

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Página 1 / 3

UNIDAD: CUAJIMALPA		DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	
NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN HUMANIDADES			
CLAVE: 4213007	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: Arte y Literatura Moderna Siglos XVI a XVIII		TRIM: II al VIII
HORAS TEORÍA: 4.0			CRÉDITOS: 8
HORAS PRÁCTICA: 0.0			OPT/OBL: OBL.

OBJETIVO (S):

Objetivos Generales:

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Presentar un recorrido por las principales manifestaciones culturales y estéticas europeas de los periodos designados como Renacimiento y Barroco, entre los siglos XV y XVIII: literatura, pintura, arquitectura, y música, entre otras.
2. Analizar documentos originales (ensayos, poemas, cartas, novelas) y demostrar su relevancia dentro de los contextos históricos, culturales, políticos coetáneos.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Este curso es parte de un bloque mayor, que incluye otros dos cursos que abarcan el mismo periodo histórico, "Historia Moderna siglos XVI-XVIII" y "Filosofía Moderna siglos XVI-XVIII". Los alumnos inscritos en los tres cursos a la vez saldrán con una visión orgánica del periodo, con la habilidad de distinguir y articular temas y problemas importantes y de abordarlos desde enfoques transdisciplinarios, con énfasis en las bellas artes. En este sentido, las representaciones artísticas y literarias de este momento histórico no se estudian como procesos independientes, sino como respuestas e interrogantes a problemas concretos, de índole social, política, religiosa, cultural o científica, como lo son: la necesidad de representar un nuevo orden social y político; la imperativa de la conquista espiritual y de las luchas religiosas; el paso de un mundo cerrado a un universo infinito; la necesidad de ordenar un mundo en continua expansión. Estas son algunas de las problemáticas a partir de las cuales se organizarán los contenidos. Las obras de arte y literatura a explorar se analizarán en función de los siguientes conjuntos temáticos:

Los orígenes del Renacimiento
Del orden divino al orden humanista
Natura vs. cultura: descubrimientos, arte y ciencia
Constitución retroactiva de la Grecia clásica como origen
El capitalismo y la figura del autor
Cambio de la condición de la mujer como productora cultural
Reforma y crisis de la representación

El ensayo como género literario

El mundo del escenario, el mundo como escenario: teatro renacentista

Literatura de viaje: cosmovisiones europeas y el otro de Europa

Arte manierista

La emergencia de las ciudades y los orígenes de la novela

Contrarreforma y realismo barroco

Idealismo barroco y la saturación de los sentidos

Textos literarios, dramáticos y ensayísticos sugeridos:

Ludovico Ariosto, *Orlando Furioso* (1516)

Francois Rabelais, *Gargantua y Pantagruel* (1532-1534)

Thomas More, *Utopía* (1516)

Michel de Montaigne, *Ensayos* (1580)

Luis de Góngora, *Soledades* (1602)

Lope de Vega, *Fuenteovejuna* (1619)

Miguel Cervantes, *Novelas ejemplares* (1615)

William Shakespeare, *La Tempestad* (1611)

María de Zayas y Sotomayor, *Novelas amorosas y ejemplares* (1637)

Artistas plásticos y músicos sugeridos:

Leonardo da Vinci (activo 1472 a 1519)

Michelangelo (activo 1488 a 1564)

Rafael (activo 1500 a 1520)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

George Frideric Handel (1685-1759)

Diego Velázquez (activo 1611 a 1660)

Pedro Pablo Rubens (activo 1580 a 1640)

Rembrandt (activo 1622 a 1669)

Artemisia Gentileschi (1593-1656)

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Combinación de varias formas, como exposiciones temáticas del profesor; presentación y comentario de materiales audiovisuales; investigación documental y presentación por parte del alumno; discusión de lecturas en grupos; presentación de trabajos escritos. De ser pertinente, se buscará también hacer visitas a museos, asistir a conferencias, recibir a invitados especializados y llevar un cuaderno de seguimiento del curso.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación Global:

- Reportes escritos de los trabajos realizados.
  - Tareas individuales.
  - Evaluaciones periódicas.
  - Participación.
  - Evaluación terminal.

