

Guía de Estudio

PANORAMA GENERAL DE LA LITERATURA Y LAS ARTES I, II, III

PANORAMA GENERAL DE LA LITERATURA Y LAS ARTES I

Tema I: La prehistoria y las antiguas civilizaciones orientales.

Objetivos:

1-Reconocer los valores de las culturas antiguas como portadoras de expresiones artísticas y literarias.

2-Apreciar los rasgos característicos de estas civilizaciones en diversas manifestaciones artísticas y literarias.

3-Analizar las obras literarias y artísticas seleccionadas sobre la base de principios estéticos y éticos.

Sistema de contenidos:

El mundo de la prehistoria. Contexto histórico, socioeconómico y cultural en que se desarrollan las civilizaciones egipcia y mesopotámica. Relaciones interculturales. Importancia del mito, la religión y la cosmovisión particulares que caracteriza las culturas orientales. Concepciones sobre la muerte y la vida y su expresión a través de la creación artística y literaria. Nacimiento de los primeros géneros de la literatura.

Actividades a desarrollar

Para estudiar la creación literaria del Antiguo Egipto y Mesopotamia le recomendamos consultar los textos *Las literatura egipcia, mesopotámica y hebrea*, del autor José Rojas Bez (pp. 10- 38) o *Literaturas Antiguas Orientales* de Rosario Mañalich Suárez y otros, sobre esas culturas (5-7, 14-24, 25-41) sobre la literatura egipcia (pp. 58-68) sobre la mesopotámica (112-125) y en *Literatura Universal* de Raúl Verson los capítulos que versan sobre estas

culturas. A partir de la lectura y estudio de estos textos podrás valorar la importancia que tiene para los egipcios y mesopotámicos, al igual que para otras antiguas culturas, el pensamiento mágico y religioso de estos pueblos y que se pone de manifiesto en la creación artística y literaria.

Entre los egipcios su particular concepción de la muerte es fundamental para comprender las características de su literatura. Los *Textos de las Pirámides*, que datan de fines de la V dinastía compuesta por ruegos, oraciones, frases mágicas lo demuestran. Presta especial atención a este aspecto.

A su vez, otro de los géneros más importantes de la literatura egipcia son las instrucciones o sabidurías, de carácter ético, moral y didáctico. Entre ellas puedes leer fragmentos de las *Instrucciones de Ptahotep*, compuestas alrededor de 2450 a.n.e., que le permitirán valorar las características de esta literatura didáctica puesta en función de la formación moral del individuo de esta antigua civilización.

Además de estos textos en la carpeta digital podrás leer una selección de textos pertenecientes a la poesía lírica como el *Diálogo del desesperado con su alma*, de 2250 a.n.e., pp. 69-74 en el libro citado de *Literaturas Antiguas Orientales*. Observe la reiteración como recurso estilístico que le confiere una solemnidad profunda al estilo.

Otro poema es el *Canto del arpista* de 2140 a.n.e. de intenso lirismo, obras que nos demuestran como ya en esta época aunque el autor no tiene una intención artística consciente, ya el texto tiene un indudable valor literario.

Encontrarás significativos ejemplos de la narrativa antigua egipcia que debes leer como la *Historia de Sinuhé*, *Los dos hermanos* y *El cuento del naufragio* también en ese libro en las páginas 74 a 108. Podrás apreciar la capacidad narrativa que contienen, los elementos sobre la vida común de esta sociedad, su intenso vínculo con la religión y el poder, así como la incipiente caracterización de los protagonistas.

Especial trascendencia adquiere un texto poético como el *Himno a Atón*, atribuido al faraón Akhen- Atón, cuyas características lo convierten en

antecedente de los salmos hebreos, algo que demuestra los puntos de contacto e influencias que existían entre estas antiguas culturas.

En relación con la literatura de la antigua Mesopotamia es necesario tener en cuenta, al igual que en Egipto las características específicas del contexto histórico en las que se gestaron estas culturas y que puedes leer en el libro de Rojas Bez ya citado o en el de *Literaturas antiguas orientales* (LAO).

Textos poéticos como las lamentaciones, también presentes en la literatura egipcia, nos muestran una relación del individuo con una sociedad desigual e injusta con los desposeídos, así como su tono pesimista y filosófico. Especial importancia posee la *Epopéya de Gilgamesh* (ver fragmentos en LAO pp. 126-144) o la edición del propio libro por la Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1977. En esta excelente obra fruto del desarrollo intelectual de un pueblo culto y reflexivo se evidencia ya una capacidad de construir un texto bien hilvanado, con un tema donde descuella el héroe épico y donde se aprecia el papel preponderante de la religión para estas culturas, entre otras relevancias, lo que va de la mano de la belleza y el lirismo de las imágenes poéticas. La lectura del capítulo III de *Literaturas Antiguas Orientales* te permitirá profundizar en las características de la literatura mesopotámica, especialmente en la *Epopéya de Gilgamesh* donde aparecen mitos como el del diluvio.

Entre los puntos comunes que las culturas de estos pueblos poseyeron puedes comprobar cómo estos pueblos mesopotámicos compusieron proverbios, fórmulas mágicas y consejos prácticos en forma de sabidurías o instrucciones con un fin didáctico y moral, propio de estas sociedades y a través de las cuales podemos establecer puntos de contacto con los proverbios hebreos que podemos leer en la *Biblia*.

De un texto tan importante como el *Poema del justo atribulado* podrás apreciar sus valores poéticos, el uso de la interrogación, (lee el fragmento de *Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea* de Rojas Bez, p.68) del hombre que se cuestiona el orden imperante, en una sociedad en la que los mejores valores están en crisis. En una obra como esta podrás constatar un antecedente del libro de Job de la literatura hebrea.

La lectura del capítulo III de *Literaturas Antiguas Orientales*, pp. 126- 140, te permitirá profundizar en las características de la literatura mesopotámica, especialmente en la *Épopeya de Gilgamesh* donde aparecen mitos como el del diluvio.

