UNIDAD **CUAJIMALPA**	DIVISION **CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES**	1 / 4
NOMBRE DEL PLAN **LICENCIATURA EN HUMANIDADES**		
CLAVE **4213014**	UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE **ARTE Y LITERATURA CONTEMPORANEA**	CRED. **8**
		TIPO **OBL.**
H.TEOR. **4.0**	SERIACION	TRIM. **VIII**
H.PRAC. **0.0**		

OBJETIVO(S):

Objetivo General:

Al final de la UEA 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 SINTETICO:

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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 411

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CLAVE **4213014** | **ARTE Y LITERATURA CONTEMPORANEA**

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 CONDUCCION 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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 411
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

MODALIDADES DE EVALUACION:

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.

BIBLIOGRAFIA 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

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 411
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 411

EL SECRETARIO DEL COLEGIO