

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: 4213011	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: Arte y Literatura Moderna Siglos XVIII y XIX		TRIM: II al VIII
HORAS TEORÍA: 4.0			CRÉDITOS: 8
HORAS PRÁCTICA: 0.0	SERIACIÓN:		OPT/OBL: OBL.

OBJETIVO(S):

Objetivos Generales:

Que al finalizar el curso el alumno sea capaz de:

1. Presentar un panorama de las principales manifestaciones culturales, estéticas e intelectuales de los periodos designados como la Ilustración y el siglo XIX.
2. Contextualizar el arte y la literatura dentro de momentos históricos concretos.
3. Analizar documentos originales y demostrar su relevancia dentro de contextos históricos, culturales, políticos concretos.

CONTENIDO SINTÉTICO

Este curso es parte de un bloque mayor, que incluye otros dos cursos que abarcan el mismo periodo histórico: "Historia moderna" y "Filosofía moderna". Los alumnos inscritos en los tres cursos a la vez saldrán con una visión orgánica del periodo, con la habilidad de distinguir temas y problemas importantes y de abordar estos temas desde enfoques transdisciplinarios. En este sentido, las representaciones estéticas, literarias y filosóficas de este momento histórico no se estudian como procesos independientes sino como respuestas e interrogantes a problemas concretos, de índole política, social, religiosa o científica, como lo son: la definición del ciudadano y de sus derechos políticos; la censura y la irrupción de la opinión pública; la relación del hombre con la naturaleza; el papel predominante de la Ciencia y del Progreso en todos los aspectos de la vida decimonónica; el surgimiento del estado-nación en Europa y del imperialismo en el resto del mundo; el surgimiento de un nuevo modelo urbano, de nuevos personajes urbanos y de la cultura de masas. A partir de tales problemáticas, se organizarán los contenidos. De manera más específica, las obras de arte y literatura a explorar se analizarán en función de los siguientes conjuntos temáticos:

Estilo Rococo en la pintura y el diseño interior

Arte público: la sátira literaria y la caricatura visual

De la música del alto barroco a la música clásica internacional

Crítica a la hipocresía de la sociedad victoriana: teatro, novela y ensayo

Ilustración: ensayo, arte y música

Neo-Clasicismo en el arte y la arquitectura

Imperio y espacio doméstico: cuento y novela

Imperialismo y el buen salvaje: novela y representación pictórica

Emoción y naturaleza: Romanticismo en la música, literatura y el arte

Revolución industrial, reproductibilidad técnica y la cultura de masas

El realismo en el arte y la literatura

El regreso del nacionalismo a la música europea

Fotografía, litografía y nuevas técnicas de impresión

El cartel y el diseño

Nostalgia del mundo pre-industrial

El romanticismo gótico

La respuesta de la pintura a la cámara: impresionismo y post-impresionismo

El nuevo modelo urbano y el realismo social

El ingreso de la mujer a la esfera pública y las representaciones de lo femenino

El simbolismo en el arte y la literatura

El naturalismo literario

El decadentismo y epicureísmo en el arte y la novela del *fin de siècle*

Textos Literarios Sugeridos:

Robinson Crusoe, 1721, Daniel Defoe, Inglaterra, 1660-1731

“Una proposición modesta”, 1729, Jonathan Swift, Inglaterra, 1667-1745

Ensayo sobre el hombre, 1734, Alexander Pope, Inglaterra, 1688-1744

Selecciones del *Diccionario filosófico* (textos sobre la religión), 1764, Voltaire, Francia, 1694-1778

“Oda a un ruiseñor” y “A una urna griega”, 1819, John Keats, Inglaterra, 1795-1821

Fausto, Parte 1, 1808, Johann Wolfgang von Goethe, Alemania, 1749-1832

Frankenstein, 1823, Mary Wollstonecraft Shelley, Inglaterra, 1797-1851

“William Wilson”, 1839, Edgar Allan Poe, Estados Unidos, 1809-1849

Las flores del mal: “Al lector”, “El cisne”, “Lesbos” y “Metamorfosis del vampiro”, 1857, Charles Baudelaire, Francia, 1821-1867