Debes tener en cuenta que esta etapa representa el nacimiento de la literatura, aparecen temas, motivos y personas que afloran posteriormente en otras literaturas y cuya influencia pervive a lo largo del tiempo.

De los apartados de arte debes sistematizar aspectos esenciales para la apreciación de una obra visual.

En cada uno de los puntos temáticos, de grandes complejidades, deben atender a las particularidades del problema de la periodización y establecer los elementos esenciales de cada uno de los procesos contenidos en este tema I.

Particularmente en el caso de la cultura egipcia debe argumentarse la expresión de la cosmogonía y de lo funerario en las manifestaciones artísticas, sobre todo en la arquitectura y la escultura.

Tema II. Las culturas antiguas occidentales. Grecia y Roma.

Objetivos:

1-Apreciar los principios caracterizadores del arte y la literatura en las civilizaciones de Grecia y Roma a través del estudio de obras, artistas y estilos representativos.

2-Valorar las características del arte, la literatura y la cultura de estas civilizaciones como basamento de la cultura occidental posterior.

Sistema de conocimientos

Características socioculturales de la civilización de la antigua Grecia. Carácter antropocéntrico de la concepción cosmológica del pensamiento y la cultura griegos. Los ideales de perfección, armonía y belleza. Diversidad y riqueza de

la creación literaria y artística. La poesía épica, lírica. El teatro griego. La narrativa.

Características socioculturales de la civilización romana. Las letras latinas. El desarrollo del arte y la literatura a partir de los modelos griegos. Tradición y originalidad. La prosa. La poesía épica o lírica. La epopeya culta latina

Actividades a desarrollar

En relación con toda la creación artística griega tanto literaria como de las artes visuales debes precisar a partir de las lecturas realizadas los períodos en que se circunscribe el proceso de desarrollo de esta cultura, a saber: arcaico, clásico y helenístico y sus rasgos esenciales.

Para iniciar el estudio de la literatura de la Antigua Grecia te recomendamos la lectura del capítulo "Mito y Mitología: su definición" en el Cuaderno H, No. 18 para comprender la importancia del mito, la ritualidad y la religión en la cosmovisión de los antiguos griegos que se expresará en su creación artística y literaria.

En relación con toda la creación artística griega tanto literaria como de las artes visuales debes precisar a partir de las lecturas realizadas los períodos en que se circunscribe el proceso de desarrollo de esta cultura, a saber: arcaico, clásico y helenístico y sus rasgos esenciales.

Para comenzar a estudiar la literatura épica debes leer en ese cuaderno las pp. 111 a 133 y Verson las pp. 23-25 y de la 29-30. En ellas se estudia la obra *La Odisea* que es la que analizaremos.

Esto te permitirá valorar como paso inicial la relación de la literatura griega con los mitos y leyendas creadas por este pueblo y su origen en las leyendas y cantos, recitados por los rapsodas griegos.

Debes valorar la presencia de los dioses en la historia del regreso del héroe Odiseo; su particular concepción de los mismos como seres que son objeto de idénticos sentimientos y pasiones a los humanos.

Junto a los elementos fantásticos y sobrenaturales debes apreciar las escenas que describen la vida cotidiana, las casas, los trabajos del campo, las labores domésticas, el vestuario, características que le confieren un alto valor histórico a la obra, además del literario.

Si deseas ampliar tu conocimiento sobre Odiseo y su momento histórico te recomendamos leer el excelente libro *El Mundo de Odiseo* de M. Finley.

Para estudiar la lírica debes consultar el *Cuaderno H* pp. 128-140 donde encontrarás una selección de poemas de autores griegos. También puedes leer poemas de estos y otros autores en el texto *Poesía Lírica Griega* de Aramis Quintero, donde además se brindan importantes datos de sus creadores.

Lo más importante de la lírica griega se desarrolla entre los siglos VII al VI a.n.e. Esta poesía se caracterizó por trabajar diversas líneas como la amorosa, la satírica, la religiosa, la elegíaca, entre otras. Es importante tener en cuenta que la poesía griega estaba íntimamente vinculada al canto y se componía para ser acompañada musicalmente y a veces también de la danza.

Con la lectura de creaciones de poetas griegos que aparece en la bibliografía y en la carpeta digital, en la que encontrarás obras de Safo, Alceo, Píndaro, Teócrito, Anacreonte, entre otros, puedes constatar esta diversidad y valorar cómo se ponen de manifiesto. De igual modo apreciarás que los temas que se abordan mantienen, en general, vigencia en cuanto a los sentimientos que expresan y el desenfado con que en ocasiones se tratan temas complejos.

Para abordar el estudio del Teatro Griego debes consultar el *Cuaderno H* no. 18 las páginas 143 a la 165, o el libro de Verson ya citado de las páginas 37 a la 43 sobre el teatro en general y de la tragedia de la 43 a la 51.

El origen del teatro está ligado, como en otras antiguas civilizaciones, a la religión y a la cosmovisión mítica de estos pueblos. Ellos son los creadores del concepto de teatro del mundo occidental y de la tragedia y la comedia como sus máximas expresiones.

Al leer las páginas de la 147-166 del *Cuaderno H* no. 18 podrás profundizar en las particularidades que tenía el teatro griego, las características de su

representación y su evolución, así como los rasgos fundamentales de la obra de los tres grandes trágicos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. De igual modo te podrás documentar sobre la comedia, sus intenciones burlescas y su relevancia, así como de las obras que escribieron Aristófanes y Menandro, los más relevantes comediógrafos.

Partiendo de lo estudiado valore en la obra orientada por el profesor los siguientes aspectos:

- Tema
- Personajes: breve caracterización y su importancia en la obra.
- Estructura de la obra
- Concepción de lo divino

La cultura romana toma significativos elementos de la griega a partir de la conquista que hicieron de su territorio, tanto las letras como las artes copian y enriquecen su producción a través del modelo griego.

