

**Secretaría Académica
Colegio de Estudios Latinoamericanos**

**Cátedra Extraordinaria de Estudios Latinoamericanos y
del Caribe Pedro Henríquez Ureña**

Semestre 2026-1

**Claves de la estética moderna en el Caribe y
América central**

Coordinación:

Dr. Roberto Fernández Castro
robertofernandez@filos.unam.mx

Descripción del curso: El curso ha sido diseñado para introducirse en el estudio y análisis del arte centroamericano y del Caribe en la primera mitad del siglo XX, particularmente en lo que puede considerarse los inicios del modernismo en la región. De esta manera comprende prácticas artísticas asociadas al cambio y la profunda transformación que significó la aparición de propuestas artísticas contrarias a las estrictas reglas academicistas y, por lo tanto, vinculadas a los orígenes del arte contemporáneo. Se presentarán participaciones de investigadoras e investigadores que ofrecerán un análisis desde la historia del arte, la literatura y los estudios interculturales, entre otras disciplinas de las Humanidades, que ayuden a las y los asistentes a entender la complejidad de las propuestas estéticas nacidas en dicha región.

De manera paralela, se realizará un análisis de la historia de Centroamérica y del Caribe desde su producción artística. Esto se realizará a partir de un enfoque comparativo del desarrollo específico de la producción artística de algunas de las personalidades más representativas en los diferentes países y de sus vínculos regionales. El curso se cerrará con un análisis crítico desde la perspectiva historiográfica, destacando la importancia del espacio centroamericano y del Caribe, su población y sus legados estéticos.

Horario: Miércoles de 14 a 16 hrs.

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

1. Identificar los principales actores, las redes de intercambios intelectuales y los procesos vinculados al arte centroamericano, para comprender su contexto histórico.
2. Comprender comparativamente las características del arte centroamericano y del Caribe, desde sus diversos desarrollos, así como su importancia en la formación de relaciones sociales y de poder a lo largo 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 su vinculación con las dinámicas culturales globales.
4. Identificar temas y líneas de investigación relevantes para la región centroamericana y del Caribe en el campo de la historia del arte.

Programa

SESIÓN	FECHA	TEMA
1		Presentación del curso
2		Miguel Pou Becerra 1880-1968. Paisaje e identidad de Puerto Rico
3		Asilia Guillén 1887–1964 Nicaragua. Más allá del primitivismo de exportación
4		Armando Reverón 1889-1954. El Caribe visto desde Venezuela
5		Carlos Mérida 1891-1984. Guatemala, México y el <i>Poema del trópico</i>
6		Héctor Hyppolite 1894-1948, Suzanne Césaire y nosotros...
7		La estética de Pablo Zelaya Sierra 1896-1933 en Honduras
8		Wifredo Lam 1902-1982 y Fernando Ortiz en Cuba
9		Carolina Cárdenas Núñez 1903-1936 y los orígenes del modernismo en Colombia
10		Luisa González Feo 1900-1982 y el grupo “Nueva sensibilidad” Costa Rica
11		Cecilia Porras 1920-1971 y la plástica del Caribe colombiano
12		Clara Ledesma 1924-1999. Pintar la identidad afro-dominicana
13		Armando Morales: La saga de Sandino y el sandinismo
14		Benjamín Cañas 1933-1987 o de la monstruosidad. El Salvador
15		José Luis Cuevas 1934-2017 y el panamericanismo
16		Conclusiones del curso

Formas de evaluación: Para cada sesión se programarán particiones por parte de las y los estudiantes, con el objetivo de que sean quienes introduzcan los temas y aporten preguntas puntuales sobre las lecturas que sirvan para encauzar la participación del grupo. Tomando en cuenta lo anterior, la asistencia puntual al curso, así como la participación en cada sesión, serán muy importantes en la obtención del promedio final. Al término del curso se entregará un ensayo de investigación con fuentes primarias, de acuerdo con las características que se indicarán con la debida anticipación.

Bibliografía básica

- Bossan, Enrico (2017), *Islands: contemporary artists from Haiti and Jamaica* / editorial coordination, [Crocetta del Montello]: Antiga edizioni.
- *Caribbean: art at the crossroads of the world* (2012), New York: El Museo del Barrio; New Haven, [Connecticut]: Yale University Press.
- Cuevas Molina, Rafael (1995) *Traspasio florecido -tendencias de la dinámica de la cultura en Centroamérica 1979-1990*. Heredia: Editorial Universidad Nacional.
- Granda Paz, Osvaldo (2008), *Estética y otredad en el Caribe*, Barranquilla, Colombia: República de Colombia, Ministerio de Cultura.
- Mandel Katz, Claudia (2022), *Estéticas de la disidencia: mujeres artistas en Costa Rica (1930-2000)* / San José, Costa Rica: EUNED, Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Mohammed, Patricia (2009) *Imaging the Caribbean: culture and visual translation*, Oxford: Macmillan.
- Pérez Pérez, Silvia (2018), *Vela Zanetti: el muralista del exilio español en el Caribe*, Madrid: CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Pérez-Ratton, Virginia (1998) *Centroamérica y el Caribe: una historia en blanco y negro: XXIV Bienal Sao Paulo*, San José, Costa Rica : Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.
- Poupeye, Veerle (1998), *Caribbean art*, New York, N.Y.: Thames and Hudson.
- Quintanilla Armijo, Raúl y Miguel A. López, editores (2018), *Zona de turbulencia: arte en Nicaragua, de la revolución al neoliberalismo = Area of turbulence: art in Nicaragua, from revolution to neoliberalism*, San José, Costa Rica: TEOR/ética.
- Rodríguez Bolufé, Olga M. (2016-2023), *Estudios de arte latinoamericano y caribeño*, Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.
- Turner, Jane, ed. (2000), *Encyclopedia of Latin American & Caribbean art*, London: Macmillan Reference; New York: Grove Dictionaries.
- Wood, Yolanda (2017), *Caribe: universo visual*, La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Wood, Yolanda (2000), *L'art de la Caraïbe*, Haiti: Fondation Culture Creation.