

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Filosofía y Letras División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas Modalidad Universidad Abierta			
Asignatura: La literatura mexicana y otras artes Profesor: Francisco Carrillo Martín			
Clave: 9051	Semestre: 24-2	Créditos: 10	Área de conocimiento: LITERATURA MEXICANA
Modalidad: Curso (X) Taller		Tipo: Teórico/Práctico (X)	
Carácter: Optativo (X)		Horas: 1hr presencial a la semana	

1. INTRODUCCIÓN (presentación de la materia)

“Literatura mexicana y otras artes” estudia las relaciones de la literatura mexicana de los siglos XX y XXI con otras prácticas artísticas, así como las discusiones estéticas que las han acompañado.

Para ello, analiza las correlaciones experimentadas por los movimientos de renovación vanguardista a comienzos del siglo XX, evoluciona por la generación de medio siglo, los movimientos postvanguardistas de la década de 1960 y 1970 y culmina en las manifestaciones literarias más actuales.

En definitiva, este curso se interroga por los límites de la literatura en relación con otras manifestaciones artísticas, así como la potencialidad transformadora que implica este contacto.

2. OBJETIVOS

2.1 General

Analizar, a través de la lectura de textos y el visionado de prácticas artísticas diversas, las intersecciones entre la literatura mexicana de los siglos XX y XXI y los lenguajes de otros géneros artísticos, particularmente las estéticas y los mecanismos visuales.

2.2. Particulares por cada unidad

Unidad 1:

-Informar a los estudiantes sobre la normatividad y el temario del curso

Unidad 2:

-Explorar la Vanguardia literaria mexicana y su comunicación con la Vanguardia artística mexicana e internacional.

-Analizar el ensayismo de Alfonso Reyes en su diálogo con el muralismo.

Unidad 3:

-Estudiar la literatura más relevante de los años 50 y 60 del siglo XX y su relación con las artes pictóricas, visuales y conceptuales.

-Analizar el lenguaje fotográfico en la obra de Juan Rulfo.

-Explorar la figura del silencio en Josefina Vicens como una de las estéticas existencialistas más importantes y su reflejo en la pintura informalista europea.

-Interrogarnos por la mirada ensayística de Octavio Paz en su análisis de la obra de Marcel Duchamp.

Unidad 4:

-Abordar la ciudad como un lenguaje artístico con importantes resonancias en México.

-Estudiar la poesía concreta de Matías Goeritz, máximo introductor de la tendencia en México.

-Analizar la crónica urbana en sus aspectos performativos y la comunicación que establece con la Ciudad de México en las voces de Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y J. Joaquín Blanco.

Unidad 5:

-Analizar las identidades *queer* en el pensamiento y la literatura chicana, y su carácter performático.

-Explorar la cuestión de género a través de la performance literaria de Mario Bellatín.

Unidad 6:

-Abordar la relación de la literatura más reciente con las artes conceptuales.

-Reflexionar sobre la figura del libro y la literatura objetual a través de la obra de Ulises Carrión.

-Introducir aspectos como la *literatura no creativa* y la *desapropiación literaria* como nuevas vertientes conceptuales.

3. TEMARIO
Unidad 1. Introducción
1.1. Presentación del curso: normas académicas, programa y evaluación
1.2. Introducción temática al curso
Unidad 2. La vanguardia y sus coetáneos
2.1. Inconsciente óptico
2.2. La vanguardia y la nueva visualidad: Juan José tablada, el estridentismo, el muralismo.
2.3. Polémicas cosmopolitas. Alfonso Reyes.
Unidad 3. La segunda modernidad y su incorporación a las discusiones internacionales
3.1. Juan Rulfo: literatura y fotografía
3.2. Josefina Vicens y la literatura informalista
3.3. Octavio Paz, promotor e importador de discusiones estéticas
3.4 La generación de medio siglo y el cine experimental: Salvador Elizondo
Unidad 4. Variaciones urbanas
4.1. Matías Goeritz y el concretismo

4.2. La ciudad como artefacto: Carlos Monsiváis, José Joaquín Blanco y Elena Poniatowska

Unidad 5. Performatividad e identidades marginales

5.1. Chicanos al ataque. Territorio e identidad en la frontera

5.2. Mario Bellatin y el género como performance

Unidad 6. ¿Escritores o curadores?