En el caso de la literatura latina debes estudiar del *Cuaderno H* no. 18, pp. 171-199 y *Cuaderno H* no. 2, Lucrecio, pp. 57-67, Virgilio p. 94 y Horacio pp. 102-107 y los materiales de las carpetas digitales de la asignatura y podrás valorar los elementos fundamentales que caracterizan la creación artística y literaria de la antigua Roma y la importancia que para ella tuvieron los modelos griegos.

Así podrás valorar la significación que alcanzó para la literatura latina el desarrollo de la prosa y la elocuencia, además de la trascendencia que esta literatura tuvo en la transmisión y establecimiento de la cultura griega como cimiento de la cultura occidental.

Debes tener en cuenta los diferentes períodos en que se divide la cultura latina, períodos a través de los cuales se desarrollaron diversos géneros de una gran riqueza artística con obras y autores muy notables.

Lee la selección que aparece del autor Tito Luciano Caro para valorar un importante exponente de la prosa filosófica del período. Ahí apreciarás las ideas esenciales que expresa el autor y su estilo.

Al mismo tiempo debes estudiar los fragmentos de *La Eneida* de Publio Virgilio Marón que te orientará el profesor como una de las grandes epopeyas de la cultura antigua. Valorarás el tema de la misma, la fusión de la historia y la leyenda, características de los personajes, estilo literario, fundamentalmente.

Con la lectura de los poemas seleccionados de Quinto Horacio Flaco podrás apreciar en la poesía de este autor la influencia de los grandes poetas griegos, como Safo y Alceo, y al mismo tiempo la riqueza y diversidad de sus temas poéticos.

Tema III La cultura hebrea. La Biblia

Objetivos:

1-Valorar las características esenciales de la Biblia como uno de los textos literarios más importantes.

2-Apreciar los rasgos caracterizadores del pensamiento y la cultura hebreos como basamento de la cultura posterior.

3-Valorar la Biblia a partir de su trascendencia en la evolución de la literatura europea y el pensamiento cristiano.

Sistema de conocimientos

El contexto sociopolítico y cultural de la civilización hebrea. Características de la literatura hebrea. Su relación con otras literaturas. La Biblia. Diversidad y riqueza de los géneros literarios hebreos. Trascendencia y repercusión en la cultura y la literatura de Occidente

Actividades a desarrollar

Para comenzar el estudio de la Biblia debes tener en cuenta que esta magna obra está conformada por un conjunto de libros, que constituyen la concreción de la historia del pueblo hebreo a lo largo de varios siglos y su particular cosmovisión. Estos textos definirán su ideario religioso, fundamental en la cultura de este pueblo, y su repercusión en el pensamiento, la religión y la cultura posterior del mundo occidental es extraordinaria.

Para abordar una obra tan trascendental, compleja y de plena vigencia como la *Biblia* te recomendamos los textos ya citados de Rojas Bez (pp.76-130) y *Literaturas Antiguas Orientales* (pp. 145- 258). En ellos encontrarás además de la rica información y caracterización del texto y la cultura hebrea en general, una selección de los libros de la *Biblia* lo que te permitirá estudiar los rasgos esenciales de la misma y valorar el texto en tanto obra literaria.

También en este caso no debes pasar por alto que para comprender el valor y alcance de la *Biblia* es necesario tener presente el contexto histórico en que se desarrolló la cultura del pueblo hebreo, en contacto y permanente relación con otros pueblos y culturas a lo largo de los siglos.

A partir de la lectura de los textos seleccionados pertenecientes al Antiguo Testamento valorarás la diversidad de temas y géneros que aparecen en la *Biblia* además del amplio espectro de tradiciones, mitos, creencias, costumbres del pueblo hebreo presentes en el conjunto de libros que conforman la misma.

En la *Biblia* valorarás la presencia de textos épicos, líricos y dramáticos, poseedores de un alto nivel de calidad literaria, además de obras de carácter didáctico y filosófico.

Tema IV: El mundo cultural del medioevo.

Objetivos:

- 1- Reconocer los valores de la cultura medieval europea y su aporte al arte y la literatura universales.
- 2-Analizar las obras literarias y artísticas seleccionadas como exponentes del arte y la literatura medievales.

Sistema de contenidos.

El universo medieval. Breve caracterización histórica, filosófica, socioeconómica y cultural. El Cristianismo.

La literatura medieval. Gestación de las lenguas nacionales europeas. Los cantares de gesta. Dante y la Divina Comedia: el tránsito del Medioevo al Prerrenacimiento. Formas teatrales de la Edad Media: La producción artística en el Medioevo: arte y religión en el Medioevo.

Actividades a desarrollar:

El conocimiento del gran período histórico de la Edad Media supone un comprensión de las causas que dieron lugar a que desde el derrocamiento del Imperio Romano hasta aproximadamente el inicio de la revolución industrial inglesa, con diferencias notables entre los países, pero con el sello del poder por parte de la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, se crearan obras, tanto de las artes plásticas como de la literatura, que respondían esencialmente a la filosofía y la religión medievales.

Para comprender mejor las especificidades de este complejo período histórico debes consultar el tomo I de Verson ya citado, pp. 113-115, en donde se enmarcan las tres etapas de la Edad Media.

Es necesario tener presente para emprender el estudio de esta etapa que se desarrolla a partir de la caída del Imperio Romano y las grandes invasiones de los llamados pueblos bárbaros. La formación de las nuevas naciones que se van creando pasan por un período de gestación de las lenguas nacionales y nuevas concepciones artísticas, que responden tanto al canon religioso católico como a los tradicionales de los grupos étnicos asentados en esas regiones o que las fueron invadiendo en diversas oleadas.

