

ARTE Y LITERATURA CONTEMPORÁNEA

1. Ensayo

Se trata de un ensayo analítico de 10 a 12 cuartillas, que responda a una de las preguntas de la guía de estudio del examen de recuperación (apartado 3). Tu ensayo debe cubrir cuatro aspectos: describir un problema de interpretación respecto a uno de los textos u obras que estudiamos en el trimestre; analizar las posibilidades de solución del problema; argumentar en favor de una solución interpretativa particular por medio de una *hipótesis* clara y coherente; y respaldar esa hipótesis con evidencias específicas derivadas del texto u obra en cuestión. El objetivo es escribir un ensayo interesante; también que tenga organización lógica, expresión clara, que sea gramaticalmente correcto, agudo y conciso. Antes de que entregues cada etapa de tu ensayo, asegúrate de usar el programa de corrección ortográfica y gramatical de la computadora.

Aunque no es obligatorio, se recomienda utilizar fuentes secundarias de investigación sobre tu tema. El personal de la **Biblioteca Miguel León-Portilla** te puede ayudar a buscar fuentes académicas (p.ej. Karen Lizbeth López Orozco, klopez@cua.uam.mx).

Formato: Todos los trabajos deben escribirse en una computadora y **entregarse en UbiCua en formato Word**, utilizando como nombre de archivo tu primer apellido y el nombre que utilizas en la clase, seguido por tu título o una versión resumida de tu título si es muy largo (p.ej. "González, Tomás – La estética moral en Los tres cochinitos"). Si entregas múltiples versiones en una etapa, favor de dejar en UbiCua todas las versiones, indicando versión 2, versión 3, etc, en su caso.

En la esquina superior izquierda de la primera página, debe aparecer tu nombre, tu matrícula, el nombre de tu profesor (James Ramey), el nombre de la clase y la fecha. A partir de la segunda página, en la parte superior derecha, debe aparecer tu apellido seguido del número de página (por ejemplo, "Castillo – 2"). El texto debe aparecer en fuente Courier New de 11 puntos y con márgenes de **2.54 centímetros tanto en los márgenes laterales como en los verticales** para que haya suficiente espacio para hacer notas. Estas especificaciones facilitan el hacer comentarios durante la edición con propósitos de aprendizaje en composición. Por favor, incluye **un título interesante**.

Centro de Escritura y Argumentación (CEA): Debes recibir asesorías por parte del CEA sobre tu ensayo. Será importante pedir citas, que pueden ser presenciales, por videoconferencia, audioconferencia o chat, según tu preferencia (ver [aquí](#) para solicitar citas en línea). También es recomendable hacer citas en el CEA adicionales, pero estas serán opcionales.

2. Plagio

Las y los estudiantes son responsables de saber qué constituye un plagio, **incluido el de fuentes en línea**. Citar, imitar o *incluso sólo tomar ideas* sin mencionar la fuente es plagio. El plagio se define como el uso de material intelectual por parte de una persona sin mencionar la fuente de donde lo toma, por ejemplo:

- Copiar pasajes completos de las obras de otros en sus tareas, ensayos, ejercicios de hipótesis u otros trabajos escritos, sin mencionar la fuente.
- El uso de los puntos de vista, opiniones o reflexiones de alguien más sin mencionar al autor.

- Parafrasear la fraseología, metáforas o cualquier otra forma literaria original o característica de otra persona sin mencionar al autor.

Plagiar equivale a reprobado el curso y será reportado a la administración de la Universidad.

3. Examen de recuperación en UbiCua en horario establecido

El examen de recuperación se impartirá en UbiCua durante el horario programado por la Coordinación de Sistemas Escolares. Incluirá controles de lectura sobre los videos sobre las obras de arte plástica que aparecen en el curso de UbiCua y sobre los textos literarios del curso, que se encuentran en Dropbox [aquí](#).

Para preparar para el examen de recuperación, se debe revisar el programa del curso que aparece en UbiCua (al principio), leer los textos literarios, mirar los videos sobre arte que aparecen al principio de varias semanas del curso en UbiCua, y revisar las preguntas a continuación que podrán aparecer en el examen.

Será necesario darse de alta en el curso en UbiCua lo antes posible:

Curso: 22-P Arte y Literatura Contemporánea - SF01H

Clave de matriculación: lit432

Es importante darse de alta lo antes posible, para poder ver los videos y tener resuelto el tema del acceso mucho antes del día del examen. Si tienes problemas en entrar a UbiCua, puedes escribirle a Herramientas Digitales de la UAM-C: hdigitales@cua.uam.mx

4. Temas a contemplar para el ensayo y como preparativo para el examen de recuperación

Sobre la pintura expresionista

¿Qué papel tiene el concepto de la empatía para las y los artistas expresionistas y de qué otras maneras fueron influenciados por pensadores europeos?

¿Cuál fue la importancia del primitivismo para las y los artistas expresionistas?

¿Cómo trataban las y los expresionistas la relación entre ciudad y naturaleza?