6.1. Querido lector, no lea: Ulises Carrión y la revuelta contra el libro

6.2. Escritura no creativa y desapropiación: Verónica Gerber, Cristina Rivera Garza

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (desglosados)

Durante el curso el alumno deberá realizar dos ensayos parciales (uno a mitad de curso y otro al final) sobre los temas que aparecerán en el mismo. Su extensión oscilará entre las 4-6 cuartillas.

La presentación de ambos ensayos de reflexión es **obligatoria** para obtener una calificación final.

Junto a los ensayos parciales, el estudiante deberá presentar un ensayo corto en cada mitad de semestre relacionado con las lecturas de la semana que se le asigne.

Se considera una puntuación extra de 0.5 puntos de participación.

Tareas	% de la evaluación final
Ensayos parciales (2)	80%
Ensayos cortos (2)	20%
Participación	0.5 extra

5. BIBLIOGRAFÍA (en formato MLA)

5.1 Bibliografía Básica

- Anzaldúa, Gloria. *Borderlands/La Frontera. The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books, 1999
- Blanco, José Joaquín. *Función de medianoche*. México: ERA, 1981.
- Carrión, Ulises. *El nuevo arte de hacer libros*. México, Tumbona Eds/Conaculta/DGP, 2012.
- Comisarenco Mirkin, Dina. *Eclipse de siete lunas. Mujeres muralistas de México*. México: Artes de México, 2017.
- Elizondo, Salvador: *Farabenf, o la crónica de un instante*. México: FCE, 2012.
- Elizondo, Salvador: *Camera lucida*. México: Joaquín Mortiz, 1983. Confrontaciones, Los Relatores.
- Gallo, Rubén. *Máquinas de vanguardia*. Trad. Valeria Luiselli. México: Sexto Piso, 2014.
- García Ponce, Juan: *Trazos*. México: UNAM, 1984. Colección Poemas y Ensayos.
- ----. *Imágenes y visiones*. México: Vuelta, 1988. La Reflexión.
- Garza Usabiaga, Daniel. *Matías Goeritz y la arquitectura emocional. Una revisión crítica (1952-1968)*. México, INBA, 2012.

- Gelpí, Juan. *Ejercer la ciudad en el México moderno*. Buenos Aires, Corregidor, 2017.
- Gerber, Verónica. *Conjunto vacío*. México: Almadía, 2015.
- Goldsmith, Kenneth. *Against Expression; an Antology of Conceptual Writing*. Northwestern University, Estados Unidos, 2011.
- ----. *Escritura no-creativa: La gestión del lenguaje en la era digital*. Trad. Alan Page. México: Tumbona Ediciones, 2015.
- ----. "The Post-Internet Poetry comes of Age". *The New Yorker*. 10 marzo 2015. Web (<http://www.newyorker.com/books/page-turner/post-internet-poetry-comes-of-age>). 29 de junio de 2016.
- Herbert, Julián. "Technopaegnia y Poesía". *Letras Libres* (digital), <http://www.letraslibres.com/mexico/technopaegnia-y-poesia>, consultado el 15 de noviembre de 2016.
- Laddaga, Reinaldo. *Espectáculos de realidad: Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas décadas*. Buenos Aires: Beatriz Viterbo editora, 2007.
- Monsiváis, Carlos. *Los rituales del caos*. México: ERA, 2012.
- Paz, Octavio: "Los privilegios de la vista, I, arte moderno universal", *Obras completas*, 6. México: FCE, 1994.
- ----: "Los privilegios de la vista, II, arte de México". *Obras completas*, 7. México: FCE, 1994.
- ----: *Discos visuales*. México: ERA, 1968.
- ----: *Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp*. México: ERA, 1973. Ensayo.
- Pitol, Sergio: *El arte de la fuga*. México: Joaquín Mortiz, 1996.
- Poniatowska, Elena. *La noche de Tlatelolco*. México: ERA, 1971.
- Reyes, Alfonso. "Visión de Anahuac" en *Antología: Prosa, teatro, poesía*. México: FCE, 1963.
- Rivera, Diego. *Textos de arte*. México: IIE/UNAM, 1986.
- Rulfo, Juan. *El llano en llamas*. México, RM, 2014.
- Sheridan, Guillermo. "Entre la casa y la calle: la polémica de 1932 entre nacionalismo y cosmopolitismo literario" en *Cultura e identidad nacional*. Coord. Roberto Blancarte. México: FCE, CONACULTA, 1994.
- Speranza, Graciela. *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*. Barcelona: Anagrama, 2012.
- Tablada, José Juan. *Li-Po y otros poemas*. México: Conaculta, 2005.
- Taylor, Diana. "A Savage Performance: Guillermo Gómez-Peña and Coco Fusco's "Couple in the Cage". *TDR* (1988-). Vol. 42, No. 2 (Summer, 1998), pp. 160-175
- Toscano, Javier. *Contra el arte contemporáneo*. México, Tumbona ediciones, 2015.
- Vicens, Josefina. *El libro vacío/Los años falsos*. México: FCE, 2006.
- Villaurrutia, Xavier: *Obras*. México: FCE, 1974. Letras Mexicanas.