La Iglesia y el pensamiento cristiano tienen una enorme y decisiva importancia e influencia en la cultura medieval, por tanto estos factores deben ser tenidos en cuenta para estudiar toda la creación literaria y artística del Medioevo. Durante este inmenso período de varios siglos van apareciendo obras artísticas y literarias que evolucionan en estilos y tendencias, aparecen y desaparecen géneros. No es posible en este programa estudiarlos todos, pero sí examinar los más relevantes en su esencia y repercusión, así como particularizar en el estudio de algunas obras representativas.

Al comenzar el estudio de la creación literaria de la Edad Media te recomendamos la lectura del *Cuaderno H* no. 3 y no. 16 pp. 3 – 9, *Cantares de gesta* pp. 15-41 para profundizar en sus características. También debes consultar el libro ya citado de Raúl Verson para valorar el contexto en que se concibieron estos poemas épicos, uno de los géneros más importantes de la literatura medieval, pp. 132-149. Debes comprender qué son cantares de gesta, sus características, peculiaridades y el papel que desempeñaron en la Edad Media.

Los cantares de gesta estaban destinados a ser declamados en público, con acompañamiento de instrumentos musicales. Estos eran composiciones que de forma narrativa y versificada daban a conocer hechos extraordinarios, heroicos y maravillosos de carácter guerrero donde aparecen elementos realistas, fantásticos y sobrenaturales.

- Haz una relación de los cantares de gesta más importantes de las diversas regiones, a saber: alemana, anglosajona, nórdica, española y francesa.
- Valore a partir de la lectura del cantar de gesta orientado por el profesor:
 - Tema que se aborda en la obra
 - Personajes y su caracterización
 - Características del estilo y recursos empleados
 - ¿A qué contexto histórico-social corresponde?

La literatura de carácter didáctico se utilizó mucho en el Medioevo pues mediante ella se preconizaban los preceptos morales, caballerescos y la fe religiosa, aspectos esenciales en la sociedad de entonces.

En *Temas de literatura española*, Tomo I, de Ricardo Viñalet, Ed. Pueblo y Educación, La Habana 2001, pp. 58-62, y en el *Cuaderno H N° 17*, pp. 13-29, documéntate sobre la literatura didáctica presente en los apólogos del libro *El Conde Lucanor*, del Infante Don Juan Manuel. Analiza en los apólogos orientados por el profesor:

- Tema
- Personajes
- Estructura
- ¿Qué ideales o presupuestos éticos y morales expone este autor?
- En relación con la pregunta anterior, ¿qué características demuestran su condición de literatura didáctica?

Al estudiar *La Divina Comedia* debes tener en cuenta que esta es una de las obras cumbre de la literatura universal. Después de leer *El Infierno*, una de las tres partes en que se divide la obra, te recomendamos la lectura del Cuaderno H no.17 y de las páginas 180 a 190 del libro *Literatura General I*, de Raúl Verson. En este texto aparece el cuadro que representa el Infierno y su clasificación por círculos, esencial para comprender la obra. Además debes consultar los materiales de la carpeta digital del programa Panorama I.

- Debes analizar a través de qué recursos *La Divina Comedia* conjuga el contexto histórico en que vivió Dante con la concepción religiosa y ética del hombre medieval.
- ¿Qué características presentes en *La Divina Comedia* la colocan como una obra maestra considerada resumen del pensamiento y la cultura medievales y pionera del Renacimiento?

Debe tenerse en cuenta al abordar el contenido de la producción artística en el Medioevo, que esta es heterogénea y compleja (con múltiples espacios que deben ser brevemente señalados a pesar de enfatizarse en los principales).

Es importante que se interrelacione el arte con la religión cristiana.

Debe estudiar los caracteres esenciales del Paleocristianismo y de Bizancio como primeras expresiones de lo religioso en el arte.

Resumir la caracterización del arte románico como expresión integradora de la cultura medieval en Occidente; y, del estilo gótico como síntesis, a través de las relaciones dialógicas entre las diferentes manifestaciones que lo representan.

En cuanto a la arquitectura y el urbanismo atender particularmente a los estrechos vínculos que existen con el cristianismo, sobre todo en el caso de la tipología fundamental que es el templo cristiano (basílicas paleocristianas, iglesias bizantinas, monasterios románicos, catedrales góticas).

En el caso de las artes visuales debe estudiarse la expresión del cristianismo en los modos de representación de las diversas manifestaciones: escultura, pintura, vidriería, etc.

Debe atenderse particularmente a la expresión de los códigos simbólicos del universo religioso, y al problema del naturalismo como un aspecto de marcada evolución sobre todo ya en el período gótico.

De manera precisa debe establecer los signos de ruptura y continuidad con el tema siguiente en el semestre: el Renacimiento.

Tema V El arte y la literatura del Renacimiento. El Manierismo.

Objetivos:

1-Reconocer los valores de la cultura renacentista europea y su aporte al arte y la literatura universales.

2- Apreciar los rasgos caracterizadores de la creación artística y literaria del Renacimiento a través del estudio de obras y autores representativos.

Sistema de conocimientos

Los artistas prerrenacentistas. La cultura del Renacimiento y la expresión artística del pensamiento humanista. Actualización del paradigma de la Antigüedad y continuidades de la Edad Media. El hombre como centro del universo y como sujeto creador. Su expresión en el arte y la literatura. El manierismo.

Actividades a desarrollar

Aunque no es posible realizar un estudio profundo sobre las obras que a continuación mencionaremos, si es importante que conozcas la existencia de

una tendencia narrativa que tuvo muchos adeptos en los siglos XIV y XV y que influirá decisivamente en la obra de Miguel de Cervantes, nos referimos a la novela caballeresca.

En el texto *Temas de literatura española*, tomo 1, pp. 79-84, puedes estudiar los rasgos esenciales de la obra poética de Jorge Manrique. Después de leer su poema más notable, “Coplas” a la muerte de su padre, estarás en condiciones de valorar una de las obras más representativas de la poesía culta medieval.

