

CIEN AÑOS
FILOSOFÍA Y
LETRAS · UNAM

#FILOS100

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Secretaría Académica
Colegio de Estudios Latinoamericanos
Semestre 2025-1

Cátedra Extraordinaria de Estudios Latinoamericanos y del Caribe PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Curso colectivo presencial

Fronteras centrales: prácticas artísticas y culturales en el Caribe y América central, del siglo XX a la actualidad

Coordinan:

Dr. Roberto Fernández Castro | Dra. Sofía Vindas Solano robertofernandez@filos.unam.mx | sofivindassolano@gmail.com

Jueves de 16:00 a 18:00 horas

Descripción del curso: El curso está orientado a difundir los diferentes ángulos que implica el estudio y análisis del arte centroamericano y del Caribe de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, lo que comprende prácticas artísticas asociadas a la modernidad y a lenguajes artísticos contemporáneos. De esta forma, se presentarán participaciones de investigadoras e investigadores que ofrecerán un análisis desde la historia del arte, las ciencias sociales y los estudios interculturales, entre otras disciplinas de las Humanidades, que ayuden a las y los asistentes a entender la complejidad de las prácticas artísticas de dicha región.

En este curso se realizará un análisis de la historia de Centroamérica desde la producción artística del siglo XX hasta nuestros días. Se comenzará con un análisis crítico sobre la historiografía producida desde el tema, así como de importancia del espacio centroamericano y del Caribe, su población y sus legados históricos. Se analizará el arte centroamericano desde su contexto: los

procesos económicos, sociales, políticos y culturales de América Central del siglo XX y XXI. El arte centroamericano y del Caribe se abordará a partir de un enfoque comparativo del desarrollo específico de la producción artística de los diferentes países y de regiones dentro de ellos.

Objetivo: En este curso se espera que a lo largo del semestre las y los estudiantes puedan:

- 1- Identificar los principales procesos históricos, socioeconómicos, culturales y políticos de la región desde principios del siglo XX hasta nuestros días.
- 2- Comprender y explicar, comparativamente, las diferencias y las similitudes del arte centroamericano y del Caribe desde los diversos desarrollos económicos, la formación de relaciones sociales y de poder en el pasado y el presente de la historia de la región.
- 3- Comprender críticamente los diversos lenguajes artísticos y las raíces históricas del arte de la región, con el fin de poder entender la vinculación del istmo con las dinámicas culturales globales.
- 4- Identificar los diversos actores, las redes intelectuales, mercados y políticas de consumo vinculadas al arte centroamericano, para comprender su contexto social, político y económico.
- 5- Identificar y justificar de manera creativa y sustentada temas y problemas de investigación histórica relevantes para la región centroamericana y del Caribe.

Sesión	Docente	Tema
1	Dr. Arturo Taracena	Las formas de conceptualizar e identificar la región en la larga duración
2	Dr. Werner Mackenbach	Gran Caribe, Centroamérica / América Central: conceptos, espacios y sus poblaciones
3	Dra. Isabel de León Olivares	Los intelectuales dominicanos a principios del siglo XX: redes, diálogos e intercambios culturales con América Latina
4	Dr. Roberto Fernández Castro	Pedro Henríquez Ureña y la crítica de arte de su tiempo
5	Dr. Lloyd Anglin	Vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX, (1900-1945). El caso de la caricatura política en Centroamérica
6	Dra. María Clara Bernal	Vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX, (1900-1945). Más allá de lo real maravilloso: El surrealismo y el Caribe
7	Dr. Jesús Miguel	Las revistas culturales y literarias en el Caribe