¿Cuáles fueron las similitudes y diferencias entre las varias escuelas expresionistas, especialmente los Fauves y los miembros de las tres escuelas principales del expresionismo alemán?

Sobre *La metamorfosis* de Franz Kafka

1. La metamorfosis fue escrita en alemán en 1915. ¿Cómo se puede relacionar a la pintura expresionista alemana?
2. ¿Cómo se explora este relato el concepto de lo absurdo en relación a la vida humana?
3. Nadie intenta curarle a Gregor. ¿Qué sugiere esto sobre su transformación y cómo afecta la lectura de la narrativa?
4. ¿Cómo se plasma el tema del aislamiento del ser humano en la modernidad?

Sobre *Retrato del artista adolescente* de James Joyce, capítulos 1-3

Los pasajes al principio de la novela recrean la infancia de Stephen en una secuencia de memorias y percepciones. ¿Son estos pasajes efectivos en recrear los pensamientos y sentimientos de un niño chiquito? ¿Por qué sí o no?

¿Cómo utiliza Joyce las imágenes y lenguaje de la religión? ¿Por qué logran vencer las dudas religiosas de Stephen los tres sermones del Padre Arnall?

¿Qué papel tiene el surgimiento de la sexualidad de Stephen en su desarrollo como personaje?
¿De qué manera incide su moralidad católica para complicar su experiencia de su sexualidad?

Sobre *Retrato del artista adolescente* de James Joyce, capítulos 4-5

¿Cómo funciona la influencia de su nacionalidad irlandés sobre Stephen?

¿Cómo se compara la percepción que tiene Stephen del arte con su percepción de la religión, la familia, la escuela o la patria? ¿Por qué funge el arte como un escape atractivo para Stephen?

¿Por qué rechaza Stephen la oportunidad de convertirse en Jesuita?

¿Cuáles son las teorías estéticas de Stephen y cómo se relacionan con las doctrinas de la cristiandad o la conducta del hedonismo?

Sobre Cubismo

"Les Femmes d'Alger (O. J.)" (1911) fue parcialmente inspirada por arte africana y del Pacífico, particularmente máscaras africanas. ¿Cuál fue el papel del arte "primitivo" en la obra de Picasso?

¿Cómo fue la modificación radical de las maneras tradicionales de ver pintura que buscó lograr Picasso con obras de Cubismo Analítico como su *Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler* (1910)?

¿Cuál fue la importancia del primer collage de Picasso en *Naturaleza muerta con caña de silla* (1912)? Comentar sobre el contexto de su creación y las cualidades formales de la pieza.

¿Cuál es el papel del pensamiento crítico, versus representación o expresión, en la obra de Picasso?

Sobre la poesía de Langston Hughes

¿Cómo explora su nacionalidad estadounidense (*Americanness*, en inglés) mediante su poesía?

¿Cómo se manifiestan las varias identidades de Hughes –artista, Negro, gay, estadounidense, etc.– en su poesía?

¿Cuál es el papel de las otras artes asociadas con el Renacimiento de Harlem en la poesía de Hughes, especialmente el jazz?

¿De cuales maneras utiliza su poesía Hughes para fines abiertamente políticos y cuáles son los resultados artísticos?

Sobre la novela Orlando de Virginia Woolf

¿Cómo se postula la relación entre los hechos y la imaginación en *Orlando*?

¿Cómo se representan las diferencias entre los géneros en la novela, así como la relación entre los géneros y los comportamientos sociales en diferentes situaciones?

¿La novela sugiere que es necesario conformarse a las reglas de las sociedades?

¿Cómo funciona el concepto del tiempo en *Orlando*?

¿Por qué critica Orlando en particular el espíritu del siglo XIX? ¿Cuál es su queja?

Sobre *La historia del ojo*

¿Cuál es el rol de la obsesión en la novela? ¿Por qué está obsesionado el narrador con Simone? Y ¿por qué se obsesiona Simone con Marcelle?

¿Cuál es la relación entre los ojos y los huevos en la novela? ¿Cuáles son los efectos de la asociación entre estos objetos?

¿Cómo se puede describir el "viaje" de Simone y el narrador, empezando con prácticas sexuales inusuales y culminando en el asesinato?

¿Cómo se representa la sociedad convencional en la novela? ¿Qué papel tienen los padres y los otros adultos que aparecen en la novela?

¿Cómo explora Bataille la relación entre el arte y la pornografía, por un lado, y entre la sexualidad normativa y el sadomasochismo, por otro lado?

Sobre Dada, surrealismo y *Un chien andalou*

¿Cómo podemos hablar de un movimiento artístico que se postuló originalmente como "anti-arte", como en el caso de Dada? ¿Qué implicaciones tiene para las obras Dada? ¿Siguen siendo arte?

De los tres tipos de ready-made (o "confeccionados"), ¿cuál les parece el más interesante, importante o novedoso? ¿Por qué?