Al analizar estos textos debes tener presente el constante tratamiento de la muerte, su desapego de la vida y su obsesión con el más allá, características propias del pensamiento medieval, logrado en este poeta con un estilo sobrio, elegante, de profundo y contenido tono filosófico. Por otra parte al abordar determinadas temáticas como el concepto de la fama se evidencia ya un acercamiento a lo que será posteriormente la poesía del renacimiento.

Analiza qué recursos tropológicos utiliza el autor para hacer referencia al carácter efímero de la vida y a la idea de la muerte eterna. ¿Cómo logra el tono íntimo y sentida espontaneidad que caracteriza su poesía?

De igual modo una obra marca pauta por su temática y profundidad al presentar a sus personajes en un contexto complejo y realista: la *Tragicomedia de Calixto y Melibea* o como se le conoce mejor *La Celestina*. Para ello debes leer en el *Cuaderno H* no. 19 las páginas 91 -97 y en *Temas de literatura española*, T. 1, pp. 89-91. En ellos apreciarás por qué es más narrativa que dramática.

Sobre *La Celestina*, en los pasajes de este texto que el profesor te oriente, debes valorar aquellos elementos que ubican esta obra como un texto de transición entre el Medioevo y el Renacimiento así como la creación del arquetipo encarnado en el personaje protagónico que reaparecerá en la literatura posterior.

Por su parte en Francia un poeta descuella por la novedad y el carácter transgresor de su obra que lo convierten en el de la moderna poesía francesa: Francois Villon. Lee en el libro de Verson, ob. cit. las páginas de la 203 a la 205

para que conozcas las peculiaridades de su obra. Igualmente lee los poemas orientados por tu profesor y analiza en ellos los aspectos novedosos y significativos que encuentras en relación con la poesía precedente.

La península itálica es una vasta región que sale del Imperio Romano dividida en varias ciudades estados las cuales van desarrollándose con cierta independencia una de otras y que han recibido el legado de la cultura latina. Esta península es la más rica en obras artísticas y literarias por haber sido un imperio conquistador que trajo a Roma muchas de las riquezas de los países conquistados. Italia que no se va conformar como nación hasta finales del siglo XIX, crea en esas ciudades rasgos propios que identifican su arte y su literatura. Así Roma, Florencia y Venecia, principalmente, junto a otras, van a constituir en el Medioevo y luego en el Renacimiento pilares del despliegue artístico que van a dar lugar a las grandes obras que se inscriben en el llamado prerrenacimiento. En literatura los autores más destacados son Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes crean obras de dimensiones universales y van a asentar estilos propios que a la vez fueron modelos para generaciones futuras tanto en Europa como en la región, que se conquistaría en este período, llamada América.

Para comprender mejor y con más amplitud estos conceptos y etapas debes consultar el tomo I de Raúl Verson, pp. 170- 177.

Sobre Francesco Petrarca debes saber que fue quien revolucionó la lírica medieval y sentó las bases de la poesía del Renacimiento. Sus aportes en el lenguaje poético y en la creación de composiciones como el soneto se mantienen vigentes. Aunque escribió libros políticos y religiosos en latín, idioma que dominaba perfectamente, su verdadera contribución fue en la lírica y en asentar poéticamente la lengua toscana como lengua italiana, labor iniciada por Dante y que con él alcanza su plenitud como nuevo idioma. Para documentarte sobre su obra consulta, Verson op.cit. pp..196 – 202, donde hallarás además varios poemas suyos.

Analiza en los poemas que el profesor te oriente su estructura y la concepción humanista de este autor.

En relación con la obra de Boccaccio, debes saber que su contribución literaria se centra en la épica, específicamente en la llamada novela corta o cuento. La revitalización del género cuento y el tratamiento del tema del amor, pero con un sentido carnal, nada platónico, el sentido del humor y la burla de la sociedad van a ser temas recurrentes donde la Iglesia, y sus representantes no escapan a la sátira de este autor, así como otros sectores de la sociedad desde los ricos y poderosos hasta los más humildes.

- Después de leer los cuentos de *El Decamerón* orientados por el profesor y la bibliografía pasiva recomendada, analice:

- Tema de estos cuentos
- Personajes
- Estructura narrativa
- Carácter satírico e irónico

-¿Por qué se afirma que *El Decamerón* expresa una nueva concepción del hombre?

-¿Por qué consideras que estos dos autores son valorados como precursores de la cultura renacentista?

Debes estudiar las nuevas circunstancias históricas y culturales en las que se gesta el Renacimiento, así como los procesos de ruptura y continuidad con respecto a la fase cultural que le antecede. Se recomienda examinar concisamente el problema de la Modernidad y sobre todo las nuevas concepciones humanistas. De este modo el estudiante conoce las transfiguraciones que ocurren en concreto en las producciones artísticas y literarias, y aprecia los valores de una obra, figura o movimiento artístico creando la relación con el contexto histórico, sus múltiples condicionantes y, en especial, su interrelación con otras expresiones de la cultura artística.

Debe tenerse en cuenta además que el Renacimiento ocurre en muchos espacios y países europeos, su influencia llegó a múltiples puntos, lo que le otorga un carácter de heterogeneidad.

A partir de la revolución petrarquista Europa conoce una forma nueva de poetizar y versificar que se va enriqueciendo al contacto con las nuevas lenguas. Así en España, jóvenes poetas beben en este estilo poético y van conformando una obra de auténtica fuerza creadora. Poetas como Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, sobretodo, inician la poesía renacentista española.

Lee los poemas de Garcilaso que te indique tu profesor y analiza en ellos:

- Estructura
- Tema
- Uso del lenguaje tropológico.
- ¿Por qué es un poema renacentista?
- Por qué se plantea que Garcilaso crea la nueva lengua poética española.

Otra manifestación que alcanza una renovación total y se yergue como una etapa artística plena en la España renacentista es el teatro. En este período comienza a desarrollarse lo que después se conocería como Teatro Nacional Español (TNE). Uno de sus dramaturgos más destacados Félix Lope de Vega. Relevante es también Tirso de Molina, creador de un arquetipo.