Evaluación de Recuperación:

El alumno deberá presentar una evaluación global que contemple todos los contenidos de la unidad de enseñanza-aprendizaje. No requiere inscripción previa a la UEA.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Ariosto, Ludovico, (2002), *Orlando Furioso*, Madrid, Cátedra.
2. Bacon Francis, (1985), *La gran restauración*, Madrid, Alianza.
3. Calderón de la Barca Pedro, (2000), *Obras selectas*, Madrid, Espasa Calpe.
4. Cervantes, Miguel de (2011), *Novelas ejemplares*, Madrid, Castalia.
5. Colón Cristóbal, (1989), *Textos y documentos completos, relaciones de viajes, cartas y memoriales*, Edición, prólogo y notas de Consuelo Varela, Madrid, Alianza.
6. Descartes René, (1971), *Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Reglas para la dirección del espíritu, Principios de la filosofía*, México, Porrúa.
7. De Vega, Lope (2008), *Fuenteovejuna*, México, Ediciones SM.
8. De Zayas y Sotomayor, María, (2016) *Novelas amorosas y ejemplares*, Madrid, Biblioteca Castro.
9. Galilei Galileo, (1994), *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo*, traducido por Antonio Beltrán Marí, Madrid, Alianza.
10. Galileo Galilei, Kepler Johann, (1984), *El mensaje y el mensajero sideral*, Selecciones, Madrid, Alianza.
11. Góngora, Luis de (2005), *Soledades*, Madrid: Cátedra.
12. Hooke Robert, (1989), *Micrographia*, Madrid, Alfaguara.
13. Kepler Johannes, (2005), *Sueño*, México, UNAM.
14. Lope de Vega Félix, (1989), *Obras*, Barcelona, Planeta.
15. Moliere Jean Baptiste Poquelin, (1989), *Comedias*, México, Porrúa.
16. Montaigne, Michel de, (2013), *Ensayos completos*, Madrid, Cátedra.
17. More, Thomas, (2011), *Utopía*, Madrid, Akal.
18. Quevedo Francisco de, (1990), *Sueños y discursos*, Madrid: Editorial Castalia.
19. Pascal Blaise, (1996), *Pensamientos y otros escritos*, traducción de Eugenio D'Ors., México, Porrúa.
20. Rabelais, Francois, (2006, 2009), *Gargantua; Pantagruel*, Madrid, Cátedra.
21. Shakespeare, William (2005), *La tempestad*, Madrid, Cátedra.
22. (1975), *Utopías del renacimiento*, Tomás Moro, *Utopía*. Tomaso Campanella: *La ciudad de sol*. Francis Bacon: *Nueva Atlántida*. Estudio preliminar de Eugenio Imaz, traducción de Agustín Millares Carlo y Agustín Mateos, México, Fondo de Cultura Económica.

Fuentes secundarias:

1. Alpers Svetlana, (1987), *El arte de describir, El arte holandés en el siglo XVII*, Madrid, Hermann Blume.
2. Bouza Álvarez Fernando J., (1988), *Imagen y propaganda, capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II*, Madrid, Akal.
3. Chartier Roger, (1995), *Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII, los orígenes culturales de la Revolución francesa*, Barcelona, Gedisa.
4. Debus A. G., (1985), *El hombre y la naturaleza en el Renacimiento*, México, Fondo de cultura económica.
5. Duby, Georges y Michelle Perrot (2000). *Historia de las Mujeres, vol. II: Del Renacimiento a la Edad Moderna*, Madrid, Taurus Minor/Santillana.
6. Foucault, Michel. "¿Qué es un autor?" (1970) Corina Yturbe, trad., *Dialéctica*, 9.16 (1984): 4-
7. Foucault Michel, (1978), *Las palabras y las cosas*, México, Siglo XXI Editores.
8. Elías Norbert, (1982), *La sociedad cortesana*, traducción de Guillermo Hirata, México, Fondo de Cultura Económica.
9. Findlen Paula, (1994), *Possessing nature: museums, collecting, and scientific culture in early modern Italy*, Berkeley, University of California Press.
10. Koyree Alexander, (1990), *Del mundo cerrado al universo infinito*, México, Siglo XXI.
11. López Cantos Ángel, (1992), *Juegos, fiestas y diversiones en la América española*, Madrid, MAPFRE.
12. Lutz Heinrich, (1992), *Reforma y contrarreforma*, Madrid, Alianza.
13. Maravall José Antonio, (1987), *Velázquez y el espíritu de la modernidad*, Madrid, Alianza.
14. Maravall José Antonio, (1975), *La cultura del barroco, análisis de una estructura histórica*, Barcelona, Ariel.
15. Schama Simon, (1987), *The Embarrassment of Riches*, New York, Vintage.
16. Schama Simon, (2002), *Los ojos de Rembrandt*, Barcelona, Arete.

17. Sebastián Santiago, (1981), <i>Contrarreforma y barroco, lecturas iconográficas e iconológicas</i>, Madrid, Alianza.   18. Shapin Steven, (2000), <i>La, revolución científica una interpretación alternativa</i>, Barcelona, Paidós.   19. Vickers Brian, (1990), <i>Mentalidades ocultas y científicas en el Renacimiento</i>, México, Fondo de Cultura Económica.