¿Por qué creen que el movimiento de Dada tuvo que darse por terminado tan pronto y de manera deliberada? ¿Piensan que tomaron la decisión correcta los miembros del movimiento? ¿Por qué?

Los surrealistas se consideraban un grupo de escritores y artistas "revolucionario", con pretensiones de transformar la sociedad a nivel político, social y artístico. ¿El arte y la literatura pueden ser revolucionarios? ¿Cómo puede el arte y la literatura transformar a la sociedad y la política?

¿Por qué estaban interesados los surrealistas en lo irracional y por qué insistieron en utilizarlo como inspiración para su arte y literatura?

¿Cuál fue la importancia para los surrealistas de lograr un nivel de percepción que trascendía la realidad? ¿Crees que lo lograron a veces?

El cortometraje *Un chien andalou* puede parecer un poco caótico en su trama, pero también es posible detectar pistas del pensamiento de Sigmund Freud. ¿Es posible que las teorías de Freud funcionen para estructurar la narrativa de esta película de alguna manera? De ser así, ¿cómo?

La representación de la relación entre los géneros en *Un chien andalou* es compleja. ¿Consideras que debe ser criticada por misógina esta película? ¿Cuáles serían algunos argumentos en pro y en contra de tu posición?

Los insectos tienen un papel notable en *Un chien andalou*. ¿Cómo los debemos interpretar?

Sobre *El extranjero* de Alberto Camus

¿En esta novela, cómo se explora el concepto filosófico de lo *absurdo* con relación a la irracionalidad del universo?

¿Cuál es el papel del concepto del *sinsentido* en esta novela y cómo se relaciona con la filosofía del existencialismo?

¿Qué importancia tiene el mundo físico en la novela y cómo se relaciona a las acciones de los personajes?

Analiza las actitudes de los personajes hacia la descomposición y la muerte. ¿Hay diferencias entre estas que parecen significativas?

Sobre Abstracción en el arte

¿Se puede decodificar un cuadro no-representacional (abstracción total)?

¿Cuáles serían las genealogías de tres tipos de arte abstracto?

¿Cuál de los precursores de la abstracción total en el siglo XIX parecen ser los más visionarios?

Habla sobre una de las escuelas o estilos asociados con la abstracción para intentar encontrar relaciones o diferencias con otra escuela, o varias: Futurismo, Orfismo, Neoplasticismo, Suprematismo, El jinete azul, Expresionismo abstracto, abstracción geométrica, abstracción lírica, etc.

Sobre *Esperando a Godot*

¿Cómo se compara la relación entre Vladimir y Estragón a la relación entre Pozzo y Lucky?

¿La obra debe ser leída desde una óptica religiosa? ¿Puede Godot ser considerado una referencia a Cristo o simplemente a la religión en general? De ser así, que sería la implicación del hecho de que nunca aparece?

Beckett llamó a esta obra una tragicomedia. ¿Les parece válida esta clasificación? Si no, ¿cómo la clasificarían ustedes? ¿Tiene más elementos de tragedia o de comedia?

¿Qué papel tiene la memoria en la obra? ¿Por qué parece que varios personajes pierden su memoria cada día? Vladimir parece ser el único que se acuerda de las cosas de un día para otro. ¿Cuál es el propósito de tener a un personaje que se acuerda lo que los demás se olvidan?

Sobre *Pálido Fuego*

¿Cómo se postula la relación entre autores y lectores en esta novela?

¿Cuál es la relación entre el pueblo de New Wye y el reino de Zembla en el mundo de la novela?

¿Cómo se trata el tema de sexualidad en la novela?

¿De qué maneras podríamos pensar en esta novela como posmodernista, y de qué maneras no es posmodernista?

Sobre Arte Pop, Neo-Dada y Posmodernismo

¿De cuáles maneras se pueden identificar críticas de la sociedad estadounidense en el Arte Pop?

¿Cuáles son las similitudes entre el arte Neo-Dada y el Dada original, y cuáles son las diferencias?

¿Cómo se despliega la ironía posmodernista en algunas de las obras de ese periodo?

¿Te parece que los artistas Pop, Neo-Dada y posmodernistas lograron disminuir la figura del genio romántico que había dominado la sociedad occidental durante siglos? O ¿la perpetuaron?

Sobre Pintoras y Pintores Contemporáneos

¿Cuáles movimientos de vanguardia previos que hemos estudiado en esta clase se ven reflejados o transformados en la obra incluida en el video?

¿Consideras que los ejemplos de arte y artistas cubiertos en el video son más interesantes, igual de interesantes o menos interesantes que las obras vistas en otras épocas? ¿Por qué?

¿Qué influencia tiene el género, clase, raza, nacionalidad, sexualidad u otros aspectos de la vida del artista en torno a tu apreciación de su obra? ¿Cambia tu percepción de la obra el contexto personal del artista?

¿Qué papel parece tener el dinero en el sistema del arte contemporáneo? ¿Importa más hoy en día o sigue siendo igual que en otras épocas?