DSE-11 10M1094

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Página 1/4

UNIDAD: CUAJIMALPA		DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES		
NOMBRE DEL PLAN: **LICENCIATURA EN HUMANIDADES**				
CLAVE: **4214086**	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: Arte y Literatura Mexicana		TRIM: **VII a XII**	
HORAS TEORÍA: **4.0**	CRÉDITOS: **8**	
SERIACIÓN:	
HORAS PRÁCTICA	OPT/OBL. **OPT.**	
OBJETIVO(S): Objetivo General: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Reconocer y comprender la relevancia y el significado de obras importantes del arte y de la literatura mexicana. 2. Analizar e interpretar las principales obras literarias y plásticas de México. 3. Reconocer y valorar el contexto histórico y cultural que produjo el arte y la literatura mexicana. Objetivos Específicos: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Analizar las relaciones entre obras literarias y artísticas mexicanas por medio de su contexto histórico, político, social, etc. 2. Categorizar corrientes y periodos de la estética literaria y plástica en México. 3. Situar la figura del artista y del escritor en el entorno político y social de México. 4. Reconocer las características de las diferentes épocas de la literatura y la historia del arte en México. **CONTENIDO SINTÉTICO:** Este curso introduce al alumno a la literatura y las artes plásticas mexicanas de varios géneros y periodos. En particular, estudia obras maestras de la Independencia de México hasta el presente. Ofrece presentaciones de los autores y los artistas dentro de sus contextos literarios, artísticos, históricos y sociopolíticos. Cubre en particular representaciones tanto literarias como plásticas a partir de la formación de la identidad nacional mexicana a principios del siglo XIX: la literatura neoclásica, romántica, realista, modernista, vanguardista y posmodernista, amén de las manifestaciones plásticas de estos periodos históricos en México. 1. El arte y la literatura de la Independencia Mexicana 1.1 El neoclasicismo mexicano en la literatura: Fernández de Lizardi y Fray Servando Teresa de Mier 1.2 El neoclasicismo pos-independencia: La Academia Nacional de San Carlos 2. El siglo XIX en México: pintura y literatura 2.1 Paisajismo en México: José María Velasco y Eugenio Landesio 2.2 Literatura romántica y pos-romántica: Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Nervo 2.3 El impresionismo en México 2.4 Otros movimientos artísticos europeos 2.5 La consolidación de una identidad nacional 3. El arte y la literatura de la Revolución Mexicana 3.1 José Guadalupe Posada y el grabado popular 3.2 Los tres “grandes”: Orozco, Rivera, Siqueiros 3.3 Los “pintores contemporáneos”: Abraham Ángel, Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro 3.4 Letras revolucionarias: Alfonso Reyes, Ramón López Velarde y Martín Luis Guzmán 4. El arte y literatura del México posrevolucionario 4.1 Los Contemporáneos: Salvador Novo, Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia 4.2 Los surrealistas mexicanos: Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington y Rufino Tamayo 4.3 Los escritores del Boom: Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Octavio Paz 5. El arte y literatura de extranjeros en México 1.1 El autoexilio literario: D.H. Lawrence, Katherine Ann Porter, Malcolm Lowry, Antonin Artaud, Roberto Bolaño 2.2 México imaginario: Frederick Catherwood, Edward Weston, Tina Modotti y Sergei Eisenstein 6. El México contemporáneo 5.1 Nuevas tendencias de la literatura en México 5.2 Performance y modos nuevos de representación