12)
- María Cano, Quintín Lame y revistas estudiantiles. Periódicos obreros.
- Manifiesto *Bachué*, los americanistas
8. De la antigua Santafé a la Bogotá Moderna. (Semana 13)
- El plan piloto y el *Bogotázo* como escenario para el arte moderno y consolidación del campo artístico: Museo de Arte Moderno, Galerías de Arte, Crítica de Arte e Internacionalización.
9. Imagen de la inconformidad social: autodefensas campesinas, guerrillas y movimientos sociales urbanos. (Semana 14)
- Gráfica Política, Plástica irreverente y Representación de la experiencia urbana.
10. Ajustes y Presentaciones de trabajos finales (Semana 15 y 16)

Metodología

El curso funcionará bajo la forma de seminario-taller. En la primera sesión de la semana (martes) la profesora dirigirá la discusión de los textos leídos y hará una presentación con las imágenes relacionadas con el tema. En la segunda sesión semanal se realizarán talleres con los estudiantes a partir de fuentes primarias visuales relacionadas con los temas discutidos en la semana y se avanzará en la formulación de los proyectos de investigación de los estudiantes, así como en otras ocasiones se invitará a agentes del campo del arte para que expongan sus procesos de creación e investigación sobre temas relacionados con los temas de la clase, o se harán salidas a exposiciones temporales y espacios de la ciudad de interés para los estudiantes.

Se realizarán salidas a lugares relevantes del imaginario nacional: Cementerio Central, Museo Nacional, Colección de Arte del Banco de la República, Museo de Arte Moderno de Bogotá, recorridos por hitos urbanos y monumentos conmemorativos de la historia nacional. Así mismo se harán cine-foros de material audiovisual artístico de autores colombianos.

Los estudiantes realizarán exposiciones de sus investigaciones sobre temas puntuales de la clase.

Evaluación

25% Ejercicios teórico-prácticos (talleres)

25% Ejercicios teórico-prácticos (talleres)

25% Avances y exposiciones de la investigación

25% Trabajo final: investigación con fuentes primarias visuales.

Bibliografía

ALIANZA FRANCESA, *Nuevas Propuestas, arte colombiano 1999-2002*, 2003.

ANDERSON, BENDICT. 1993. *Comunidades imaginadas reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México D.F. Fondo de Cultura Económica.

ARANGO SOFÍA y GUTIÉRREZ ALBA, *Estética de la modernidad y artes plásticas en Antioquia*, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2002

BARBERO, JESÚS MARTÍN. 2000. "El futuro que habita la memoria" En *Museo, memoria y nación* Gonzalo Sánchez y María Emma Wills (compiladores). Bogotá. Ministerio de Cultura. p. 33 y ss.

BARNEY CABRERA, Eugenio, *Geografía del arte en Colombia*, Imprenta Nacional, Bogotá, D.E., 1963.

BURKE, PETER. 2005. Visto y no visto el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona. Crítica.

CARBONELL, GALAOR, *Edgar Negret. Las etapas creativas* Fondo cultural Cafetero, Medellín 1976.

EIGER, CASIMIRO, *Crónicas de arte colombiano 1946-1963* Banco de la República, 1995.

FERNÁNDEZ, ÁLVAREZ (Editor). 2000. *La invención de la nación lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha*. Buenos Aires. Manantial.

GONZÁLEZ, JORGE ENRIQUE. (2007) "Tradición y modernidad en la construcción de la nación colombiana." En *Nación y Nacionalismo en América Latina*. Vizcaíno, Fernando (Editor). Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. CLACSO. P. 153-188.

GUTIÉRREZ, NATALIA. 2000. *Cruces. Una reflexión sobre la crítica de arte y la obra de José Alejandro Restrepo*, Alcaldía Mayor de Bogotá.

HOBSBAWM, ERIC. 1991. *Naciones y Nacionalismo desde 1780*. Barcelona. Crítica.

IOVINO, MARÍA, *Bernardo Salcedo. El Universo en Caja*, Banco de la República, Bogotá 2000.

_____. 2003. *Oscar Muñoz. Volverse aire*. Bogotá Ediciones Eco.

JARAMILLO, CARMEN MARÍA, 2004. *Otras Miradas*. Catálogo de exposición. Bogotá. Panamericana.

_____. 2001. *Alejandro Obregón. El mago del Caribe*. Bogotá. Asociación de Amigos del museo Nacional de Colombia.

JARAMILLO, JAIME, *El pensamiento colombiano en el siglo XX*, Alfaomega grupo editor, 2001

LONDOÑO VÉLEZ, SANTIAGO.1995. *Historia de la pintura y el grabado en Antioquia*, Medellín. Universidad de Antioquia.

