

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Página 1/2

UNIDAD: CUAJIMALPA		DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	
NOMBRE DEL PLAN: LICENCIATURA EN HUMANIDADES			
CLAVE: 4213014	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:		TRIM: II al VIII
HORAS TEORÍA: 4.0	Arte y Literatura Contemporánea		CRÉDITOS: 8
	SERIACIÓN:		
HORAS PRÁCTICA: 0.0			OPT/OBL: OBL.

OBJETIVO (S):

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Presentar un panorama de las principales manifestaciones culturales, estéticas y artísticas del siglo XX.
2. Contextualizar el arte y la literatura dentro de momentos históricos concretos.
3. Demostrar su habilidad para conocer y analizar medios artísticos diferentes, como expresiones visuales, literarias, escénicas y performativas.

CONTENIDO SINTÉTICO

La amplitud de información y acontecimientos que abarcan el campo del arte y la literatura contemporánea, implican la necesidad de seleccionar y delimitar problemáticas y zonas de estudio. En la configuración y estudio del arte y la literatura contemporánea es importante reflexionar los radicales cambios ocurridos en la noción de mimesis y representación a partir de las vanguardias, así como reflexionar la repercusión de las crisis sociales -que desembocan en las guerras- en la producción de la subjetividad y particularmente en la producción artística y literaria. Este curso está enmarcado en el acontecer cultural, artístico y literario de entreguerras: De las vanguardias a las posvanguardias. No

será una revisión cronológica, sino que implicará una selección de los acontecimientos más paradigmáticos que marcaron un cambio de perspectiva respecto a los dispositivos representacionales y a la propia noción de representación que caracterizó al siglo XX.

1. Las vanguardias artísticas europeas. Crisis y guerra.
 - 1.1. El origen de un término. Ruptura y manifiesto.
 - 1.2. La crisis de la mimesis y las nuevas estrategias de representación.
 - 1.3. Las poéticas del montaje y el collage.
 - 1.4. Ismos vanguardistas. Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo-Duchamp, Cubismo y Surrealismo.
 - 1.5. Las vanguardias rusas. Suprematismo, constructivismo y productivismo.
2. James Joyce, nuevas estrategias discursivas.
 - 2.1. El monólogo interior, las voces e intertextos del *Ulysses*.
3. La “generación” del 27 o la también llamada “Generación” de las Vanguardias.
 - 3.1. Poéticas y tragedia social. Crisis y extensiones de esta “generación”.
 - 3.2. Federico García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe, Rafael Alberti.
4. El teatro, la peste y la crueldad.
 - 4.1. Antonin Artaud y la “clausura de la representación”.
5. Arte y ruina. Posvanguadias.
 - 5.1. Samuel Beckett: la crisis del sujeto a través del lenguaje.
 - 5.2. Esperando a Godot y Final de partida: paradigmas dramáticos.
6. Nuevos materiales, soportes y dispositivos en el arte de la segunda mitad del siglo XX.
 - 6.1. *Happening* y *performances*.
 - 6.2. Pop Art, arte pobre, apropiaciones y acumulaciones.
 - 6.3. Estrategias minimalistas, *environments* y *assemblages*.
7. Tadeusz Kantor. El teatro de la muerte.
 - 7.1. *Happening*, *performances* y *emballage*.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

- Exposiciones temáticas del profesor.
- Exposiciones de lecturas y documentos visuales por parte del profesor.

- Presentación de lecturas y apreciaciones visuales por parte del alumno.
- Discusión de lecturas y problemáticas en grupos.
- Presentación y discusión de ensayos escritos o visuales.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Evaluación Global:

- Reportes escritos de los trabajos realizados, previamente solicitados.
- Reportes de visitas a exposiciones previamente indicadas.
- Evaluaciones de lecturas indicadas en el curso.
- Participación en las discusiones sostenidas durante el curso.
- Trabajo final.

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

Básica:

1. Agamben, Giorgio. ¿Qué es lo contemporáneo?, en *Desnudez*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011.
2. Alberti, Rafael. *Antología personal*. Visor, 2007.
3. Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*. La Habana: Instituto del Libro, 1969.
4. _____. *Para acabar de una vez con el juicio de dios*. Caracas: Fundamentos, 1977.
5. Beckett, Samuel. *Final de partida*. Barcelona: Tusquets, 1986.
6. Beckett, Samuel. *Esperando a Godot*. Barcelona: Tusquets, 1995.

7. De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza, 2006.
8. Breton André, (1985), *Manifiestos del surrealismo*, Barcelona, Labor.
9. García Lorca, Federico. *Antología poética*. Selección de Rafael Alberti. Visor, 2007.
10. García Lorca, Federico. *Poesía completa*. Fontamara, 2007.
11. García Lorca, Federico. *Teatro completo*. Losada, 2013.
12. Hernández, Miguel. *Obras: poesía, prosa y teatro*. Losada, 1997.
13. Joyce, James. *Ulises*. Barcelona: Tusquets, 1994.
14. Kantor, Tadeusz. *El teatro de la muerte* (selec. y presentación Denis Bablet). Buenos Aires: La Flor, 1984.
15. León Felipe. *Español del éxodo y del llanto: doctrina, elegías y canciones*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000.
16. León Felipe. *El payaso de las bofetadas y el pescador de caña: Poema trágico español*. El Colegio de México, 2013
17. Marchán, Simón. *Del arte objetual al arte del concepto. 1960-1974*. Madrid: Alberto Corazón, 1974.
18. Mosquera, Gerardo (comp.). *Del Pop al Post*. La Habana: Arte y Literatura, 1993
19. *Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro*. México: INBA, 2015.

Complementaria:

1. Alonso, Dámaso. "Una generación poética (1920–1936)". *Poetas españoles contemporáneos*. Madrid: Gredos, 1965.
2. Bloom, Harold. *El canon occidental*. Barcelona: Anagrama, 2006.
3. Bürger, Peter. La obra de arte vanguardista, en: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península, 2000.
4. Cano, José Luis. *La poesía de la generación del 27*. Madrid: Guadarrama, 1970.
5. Cernuda, Luis. *Estudios sobre poesía española contemporánea*. Madrid: Guadarrama, 1957.
6. Derrida, Jacques. "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación". *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 318-343.
7. Levin, Harry. *James Joyce: A Critical Introduction*. London: Faber and Faber, 1960.
8. Maurer, Christopher. *Federico García Lorca en Nueva York y La Habana: cartas y recuerdos*. Galaxia Gutemberg, 2013.

9. Pérez Navarro, Francisco. *Galería de moribundos. Introducción a las novelas y al teatro de Samuel Beckett*. Grijalbo, 1976.
10. Stangos, Nikos. *Conceptos del arte moderno. Del fauvismo al posmodernismo*. Barcelona: Destino, 2000.
11. Schechner, Richard. "Ocaso y caída de la vanguardia". *Máscaras* 17/18 (abril- julio, 1994): 4-14.o.
12. Wilson, Edmund. *James Joyce*. Editorial Debate, 2013.