artística **MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** Análisis en grupo de material textual e iconográfico. Discusión grupal de textos e imágenes. Exposición temática del profesor y de los alumnos. **MODALIDADES DE EVALUACIÓN:** Evaluación Global: - Cantidad y calidad de participación en discusiones. - Exámenes. - Controles de lectura. - Como mínimo, el 40% de la ponderación de la calificación final contemplará el examen parcial y final. Evaluación de Recuperación: - El alumno deberá presentar una evaluación terminal que contemple todos los contenidos de la UEA. No requiere inscripción previa a la UEA. **BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:** 1. Aberth, Susan. (2004), *Leonora Carrington. Surrealismo, alquimia y arte*. México, Océano. 2. Alesio Robles, Vito (1974), *El pensamiento del padre Mier*. México, Colección Metropolitana. 3. Angulo Iñiquez, Diego (1945), "Algunas huellas de Schongahuer y Durero en México." *Archivo español de arte y arqueología* 72: 381-383. 4. Angulo Iñiquez, Diego (1945), *Historia del arte hispanoamericano*. Vol. 1. Barcelona, Salvat. 5. Azuela, Mariano. *Los de abajo.* Madrid, Cátedra. 6. Barajas, Rafael (2010), Posada: mito y mitote. FCE. 7. Blanco, José Joaquín. *Función de medianoche*. México, ERA. 8. Bolaño, Roberto (2010), *Los detectives salvajes*. Madrid, Vintage. 9. Bolaño, Roberto (2013), *Literatura Nazi en América*. México, Anagrama. 10. Bolaño, Roberto (2010), Nocturno de Chile. Madrid, Vintage. 11. Bonfil Batalla, Guillermo (1984), *México profundo: una civilización negada*. México, Secretaría de Educación Pública. 12. Bondy, Liselotte (1962), *El dolor en la poesía de Manuel Gutiérrez Nájera*. México, UNAM. 13. Brading, David (2002), *Octavio Paz y la poética de la historia mexicana*. México, FCE. 14. Castellanos, R. (1972), *Poesía no eres tú. Obra poética 1948-1971*. México, FCE. 15. Campbell, Federico (2003), *La ficción de la memoria. Juan Rulfo ante la crítica*. México, Ediciones Era. 16. Cantú, Guiomar (2010), *Remedios Varo diosa del arte surrealista*. México, Autor Editor. 17. Catherwood, Frederick (2014), *The Lost Cities of the Maya. The Life, Art and Discoveries of Frederick Catherwood.* New York, White Star Press. 18. Carter, Boyd (1960), *En torno a Gutiérrez Nájera y las letras mexicanas del siglo XIX*. México, Botas. 19. Carter, Boyd (1962), "Gutiérrez Nájera y Martí como iniciadores del Modernismo." *Revista Iberoamericana* 28, pp. 85-87. 20. Del Conde, Teresa(1994), *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX*. México, ATTAME ED. 21. Del Conde, Teresa (2007), *Frida Kahlo. Una mirada crítica*. México, Planeta. 22. De Alba Hoch, Beatriz (1999), Ilustrando la Nueva España: Texto e imagen en El Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi. Cáceres, Universidad de Extremadura. 23. Fernández, Justino (1984), Arte mexicano: de sus orígenes a nuestros días. México, Porrúa. 24. Fernández de Lizardi, José Joaquín (2009), *Don Catrín de la Fachenda*. México, Editorial Porrúa. 25. Fernández de Lizardi, José Joaquín (2013), *El Periquillo Sarniento*. México, Editores Mexicanos Unidos. 26. Fuentes, Carlos (2008), *Gringo viejo*. México, FCE. 27. Fuentes, Carlos (2007), *La región más transparente*. México, FCE. 28. Fuentes, Carlos (2007), *La muerte de Artemio Cruz*. México, FCE. 29. Fuentes, Carlos (2003), *Aura*. México, ERA. 30. González Casanova, Manuel (2003), *El cine que vio Fósforo. Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán*. México, FCE. 31. Gordon Listoken, Samuel (2004), *Las fortunas críticas de Carlos Pellicer*. México, Porrúa. 