

DISCIPLINA EVENTUAL
Biografias, arte e política na América Latina

Oferecimento no segundo semestre de 2023

Quarta-feira das 14 às 18h

Até 30 vagas

Aceita alunos especiais

Convênio/financiamento: Projeto Print/Capes- Unicamp: "Metodologia e Ensino: desafios e inovações nas Ciências Humanas".

Nome:

Biografias, arte e política na América Latina

Biography, Art, and Politics in Latin America

Biografías, arte y política en América Latina

Prof. JOHN LEAR (University of Puget Sound- EUA)

Ementa português:

O curso abordará o processo de construção de uma biografia do artista e muralista mexicano Diego Rivera. Será realizada uma discussão teórico-metodológica que situa o contexto mais amplo das relações políticas na América Latina e principalmente entre o México e os Estados Unidos, bem como a influência dessas relações na produção artística nacional e transnacional de Diego Rivera. Um objetivo central é o de examinar a intersecção da arte e da política como um esforço interdisciplinar e transamericano. As diferentes unidades do curso oferecem perspectivas teóricas e metodológicas e estudos de caso comparativos das Américas, em diferentes períodos.

O curso será oferecido ao longo de 6 encontros.

Unidade I: Metodologias para "historicizar a arte". Em outras palavras, como "fazer" história usando a arte como fonte primária, considerando as obras de arte como "artefactos", ou seja, tanto como portas de entrada para um determinado momento no passado, como "discurso" sobre o passado, ou seja, arte que participa em debates historiográficos no momento da sua produção e no presente.

Unidade II: Criação artística colectiva, trabalho e participação política no México pós-revolucionário.

III Unidade: Pintar a Nação/Pintar a Revolução: Os murais de Diego Rivera no México e nos Estados Unidos.

IV Unidade: Arte, intelectuais e Guerra Fria na América Latina: Diego Rivera (& Pablo Neruda e Jorge Amado).

Unidade V: Reinventando a revolução / muros reais e virtuais: Cuba / Nicarágua e México 2006 (movimento APPO) e a revolta juvenil do Chile em 2019 através da lente do graffiti de protesto.

VI Unidade: Projetos preliminares e comparativos dos alunos sobre o Brasil e a arte política nas Américas, com base nos interesses e projetos atuais dos alunos ou através da exploração preliminar do Arquivo Edgard Leuenroth/ IFCH.

INGLÊS:

The course will address the process of construction of a biography of the Mexican artist and muralist Diego Rivera. A theoretical-methodological framework will situate the biography within the broader context of political relations in Latin America and particularly between Mexico and the United States, as well as the influence of these relations in the national and transnational artistic production of Diego Rivera. A central goal is to examine the intersection of art and politics as an interdisciplinary and trans-American endeavor. Different units offer theoretical and methodological insights and comparative case studies across the Americas over different periods.

The course will be held in 6 weekly sessions.

1. Unit one: Methodologies for "historicizing art": in other words, how to "do" history using art as a primary source, considering works of art as "artifacts," that is, both as gateways to a specific moment in the past, and as a "discourse" about the past, ie art that participates in historiographical debates at the time of its production and in the present.

2. Unit two: Collective artistic creation, labor and political participation in post-revolutionary Mexico

3. Unit three: Painting on the left: Nationalism and Diego Rivera's murals in Mexico and the United States.

4. Unit four: Art, Intellectuals and the Cold War in Latin America: Diego Rivera, Pablo Neruda and Jorge Amado

5. Unit five: Reinventing Revolution/Real and Virtual Walls: Cuba/Nicaragua or Mexico's 2006 (APPO movement) and Chile's 2019 youth uprising through the lens of protest street graphics.

6. Unit six: Student preliminary and comparative projects on Brazil and political art in the Americas, based on current student interests and projects or through preliminary exploration of the Archivo Edgard Leuenroth/ IFCH.

ESPAÑOL:

El curso abordará el proceso de construcción de una biografía del artista y muralista mexicano Diego Rivera. Será realizada una discusión teórico-metodológica que sitúe un contexto más amplio de relaciones políticas en América Latina y principalmente entre México y Estados Unidos, así como la

influencia de estas relaciones en la producción artística nacional y transnacional de Diego Rivera. Un objetivo central es examinar la intersección del arte y la política como un esfuerzo interdisciplinario y transamericano. Las distintas unidades del curso ofrecen perspectivas teóricas y metodológicas y estudios de casos comparativos en toda América a lo largo de distintos periodos.

El curso se llevará a cabo en 6 sesiones:

I Unidad: Metodologías para "historizar el arte": en otras palabras, cómo "hacer" historia utilizando el arte como fuente primaria, considerando las obras de arte como "artefactos", es decir, a la vez como puertas de acceso a un momento concreto del pasado y como "discurso" sobre el pasado, es decir, arte que participa en los debates historiográficos en el momento de su producción y en el presente.

II Unidad: Creación artística colectiva, trabajo y participación política en el México posrevolucionario

III Unidad: Pintando la Nación/Pintando la Revolución: Los murales de Diego Rivera en México y Estados Unidos.

IV: Arte, intelectuales y Guerra Fría en América Latina: Diego Rivera (& Pablo Neruda y Jorge Amado).

V Unidad: Reinventar la revolución/muros reales y virtuales: Cuba/Nicaragua o México 2006 (movimiento APPO) y el levantamiento juvenil de Chile en 2019 a través de la lente de los grafitis de la protesta.

VI Unidad: Proyectos preliminares y comparativos de estudiantes sobre Brasil y el arte político en las Américas, basados en los intereses y proyectos actuales de los estudiantes o a través de la exploración preliminar del Archivo Edgard Leuenroth/ IFCH.

Bibliografía básica:

Craven, David. *Art and Revolution in Latin America, 1910-1990*. 2nd ed. Yale University Press, 2006.

Gordon-Zolov, Terri, and Eric Zolov. *The Walls of Santiago: Social Revolution and Political*

Aesthetics in Contemporary Chile. 1st edition. New York: Berghahn Books, 2022.

Lear, John. "Diego Rivera Paints the Proletariat," and "The Red Squares of Manhattan" in James Oles, *Diego Rivera's America*. Univ of California Press, 2022.

Lear, John. *Picturing the Proletariat: Artists and Labor in Revolutionary Mexico, 1908-1940*. Reprint edition. Austin: University of Texas Press, 2017.

Lee, Anthony W. *Painting on the Left: Diego Rivera, Radical Politics, and San Francisco's Public Murals*. Berkeley: University of California Press, 1999.

Nevaer, Louis. *Protest Graffiti Mexico*: Oaxaca. Mark Batty Publisher, 2009

Paquette, Catha. *At the Crossroads: Diego Rivera and his Patrons at MoMA, Rockefeller Center, and the Palace of Fine Arts*. Austin: University of Texas Press, 2017.

Rosenthal, Mark. *Diego Rivera and Frida Kahlo in Detroit*. Detroit Institute of the Arts, 2015.

Rivera, Diego, and Gladys March. *My Art, My Life: An Autobiography*. Revised edition. New York: Dover Publications, 1992.

Wolfe, Bertram. *Diego Rivera: His Life and Times*. Alfred A. Knopf, 1939.