LOSONCZY, ANNE-MARIE. 2007. "El criollo y el mestizo: del sustantivo al adjetivo: categorías de apariencia y pertenencia en la Colombia de ayer y de hoy." En *Formaciones de indianidad articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina*. BURNS, KATHRYN (Editor). Popayán. Envión Editores.

MARTÍNEZ, FREDERIC. 2001. *El nacionalismo cosmopolita: la referencia europea en la construcción nacional en Colombia: 1845-1900*. Bogotá. Banco de la República.

_____. 1999. "¿Cómo representar a Colombia? De las exposiciones universales a la exposición del Centenario, 1851 – 1910". En *Museo, memoria y nación*. Sánchez, Gonzalo y Wills, María Emma (compiladores). Bogotá. Museo Nacional de Colombia – IEPRI.

- _____. 1995. "En los Orígenes del Nacionalismo Colombiano Europeísmo e Ideología Nacional en Samper, Núñez y Holguín (1861-1894)" en *Boletín Cultural y Bibliográfico* Vol. 32. no. 39. p. 27-59.
- MEDINA, ÁLVARO. 1999. *Arte y violencia en Colombia desde 1948*, Santa Fe de Bogotá. Museo de Arte moderno de Bogotá.
- _____. 1999. *Rómulo Rozo. Sincretismo*. México. Instituto Nacional de Bellas Artes.
- _____. 1999. *Salas: Pintura activa*. Bogotá. Museo de Arte Moderno.
- _____. 1995. *El arte colombiano de los años veinte y treinta*. Bogotá. Tercer Mundo – Colcultura.
- _____. 1978. *Procesos del arte en Colombia*. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura.
- MINISTERIO DE CULTURA. 1998. *Post: Reflexiones sobre el último Salón*. Bogotá. Ministerio de Cultura.
- MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ. 1984. *Marta Traba*. Bogotá. Editorial Planeta.
- OLMEDO, BELUCHE. (2007). "El problema Nacional: Hispanoamérica, Colombia, Panamá" En *Nación y Nacionalismo en América Latina*. Vizcaíno, Fernando (Editor). Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. CLACSO. P. 65-89
- PÉREZ, HESPER EDUARDO. (2007). "El nacionalismo católico colombiano: un 'estilo de pensamiento' (1870-1946)." En *Nación y Nacionalismo en América Latina*. Vizcaíno, Fernando (Editor). Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. CLACSO. P. 125-152.
- PINI, IVONNE. 2001. *Fragmentos de Memoria*. Bogotá. Ediciones Uniandes.
- _____. 2000. *En busca de lo propio: inicios de la modernidad en el arte de Cuba, México, Uruguay y Colombia 1920 - 1930*. Bogotá. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes.
- PONCE DE LEÓN, CAROLINA. 1990. *Nuevos Nombres, seguimiento*.
- _____. *El efecto Mariposa*. 2004. Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
- ROBAYO ALONSO, ÁLVARO, *La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano*
Bogotá : CAB, 2001
- RODRÍGUEZ, FRANCISCO. 2006. "El jardín de las delicias arquitectónicas: la exposición de Sevilla de 1929 y los pabellones Americanos" en *Apuntes* Vol. 19 N°2 Jul-Dic. P. 284-299.
- RUBIANO, GERMÁN, *Escultura Colombiana del siglo XX*, Ediciones Fondo Cultural Cafetero, 1983.
- SERRANO, EDUARDO. 1999. *Arte Colombiano Contemporáneo*. Bogotá. Talleres de imprenta nacional.
- _____. 1991. *La Escuela de la Sabana*. Bogotá. Museo de Arte Moderno.
- TRABA, Marta y DÍAZ Hernán, *Seis Artistas Colombianos Contemporáneos*
- TRABA, MARTA. 1985. *Historia Abierta del Arte Colombiano*. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura, (segunda edición).
- _____. 1977. *Los muebles de Beatriz González*. Bogotá. Museo de Arte Moderno de Bogotá.
- URIBE CELIS, CARLOS. 1991. *Los años veinte en Colombia. Ideología y cultura*. Bogotá. Ediciones Alborada.
- URREGO, MIGUEL ANGEL. (1998). "Mitos fundacionales, reforma política y nación en Colombia". En *Revista Nómadas*. Departamento de Investigaciones Universidad Central. N° 8, Bogotá, marzo-septiembre. P.10 y ss.
- VARIOS. *Textos 1, Documentos de historia y teoría*. "Artistas colombianos". Universidad Nacional, 1999
- VARIOS. *Transhistorias : historia y mito en la obra de José Alejandro Restrepo*, Bogotá : Banco de la República, 2001
- VIVIESCAS, Fernando Y GIRALDO ISAZA, Fabio (Compiladores): *Colombia: el despertar de la modernidad*
Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1991.