

Seminario *Vanguardias transítivas*: Formas del archivo y cartografías del modernismo, la vanguardia y la neo-vanguardia

Docente: Mónica Bernabé

Dirigido a: Estudiantes, docentes e investigadores/as de Literatura, Historia, Historia del Arte y/o Arte.

Fecha y horarios: jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de octubre de 10 a.m. a 1:00 p.m.

Participantes: 20 personas

Programa

19 de octubre

Sesión I: Revisión de estudios críticos

Los problemas teórico-críticos en el estudio de la vanguardia en el marco de la modernidad latinoamericana. Las geopolíticas de la vanguardia. Relaciones entre vanguardia y neo-vanguardia. La temporalidad paradójica de las vanguardias.

Lecturas:

José Carlos Mariátegui: "Presentación de Amauta" y *El artista y la época*.

20 de octubre

Sesión II: Vanguardia y modernidad

El arte contemporáneo y el impulso archivístico. El archivo del primitivismo en la modernidad occidental. El redescubrimiento de América a comienzos del siglo XX. Los retornos al país natal: la vuelta de José Carlos Mariátegui. Las estrategias de la vanguardia en las modernidades desiguales: exotismos, cosmopolitismos y nacionalismos. Entre nostalgias imperiales y comunismos primitivos. El indigenismo cusqueño. La emergencia del fotoperiodismo: el caso de Martín Chambi.

Lecturas:

José Carlos Mariátegui: "Waldo Frank"; *Peruanicemos el Perú*; y "El problema del indio" en *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*.

21 de octubre

Sesión III: Movimientos de vanguardia de América Latina

Cosmopolitismo y modernismo en los movimientos de vanguardia de América Latina. Vanguardia y política. Migraciones. Tecnologías. Vanguardia y experimentalismo.

Lecturas:

César Vallejo: *El arte y la revolución*; y *Crónicas desde Europa*

Bibliografía Sesión I

Calinescu, Matei. *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, Kitsch*. Madrid, Tecnos, 1991.

Gorelik, Adrián. "Pregunta sobre la eficacia: vanguardias, arte y política" en *Punto de vista* 82, agosto de 2005, pp. 6 – 12

Derrida, Jacques. *Mal de Archivo*. Madrid, Trotta, 1996.

Foster, Hal "An Archival Impulse", *October*, 110, 2004, pp. 3-22.

En: <http://ieii.blogspot.com/2011/04/archivist-impulse-hal-foster-2004.html>

Huysen, Andreas. "Geografías del modernismo" en *Modernismo después de la posmodernidad*. Buenos Aires, Gedisa, 2010, pp. 23 – 46.

Schwartz, Jorge. *Las vanguardias Latinoamericanas. Estética e ideología en la década del veinte*. Madrid, Cátedra, 1991.

Williams, Raymond. La política de la vanguardia (2002) *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*. Buenos Aires, Editorial Manantial, 1997, pp. 71-88.

Bibliografía Sesión II

Foster, Hal. . "El artista como etnógrafo" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo*. Madrid, Akal, 2001.

Foster, Hal. "The 'Primitive' Unconscious of Modern Art", *October* Vol. 34, (Autumn, 1985), pp. 45-70

Terán, Oscar. "Amauta. Vanguardia y revolución" en *Prismas Revista de Historia Intelectual*. Nº 12, 2008, pp. 173-189.

Bibliografía Sesión III

Benjamin, Walter. "El autor como productor", en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, traducción de Jesús Aguirre, Madrid: Taurus, 1990, págs. 117-120

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos Interrumpidos II*, Buenos Aires, Taurus, 1989, pp. 15-59.

Huysen, Andreas. "La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas" en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002, pp. 5-40

Bibliografía general ampliada

Achugar, Hugo. *La biblioteca en ruinas. Reflexiones desde la periferia*. Montevideo: Ediciones Trilce, 1994.

Badiou, Alain. *El siglo*. Buenos Aires, Manantial, 2005.

Bürger, Peter. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona, Península, 1974.

Buchloh, Benjamin H.D. *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Madrid, 2004.

Buck-Morse, Susan (2005): "Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte" en *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona, Buenos Aires.

Foster, Hal. "¿Quién le teme a la neovanguardia?" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo*. Madrid, Akal, 2001.

Foucault, Michel. *Arqueología del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1970, Cap. III, pp. 131-226.

Jitrik, Noé. "Las dos tentaciones de la vanguardia" en *América Latina Palabra, Literatura y Cultura* (Ana Pizarro, comp.) Volumen 3, Campinas, Ed. UNICAMP., 1995.

Kamenzain, Tamara. "Testimoniar en oxímoron (El caso César Vallejo)" en *La boca del testimonio. Lo que dice la poesía*. Buenos Aires, Norma, pp. 17-61.

Krauss, Rosalind: "La originalidad de la vanguardia" en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 1996. Páginas 165-206.

Longoni, Ana. "La teoría de la vanguardia como corset", en *Pensamiento de los confines*, nº 18, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, junio de 2006.

Morey, Miguel. "El lugar de todos los lugares. Consideraciones sobre el archivo". <http://artarchivespolitics.com/category/miguel-morey/>

Osorio, Nelson. *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia hispanoamericana*, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1989.

Paz, Octavio. *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*. Barcelona, Seix Barral, 1981.

Pizarro, Ana. "Vanguardia literaria y vanguardia política". En: *Araucaria de Chile*, Número 13, 1981.

Pizarro, Ana: "A América Latina como archivo literario" en *Modernidades alternativas na América Latina*. Eneida María de Souza y Reinaldo Marques (organizadores). Belo Horizonte, Editora UFMG, 2009. pp. 352-369.

Poggioli, Renato: *Teoria dell'arte d'avanguardia*, Milano, Societ Editrice Il Mulino, 1962.

Quijano, Aníbal. "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina." En libro: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000, pp. 201 - 246.

Richard, Nelly. "Culturas latinoamericanas: ¿culturas de la repetición o culturas de la diferencia?" *arte & textos* (Santiago), no.11 (December 1983): 1-5.

Sanguinetti, Edoardo. *Vanguardia, ideología y lenguaje*. Monte Avila, Caracas. 1986

Sarlo, Beatriz. "Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro. En: *Altamirano/Sarlo, Ensayos argentinos de Sarmiento a la Vanguardia*. Bs.As., Centro Editor de América Latina, 1983.

Schwartz, Jorge. *Vanguardas latino-americanas. Polemicas, manifestos e textos críticos* Sao Paulo, Editora da Universidade de Sao Paulo, 1995.

Mónica Bernabé (Argentina). Es una de las invitadas internacionales del *Congreso Internacional de Literatura. Vanguardias y beligerancias. Visiones literarias sobre en el mundo moderno*. Es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular de Literatura Iberoamericana II de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Dirige el Proyecto de Investigación: "Políticas de la cultura y experiencias de las vanguardias en el campo intelectual iberoamericano". Es autora de *Vidas de artista. Bohemia y dandismo en Mariátegui, Valdelomar y Eguren* (2006).