Investiga en el texto *Temas de literatura española* Tomo I lo que plantea su autor sobre el teatro de Lope de Vega, (219- 234) en estas páginas hallarás también fragmentos de sus obras.

Consulta también en este texto, quién fue Tirso de Molina y la significación histórica y dramática de su más importante obra. Para ello consulta en el mismo libro las páginas 356 a la 366.

Es importante tener en cuenta que este TNE continúa su apogeo hasta el barroco con varios autores y sus obras que se representaban en variados escenarios, y culmina con la obra de Pedro Calderón de la Barca.

Aunque no es posible estudiarlo, a pesar de su importancia, si es significativo que conozcas, para que amplíes tu cultura, que en España y otros países se desarrolló en la narrativa otra línea novelística llamada la novela picaresca la cual amplió el discurso narrativo y creó personajes y estampas memorables, entre ellas las más notorias fueron *El Lazarillo de Tormes*, de carácter anónimo, y luego en el siguiente siglo *El Buscón* de Francisco de Quevedo autor que estudiaremos en el siguiente tema con su obra poética.

En cuanto a las artes es importante estudiar las periodizaciones del arte renacentista (cuatrocento y cinquecento); y el humanismo (el hombre como centro y como sujeto creador) como eje ideológico y cultural en el período y su expresión en las teorizaciones y en los cambios que se dan en las producciones simbólicas. Sistematizar como caracteres fundamentales la actualización del paradigma de la Antigüedad, las continuidades de la Edad Media, las leyes científicas de la representación y el problema de la perspectiva.

Estudiar en el ámbito de la arquitectura, los nuevos temas y sus características, como expresión del mundo moderno, urbano, y humanista. Concentrar el estudio en Florencia como centro fundamental durante el siglo XV y luego Roma en el XVI. Tomar como referencia la obra de Brunelleschi, de Bramante y de Miguel Ángel.

En cuanto a la escultura: tomar como referencia la obra de Donatello como expresión del humanismo renacentista. Continuar con la obra de Miguel Ángel.

En cuanto a pintura, se debe abordar la perspectiva como eje central y como parte de la imperiosa necesidad de la expresión humanista en el arte. Partir de la obra de Giotto, continuar con Masaccio, Sandro Boticelli, y otros.

Ya en el Cinquecento debe abordarse la obra paradigmática de Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio.

Debido a la heterogeneidad del período renacentista (varios países y diversidad de artistas) debe examinarse sus más interesantes contribuciones en otros espacios (Venencia, Países Bajos, Alemania, por ejemplo).

En cuanto al Manierismo, debe estudiarse el concepto, las razones artísticas y generacionales, así como los criterios historiográficos de puente y ruptura respecto a la norma clásica. Tratar el debate sobre el Manierismo como estilo. Tomar obras representativas de la arquitectura, la escultura y la pintura para resignificar el concepto de Manierismo.

Panorama General de la Literatura y las Artes II

Tema VI: La apertura de la literatura moderna: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Objetivos:

- 1-Reconocer los valores de la producción literaria de estos dos genios universales.
- 2-Apreciar rasgos propios de la obra literaria y dramática de Cervantes y Shakespeare y su trascendencia.
- 3-Analizar las obras literarias y su trascendencia en la cultura y la literatura posteriores.

Sistema de contenidos:

La novela picaresca como antecedente de la novela moderna. Referencias a textos representativos. Estudio de *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Presupuestos renacentistas y barrocos en la novela. El Quijote en la novelística universal. Influencia de esta novela al desarrollo de la narrativa contemporánea.

El teatro isabelino, su significación. William Shakespeare como figura emblemática del Teatro Isabelino. Diversidad de su obra dramática de los personajes principales. Universalidad de los conflictos. Significación de la dramaturgia de Shakespeare y su repercusión en la cultura y la dramaturgia contemporáneos.

Aspectos a estudiar.

A partir de la Edad Media y con la conquista del Nuevo Mundo, España y luego Inglaterra emergen como grandes potencias conquistadoras y colonizadoras. Frente al desarrollo económico que esto supuso para ambas, y que la corona española no supo aprovechar, Gran Bretaña, sin embargo, alcanzó un sostenido auge económico a la vez que favoreció el desarrollo de la burguesía y de la producción industrial.

Por su parte España no mueve todo el capital que le entra y la nación continúa arraigada a códigos medievales y con fuerte y decisiva participación de la Iglesia, lo que conlleva su paulatino atraso económico y la pérdida poco a poco de los territorios conquistados en un largo proceso.

En este contexto dos imprescindibles figuras se yerguen coetáneamente en sus respectivos países: William Shakespeare y Miguel de Cervantes y Saavedra. Ambos, con el dato curioso de haber fallecido en la misma fecha 23 de abril de 1616, constituyen las máximas expresiones de la creación literaria y modelos de su lengua.

Miguel de Cervantes, fue además del novelista excelso que escribió *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, un buen dramaturgo de entremeses, muy popular género de esta época y un fino poeta.

Consulta en el tomo I del libro de Ricardo Viñalet ya citado de las páginas 239 a la 254 para que comprendas quien era este autor, sus vicisitudes y la significación de su obra. Igualmente puedes leer el excelente texto *La obra narrativa de Cervantes* de la ensayista cubana Mirta Aguirre y *Cervantes: un hombre, una época* de Jean Cassou si deseas ampliar tus conocimientos.

Lee los capítulos del *El Quijote* que te indique el profesor y analiza en ellos:

- ¿Cómo se pone de manifiesto en la obra la fusión entre el pensamiento y la estética renacentistas y la cultura del barroco?
- ¿Cómo se inserta esta coyuntura estética en el contexto histórico de la España del período?