5.2 Bibliografía Complementaria

- Adorno, Theodor W. y otros: *El arte en la sociedad industrial*. Buenos Aires: Rodolfo Alonso Editor, 1973.
- Bachelard, Gaston: *La poética del espacio*. México: FCE, 1983. Breviarios, 183.
- Barthes, Roland: "Las láminas de la enciclopedia", en *El grado cero de la escritura, seguido de nuevos ensayos críticos*. México: Siglo XXI Editores, 1996.
- Baudelaire, Charles: *Pequeños poemas en prosa*. Críticas de arte. Madrid: Espasa-Calpe, 1968. Colección Austral, 885.
- Blanco, Alberto: *Las voces del ver. Ensayos sobre artes visuales*. México: CNCA, 1997. Sello Bermejo.

- Eco, Umberto: *Los límites de la interpretación*. 1ª reimpresión en México: Editorial Lumen, 1992.
- Eluard, Paul: *Antología de escritos sobre el arte*. Buenos Aires: Proteo, 1967. Colección Perfil del Tiempo.
- Foucault, Michel: *Las palabras y las cosas*. México: Siglo XXI Editores, 1982.
- García Barragán, Elisa y Luis Mario Schneider: *Diego Rivera y los escritores mexicanos. Antología tributaria*. México: IIB/Hemeroteca Nacional/UNAM, 1986.
- Giovine, María Andrea. “Estética contra lo estático: el movimiento como fuente de legibilidad”. Centro de Cultura Digital en <http://editorial.centroculturaldigital.mx/articulo/estetica-contra-lo-estatico-el-movimiento-como-fuente-de-legibilidad>, 24 de sep. 2015. Consultado el 27 de septiembre de 2016.
- Gómez de la Serna, Ramón: *Ismos*. Madrid: Guadarrama, 1975. Punto Omega, 197.
- ---: *Retratos contemporáneos escogidos*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1968. Colección Piragua, Biografía, 128.
- Gubern, Román: *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona: Editorial Lumen, 1974. Serie de Ensayo, 103.
- Higgins, Dick. *Pattern Poetry: Guide to an Unkown Literature*. State University of New York, Estados Unidos, 1987.
- Malraux, André: *The voices of silence*. Great Britain, Paladin, 1974.
- Moreno Villarreal, Jaime: José Luis Cuevas. *El monstruo y el monumento*. México: CNCA/FCE, 1996. Tezontle.
- O'Gorman, Juan: *La palabra de Juan O'Gorman. Selección de textos*. México: DC/UNAM, 1983. Textos de Humanidades, 37.
- Orozco, José Clemente: *Textos de Orozco*. México: IIE/UNAM, 1983. Estudios y Fuentes del Arte en México: IV.
- Pineda, Carlos (coord.) *Poesía visual mexicana: la palabra transfigurada (Vol. I y V)*, coed. Ediciones del Lirio, SEP, CONACULTA, INBA. México, 2013.
- Ramírez, Juan Antonio: *Construcciones ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas*. Madrid: Alianza Editorial, 1983. Alianza Forma, 36.
- Reyes, Alfonso: *Antología: Prosa, teatro, poesía*. México: FCE, 1963.
- Read, Herbert: *Imagen e idea*. México: FCE, 1975. Breviarios, 127.
- Souriau, É.: *La correspondencia de las artes*. México: FCE, 1965.
- Venturi, L.: *Historia de la crítica de arte*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- Wilde, Óscar: *El crítico como artista*. Ensayos. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1946. Colección Austral, 629.
- Zambrano, María: *Algunos lugares de la pintura*. Madrid: Espasa-Calpe, 1991. Acanto.