Memorias del subsuelo, 1864, Fiodor Dostoievski, Rusia, 1821-1888

Hojas de hierba, 1855-1892, Walt Whitman, 1819-1892

El retrato de Dorian Gray, 1891, Óscar Wilde, Irlanda, 1854-1900

Artistas Plásticas Sugeridos:

Antoine Watteau, Francia, estilo rococó (“Peregrinaje a Citera”, “La caprichosa”, “Los encantos de la vida”), 1684-1721

Francois Boucher, Francia, estilo rococó (“La odalisca”, “El puente”, “Madame de Pompadour”), 1703-1770

Thomas Gainsborough, Inglaterra, co-fundador de la Escuela Británica de Paisaje del Siglo XVIII (“Mr. and Mrs. William Hallet”, “Orilla del mar con pescadores,” “La puerta de la choza”), 1727-1788

Joshua Reynolds, Inglaterra, fundador del “Gran Estilo” (“Robert Clive y su familia con criada de la India”, “Una fiesta literaria en la casa de Sir Joshua Reynolds”, “Jorge III”), 1723-1792

William Hogarth, Inglaterra, arte moralizante, (“El contrato”, “Progreso de una prostituta”), 1697-1764

Jacques-Louis David, Francia, estilo neo-clásico (“Juramento de los Horatii”, “Muerte de Murat”), 1748-1825

William Blake, Inglaterra, estilo proto-romántico (“Newton”, “Satanás en su gloria original”, “Dragón rojo y la mujer vestida de sol”), 1757-1827

Eugene Delacroix, Francia, estilo romántico (“Masacre en Scio”, “La muerte de Sardanapalus”) 1798-1863

Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun, Francia, estilos rococó y neoclásico (“Marie Antoinette”, “La bacchante”, “Aledandra y Elena Pavlona”), 1755-1842

Caspar David Friedrich, Alemania, estilo romántico (“Monje a la orilla del mar”, “Viajero arriba de un mar de nieblina”, “Mar de hielo”), 1774-1840

Gustave Courbet, Francia, estilo realista (“Entierro en Ornans”, “Las cerndedoras de grano”, “La ola”, “Las señoritas en la orilla del Seine”, “El origen del mundo”), 1819-1877

Jean-Francois Millet, Francia, estilo realista (“El sembrador”, “Mujer horneando pan”, “Las recogedoras”), 1814-1875

Édouard Manet, Francia, estilo realista y proto-impressionista, (“El almuerzo sobre el pasto”, “Olimpia”, “Ejecución de Maximiliano”), 1832–1883.

Claude Monet, Francia, estilo impresionista, (“Mujer con parasol”, “Amapola en flor”, “Estación de tren Saint Lazare, Paris”, “Impresión, amanecer”) 1840–1926.

Mary Cassatt. Estados Unidos de origen; estilo impresionista ("Salida en barco", "Té", "En la caja") 1844 a 1926.

Edgar Degas, Francia, estilo impresionista, ("Cantante con guante", "La estrella", "El absinto"), 1834-1917.

Vincent Van Gogh, Holanda, estilo post-impresionista ("Viñedo rojo", "Café nocturno", "Camino rural en Provence de noche", "Noche de estrellas"), 1853-1890

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Habrán de combinarse varias actividades y ejercicios para permitir que este proceso se lleve a cabo. Entre ellos:

- Exposición del profesor.
- Discusión de las lecturas escogidas.
- Presentación de comentarios de materiales audiovisuales.
- Realización de pequeñas investigaciones guiadas, así como la exposición de los resultados de las mismas.
- Llevar un cuaderno de seguimiento.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Evaluación Global:

- Reportes escritos de los trabajos realizados.
- Tareas individuales.
- Evaluaciones periódicas.
- Participación.
- Evaluación Terminal.
- Evaluación del proceso mediante el cuaderno de seguimiento.