- ¿Porqué plantea Viñalet que: “Lo importante es que el renacentista y el barroco forman en Cervantes, no oposición, sino unidad dialéctica”. (p.247, ob.cit)?
- ¿A qué se llama el proceso de quijotización de Sancho y sanchificación del Quijote?
- ¿Por qué El Quijote encarna al hombre español de su época?
- ¿Analiza algunos de los planteamientos esenciales que se hacen en la novela sobre la vida, la religión, el poder, el amor, etc?
- ¿Por qué esta obra se considera la iniciadora de la novela moderna?
- ¿Haga su valoración personal sobre esta obra y sus dos personajes principales?

El siglo XVI fue para Inglaterra el del gran despliegue económico, a partir de este hecho y con el ascenso de la dinastía Tudor al poder hay un esplendor que repercute en las artes. Con el reinado de Isabel I se favorece el fomento del teatro como expresión de cultura y entretenimiento. Así se desarrolló en Londres un auge de los espectáculos dramáticos y surgieron importantes dramaturgos como Christopher Marlowe, Ben Johnson y William Shakespeare.

Para conocer la importancia de este período y porque se le llamó teatro isabelino, consulte el texto de Raúl Verson, tomo I pp.. 250- 256. También consulta el *Cuaderno H* no. 15 donde se exponen importantes planteamientos sobre este autor.

Lo que hace grande la creación artística de William Shakespeare es, sin dudas, su dramaturgia, sin embargo, fue también un exquisito poeta creador de bellos sonetos. Este escritor que se inició en el arte como actor, aunque no muy reconocido y ayudante de dramaturgia, lo que equivalía a reescribir textos, fue de hecho un hombre de teatro, formado en el propio proceso creativo que entraña el arte de la representación.

Para analizar la personalidad de Shakespeare y su entorno social consulta el libro ya citado de Verson las páginas 256- 268, ahí podrás comprender la valía de su obra y el porqué de su vigencia.

Lea la obra dramática shakespereana orientada por el profesor y analiza en ella los aspectos siguientes:

- Tema
- Caracterización de los personajes
- Puntos climáticos
- Enfoque humanista que se aprecia

Tema VII: El Barroco en las artes plásticas y la literatura.

Objetivos:

1-Apreciar rasgos propios de las obras literarias y de las artes plásticas del período barroco.

2-Reconocer los valores de la producción literaria y artística del Barroco como expresión artística de la Contrarreforma.

Sistema de contenidos

Caracterización general del Barroco. La literatura barroca en España. Culteranos y conceptistas. Figuras emblemáticas: Luis de Góngora y Francisco de Quevedo y Villegas. Estudio de artistas y obras fundamentales que sintetizan las invariantes del estilo

Aspectos a estudiar.

El Barroco es un complejo movimiento artístico y literario que se desarrolla en Europa y se extiende hasta las colonias americanas y que responde a los profundos cambios socioeconómicos que se suceden en este continente.

Lee en el libro de *Literatura Universal* tomo I de la página 292 a 293 para que conozcas las características esenciales de este período histórico y para que

puedas conocer sobre la literatura barroca consulta de la página 298 a la305 del propio texto.

España es uno de los países donde se despliega con mayor profundidad y riqueza este movimiento tanto en la literatura como en el arte. En el caso de la literatura española esta etapa constituye uno de sus períodos más brillantes la llamada Etapa de Oro o Siglos de Oro.

Para estudiar sobre esto lee el Tema 7 del libro Temas de *Literatura Española* a partir de la página 294 y los materiales de la carpeta digital de la Disciplina.

- ¿En qué período de la historia de la nación española se desarrolla este movimiento?
- ¿Con qué características evoluciona el barroco español?
- ¿Qué rasgos esenciales caracterizan el conceptismo y el culteranismo? Compárelos.
- ¿Cómo se ponen de manifestaciones estos rasgos en los textos poéticos de Góngora y Quevedo, orientados por el profesor?

Tema VIII: El Rococó y El Teatro Clásico Francés como expresiones del neoclasicismo.

Objetivos

1-Valorar los principios estéticos del Teatro Clásico Francés como expresión artística de la Monarquía Absoluta en Francia.

2-Valorar las características esenciales de las obras dramáticas del Teatro Clásico Francés y sus aportes al devenir de esta manifestación escénica.

3- Analizar una obra representativa de esta vertiente.

4-Valorar las características esenciales del Rococó.

Sistema de conocimientos

Breve caracterización del desarrollo de las artes y la literatura en Francia en el siglo XVII. La Academia y su significación. El Teatro Clásico Francés: importancia y aportes. Los grandes dramaturgos: Corneille, Molière y Racine.

Las artes plásticas en el siglo XVIII: el Rococó como expresión de los cambios de orientación artística: la estética cortesana.

Actividades de Estudio

Para comenzar a abordar el estudio del Teatro Clásico Francés, te recomendamos además de los materiales de la carpeta digital de la asignatura, el *Cuaderno H* no.15 y del texto *Literatura Universal*, de Raúl Verson, de la página 296 a la 298 para que puedas comprender qué características tiene el período histórico en que se desarrolla el barroco en Francia. En el mismo libro puedes consultar las páginas 305, 306 y 307 que exponen los rasgos esenciales del clasicismo francés.

Esta tendencia puesta en función de los intereses de la monarquía absoluta francesa va a imponer un rígido control sobre la creación artística. Su principio fundamental fue el equilibrio, que se quiso garantizar a través de la imposición de normas académicas estrictas que todos los artistas debían respetar.

Este fue un período de cultivo de la literatura didáctica y moralista, a su vez abundaron los epistolarios y las memorias pero sobre todo esta es la etapa de desarrollo de la obra dramática de los tres grandes trágicos Pierre Corneille, Jean Racine y Jean Baptiste Poquelin (Molière). Para profundizar en este tema puedes consultar en el libro de Verson de la página 314 a la 319. Sobre Molière, el autor en el que nos detendremos puedes leer de la página 331 a la 355.