	Dávila Dávila	
8	Dr. Roberto Fernández Castro	La crítica de arte en Centroamérica y El Caribe. Ensayos para una sistematización
9	Dra. Sofía Vindas Solano	Crisis, revolución social y violencia estatal (1950s): El caso de la OEA y la movilización de artistas centroamericanos entre 1950 y 1980
10	Dr. Guillermo José Fernández Ampie	El devenir cultural nicaragüense en el conflictivo contexto centroamericano. Algunas reflexiones comparativas
11	Dr. Sergio Villena	Procesos de democratización en América Central (1990s): el coleccionismo privado y las bienales centroamericanas. El arte centroamericano vinculado a los procesos globales culturales y la consolidación del mercado del arte.
12	Dra. Sofía Vindas Solano	La crisis económica de la década, y la Reforma neoliberal en el arte centroamericano: El lugar del cuerpo, discursos de género.
13	M.Sc. Camila Caris	El lugar del arte frente a los desafíos actuales del desarrollo humano en Caribe: el arte contemporáneo garífuna en el siglo XXI
14	Dra. Marivi Véliz	El lugar del arte frente a los desafíos actuales del desarrollo humano en Centroamérica: el video, la performance, y los lenguajes digitales
15	M. Sc Sofía Villena	El lugar del arte frente a los desafíos actuales del desarrollo humano en Centroamérica: En Clave Colectivo, agrupaciones artísticas en el arte contemporáneo centroamericano
16	Dra. Sofía Vindas Solano Dr. Roberto Fernández	Conclusiones

Bibliografía básica

Conversatorios MADC Construcciones e Invenciones: De la Suiza Centroamericana al País más feliz del mundo, San José Costa Rica, 26 de febrero. Trabajo inédito.

- Barzuna, Guillermo. (2005) *Cultura artística y popular en Costa Rica: 1950-2000. Entre la utopía y el desencanto. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica,*

- Cuevas Molina, Rafael (1995) *Traspatio florecido -tendencias de la dinámica de la cultura en Centroamérica 1979-1990*. Heredia: Editorial Universidad Nacional.
- _____ (2001) “Arte y Estado en Costa Rica: una mutua legitimación”. En: *Temas centrales. Primer simposio centroamericano de prácticas artísticas y posibilidades curatoriales contemporáneas*. San José, C.R.: Teorética arte+pensamiento, pp. 129-137
- _____ (1996) *El punto sobre la i: políticas culturales en Costa Rica 1948-1990*. San José: Costa Rica Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
- Cardoso, Marta Rosa (2013) *Construcción/Invención de la identidad desde la perspectiva del Museo como componente de la institucionalidad del Arte. Conversatorios MADC Construcciones e Invenciones: De la Suiza Centroamericana al País más feliz del mundo*, San José Costa Rica, 26 de Febrero. Trabajo inédito.
- Díaz Bringas, Tamara (2003) *En el trazo de las constelaciones*. San José, Costa Rica: Centro Cultural de España, Ediciones Perro Azul.
- García Canclini, Néstor, (1991) *Arte e Identidad en la época de las culturas postnacionales*. Ponencia presentada en la Conferencia “Identidad cultural y artística en América Latina”, Memorial de América Latina, Sao Paulo.
- Hernández, E., Loría, V. (1997) *Cuerpo, fragmento y memoria*. San José, Costa Rica: Museo de Arte Contemporáneo, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
- Museo de Arte Costarricense (2007), *Las posibilidades de la mirada. Representaciones en la plática costarricense*. San José: Museo de Arte Costarricense.
- Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (1996)
El espíritu de una colección. San José: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.
- (2000) *Temas Centrales. Costa Rica, San José: Museo de arte (2000) Construcciones/ Invenciones: De la Suiza Centroamericana al país más feliz*

*del mundo. Costa Rica, San José: Museo de arte y diseño Contemporáneo
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.*

- *Oviedo, Mauricio (2014). "La entrada de la neo figuración a Costa Rica por parte de "los cuatro monstruos cardinales" texto inédito, ponencia presentada en el XII Congreso Centroamericano de Historia, 13-19 Julio. San Salvador, El Salvador.*
- *Pablo Hernández Hernández (2002) "Portada" En: Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, XL (102), 163-164, Extraordinario, diciembre.*
- *Pérez Brignoli Héctor (1995), Breve historia de Centroamérica. Alianza Editorial. México D.F. 205 pp.*
- *Sáenz-Shelby, G., Calvo, E., Monge, M. J., & Collado, A. (2013). Las Posibilidades de la Mirada. San José: Museo de Arte Costarricense.*
- *Sánchez Molina Ana C. (2003) Caricatura y Prensa Nacional. Heredia: Editorial Universidad Nacional.*
- *Zavaleta, Ochoa Eugenia (2013) La construcción del mercado del arte en Costa Rica: políticas culturales, acciones estatales y colecciones públicas 1950 2005. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica, 538pp.*