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

Fuentes principales:

1. Baudelaire Charles, (1999), *Las flores del mal*, Madrid, Alianza Editorial.
2. Conrad Joseph, (1996), *El corazón de las tinieblas*, Traducción de Sergio Pitol, México, Universidad Veracruzana.
- Defoe Daniel (2009), *Robinson Crusoe*, Madrid, Ediciones SM.
3. Dickens Charles, (1998), *Grandes esperanzas*, Barcelona, Plaza y Janés.
4. Dostoyevsky Fyodor, (2006), *Memorias del subsuelo*, Madrid, Cátedra.
5. Goethe Johann Wolfgang von, (1998), *Fausto*, traducción de José Roviralta Borrell, Barcelona, Océano.
6. Poe Edgar Allan, (1995), *Cuentos*, Prólogo, traducción y notas de Julio Cortázar, Madrid, Alianza.
7. Shelly, Mary Wolstonecraft (2005), *Frankenstein*, Madrid, Anaya.
8. Voltaire, (1997), *Candido; Zadig; Micromegas* y otros cuentos, México, Porrúa.
9. Whitman, Walt (2012), *Hojas de hierba*, Madrid: Alianza Editorial.
10. Wilde Oscar, (1982), *El retrato de Dorian Gray*, México, Editores Mexicanos Unidos.

Fuentes secundarias:

1. Benjamin Walter, (1990), *París, capital del siglo XIX*, Barcelona, Gedisa.
2. Benjamin Walter, (2012). *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires: Ediciones Godot.
3. Clarke T. J., (1984), *The painter of Modern Life, Paris in the Age of Manet and his Followers*, Princeton, Princeton University Press.
4. Comte Auguste, (1943), *Textos selectos*, Traducción de notas de Demetrio Nánñez, Buenos Aires, Sudamericana.
5. Darnton Robert, (2006), *El negocio de la Ilustración, Historia Editorial de la Encyclopédie, 1775-1800*, México, Fondo de Cultura Económica.
6. Darwin Charles, (1999), *El origen de las especies*, Madrid, Alianza Editorial.

7. Delumeau Jean, (1973), *El catolicismo de Lutero a Voltaire*, Barcelona, Labor.
8. Desmond Adrian, (1992), *Darwin*, Londres, Penguin.
9. Diderot Denis y Jean Le Rond d'Alembert, (1992), *La enciclopedia, selección de artículos políticos*, Madrid, Tecnos.
10. Duby Georges y Michelle Perrot, (2000), *La historia de las mujeres en occidente, vol. II: Del Renacimiento a la Edad Moderna*, Madrid, Taurus Minor/Santillana.
11. Duby Georges y Michelle Perrot, (2000), *La historia de las mujeres en occidente, vol. III: El siglo XIX*, Madrid, Taurus Minor/Santillana.
12. Foucault Michel, *El nacimiento de la clínica*, México, Siglo XXI Editores.
13. Foucault Michel, *Vigilar y castigar*, México Siglo XXI Editores.
14. Freud Sigmund, (1979-1980), *La interpretación de los sueños*, Traducción de Luis López-Ballesteros y de Torres, Madrid, Alianza.
15. Hobsbawm Eric, (1998), *La era del imperio, 1875-1914*, Buenos Aires, Crítica.
16. Hobsbawm Eric, (1997), *La era de la revolución, 1789-1848*, Buenos Aires, Crítica.
17. Hobsbawm Eric, (1998), *La era del capital, 1848-1875*, Buenos Aires, Crítica.
18. Machado de Assis, (1998), *Cuentos fulminenses*, Madrid, Alianza.
19. Marx Karl, (1989), *Manifiesto del partido Comunista y otros escritos políticos*, México, Grijalbo.
20. Outram Dorinda, (2006), *La Ilustración*, México, Fondo de Cultura Económica.
21. Pickering Mary, (1993), *Auguste Comte, an intellectual biography*, Cambridge, Cambridge University.
22. Richards Robert, (2002), *The Romantic Conception of Life*, Chicago, University of Chicago Press.
23. Schorske Carl E., (1998), *Thinking with history, explorations in the passage to modernism*, Princeton, Princeton University Press.
24. Zolá Emile, (1970), *Naná*, traducción de Luis Julián Echegaray, México, Época.