32. Gunn, D. Wayne (1977), *Escritores norteamericanos y británicos en México*. México, FCE. 33. Gutiérrez Nájera, Manuel (2003), *Obras*. México, FCE. 34. Guzmán, M. L. (1989), *La sombra del caudillo*. México, Porrúa. 35. Guzmán, M. L. (2010), *Obras completas, Vol I-III*. México, FCE. 36. Houvenaghel, Eugenia (2003), *Alfonso Reyes y la historia de América. La argumentación de un ensayo histórico. Un análisis retórico*. México, FCE. 37. Lawrence, D.H. (2005), *La serpiente emplumada*. México, Editorial Losada. 38. Lopez Velarde, Ramón (1971), *Obras*. México, FCE. 39. Lowry, Malcolm (2008), *Bajo el volcán*. México, Ediciones Era. 40. Mier, Fray Servando Teresa de (2013), *La Revolución y la Fe. Una antología genera*l. México, Fondo de Cultura Económica. 41. Monsiváis, Carlos. *Amor perdido*. México, ERA. 42. Monsiváis, Carlos (2004), *Salvador Novo. Lo marginal en el centro*. México, Ediciones Era. 43. Moreno Villa, José (1948), *Lo mexicano en las artes plásticas*. México, El Colegio de México. 44. Nervo, Amado (2006), *El libro que la vida no me dejó escribir. Una antología general*. México, FCE. 45. Novo, Salvador (2008), *La estatua de sal.* México, FCE. 46. Novo, Salvador (2001), *Poesías y Prosas*. México, FCE. 47. Ortiz Macedo, Luis (2005), *El arte neoclásico en México*. México, Ed. Porrúa. 48. Panofsky, Erwin. *Studies in Iconology*. New York: Harper and Row, 1972. 49. Paz, O. (1998), *Piedra de sol*. Barcelona, Mondadori. 50. Paz, O. (2014), *Obras completas*. México, FCE. 51. Paz, O. (2000), *Los privilegios de la vista.* México, FCE. 52. Paz, O. (2001), *El camino de la pasión. Lopez Velarde*. Barcelona, Seix Barral/Planeta. 53. Paz, O. (2003), *Xavier Villaurrutia en persona y en prosa*. México, FCE. 54. Pellicer, Carlos (1998), *Espiga de junio. Antología*. México, FCE. 55. Poniatowska, E. (1991), *Tinísima*. México, ERA. 56. Poniatowska, Elena*, La noche de Tlatelolco*. México, ERA. 57. Poniatowska, E. *Hasta no verte, Jesús mío*. México, ERA. 58. Poniatowska, E. *Nada nadie, las voces del temblor.* México, ERA. 59. Popovic Karic, Pol. (2007), *Juan Rulfo. Perspectivas Críticas*. México, Siglo Veintiuno. 60. Popovic Karic, Pol. (2003), *Carlos Fuentes. Perspectivas Críticas*. México, Siglo Veintiuno. 61. Porter, Katherine Anne (2002), *Cuentos mexicanos*. México, Factoría Ediciones. 62. Porter, Katherine Anne (1996), *La nave de los locos*. Barcelona, Edicions dels Cuaderns Crema. 63. Ramírez, Fausto (2008), Modernización y modernismo en el arte mexicano / Fausto Ramírez, UNAM. 64. Reyes, Alfonso (2009), *Anthology*. México, FCE. 65. Reyes, Alfonso (s/f), *Prólogo a Memorias de Fray Servando Teresa de Mier*. Madrid, Editorial América. 66. Rulfo, J. (2007), *Pedro Páramo*. Madrid, Cátedra. 67. Rulfo, Juan. *El llano en llamas*. Madrid, Cátedra. 68. Salazkina, Masha (2009), *In Excess: Sergei Eisenstein´s Mexico*. Chicago, University of Chicago Press. 69. Schulman, Iván (1968), *Génesis del Modernismo: Martí, Nájera, Silva, Casal*. México, El Colegio de México. 70. Spota, Luis. *Casi el paraíso*. México, Ed. Diana. 71. Torres Arroyo, Ana María (2011), *Identidades pictóricas y culturales de Rufino Tamayo, un artista de ruptura*. México, Universidad Iberoamericana. 72. Valle-Arizpe, Artemio de (1951), *Fray Servando*. Madrid, Espasa Calpe. 73. Villaurrutia, Xavier (1966), *Obras: Poesía, teatro, prosas varias, críticas*. México, FCE. 74. Zapata, Luis. *Las aventuras, desventuras y sueños de Adonis García, vampiro de la Colonia Roma*. México, Random House, Mondadori.			