Después de leer la obra de Molière orientada por tu profesor responde:

- ¿Qué problemáticas de la época son abordadas por el autor en la obra?
- Caracteriza a los personajes. ¿A qué clases sociales representan?

- Se ha afirmado que la obra de Molière abre camino a la comedia moderna. A partir de la lectura de la obra orientada y su estudio, ¿cómo valoras la afirmación anterior?

TEMA IX: El Siglo de las Luces y sus expresiones artístico-literarias.

Objetivos:

- 1- Analizar los rasgos caracterizadores del pensamiento de la ilustración en relación con el contexto socioeconómico y cultural en el que se inserta.
- 2- Valorar a través de la creación artística y literaria del período los principios estéticos que caracterizan la Ilustración.

Sistema de conocimientos

Características del pensamiento de la ilustración. El ideario de los enciclopedistas. La narrativa del siglo XVIII. Diversas vertientes. Los géneros didácticos. La fábula. Autores fundamentales. La novela de la Ilustración. Estudio de la novela *Cándido*, de Voltaire.

El Neoclasicismo: la búsqueda en el pasado clásico. La obra de J.L David y otras figuras importantes. La Academia.

Actividades de estudio

Para asumir el estudio de uno de los movimientos más importantes de la cultura universal como es la Ilustración debes consultar además de los materiales digitales de la carpeta de la asignatura.

Responde:

- ¿Cuáles son los rasgos esenciales del pensamiento y la cultura de la Ilustración?
- ¿Cómo se inserta el pensamiento de Voltaire en este movimiento?

- Después de leer la novela *Cándido o el optimismo*, de este autor, analiza qué problemáticas están tratadas en la misma a partir del enfoque crítico de los ilustrados. Analiza qué postura filosófica satiriza Voltaire.
- ¿Cómo están caracterizados los personajes?
- ¿Qué particularidades tiene el estilo narrativo de la obra? ¿Cuáles son sus recursos esenciales?

Tema VII: El Romanticismo

Objetivos:

1-Apreciar rasgos propios de las obras literarias y de las artes plásticas del período romántico.

2-Reconocer los valores de la producción literaria y artística del Romanticismo.

Sistema de contenidos:

Caracteres generales del Romanticismo. Heterogeneidad y complejidad de la poética romántica. Estudio de autores y obras representativos.

Las artes visuales: la rebelión del sentimiento. El ideal de la personalidad creadora: subjetivismo y originalidad en el Romanticismo.

El estudio de la tendencia retratística. Los pintores paisajistas y los prerrafaelitas: vertientes de la pintura del siglo XIX.

Actividades de estudio.

Uno de los grandes movimientos artísticos y literarios de todos los tiempos es, sin lugar a dudas, el romanticismo que sentó determinados cánones que influyeron decisivamente en otras tendencias artísticas hasta nuestros días. Este movimiento revolucionó no solo la manera de ver al arte sino porque el artista asumía una actitud romántica ante la vida. Como expresión artística se extendió por toda Europa y llegó con plenitud a toda América.

Consulta el libro *El romanticismo de Rousseau a Víctor Hugo* de la ensayista cubana Mirta Aguirre, donde ella fundamenta cómo se desarrolló esta

tendencia artística en los diversos países de Europa donde alcanzó mayor repercusión. Haz un resumen de las principales características que presenta en ellos y quiénes y cuáles son sus autores más destacados, así como sus obras.

Estudia cómo se expresa la relación artista-naturaleza tanto en la plástica como en la literatura.

Haz una relación de las principales características románticas.

La poesía es una de las manifestaciones literarias preferidas por los románticos. Surgen muchos poetas en Inglaterra, Francia, Rusia, España. Te recomendamos consultar cuáles son los más notorios y el valor de su producción poética.

Lee los poemas que tu profesor te señale y en ellos analiza:

- Tema
- Recursos lingüísticos empleados.
- Características románticas presentes.
- Importancia de su autor.

TEMA IX: El Realismo y el Naturalismo.

Objetivos:

1-Analizar los rasgos caracterizadores del Realismo y el Naturalismo como estéticas esenciales del proceso de desarrollo de la creación artística y literaria del siglo XIX.

2-Valorar a través del estudio de obras y autores significativos la trascendencia del Romanticismo y el Realismo.

Sistema de contenidos:

El Realismo: entorno social y caracterización. Evolución de la literatura realista durante el siglo XIX. La novela. Personajes típicos en situaciones típicas.

Estudio de una obra representativa. El naturalismo literario y la novela experimental. Estudio de la novela *Teresa Raquin*, de Émile Zola.

Las artes plásticas: el compromiso del Arte del siglo XIX. La reacción realista.

Actividades a desarrollar

A partir de la sección dedicada al Realismo del siglo XIX en la literatura y sus expresiones literarias en la Selección de lecturas (bibliografía pasiva entregada) responda:

- Características del Realismo en la literatura durante el siglo XIX.
- ¿Qué género predomina en el Realismo literario? ¿Por qué?
- Principales autores realistas (específicamente los novelistas). Precise la nacionalidad de estos autores.
- ¿En qué consiste el Naturalismo? Rasgos principales.
- Analice el fragmento de la novela *Eugenia Grandet*, de Honoré de Balzac que aparece en la selección de lecturas, para ello tenga en cuenta:
 - Argumento de la obra.
 - ¿Qué elementos del Realismo están presentes en la novela?

TEMA X: Las renovaciones estéticas de finales de siglo XIX. La poesía francesa. El parnasianismo y el simbolismo. Las artes visuales: impresionismo y postimpresionismo.

Objetivos:

1-Analizar las principales características de la poesía francesa de finales del S. XIX y su influencia en la creación poética posterior.

2-Valorar a través del estudio de obras y autores significativos la trascendencia de la poesía francesa de finales del siglo XIX.

Sistema de contenidos

La problemática de la modernidad en la Francia de fines del siglo XIX. La renovación lírica en la poesía francesa: El parnasianismo y el simbolismo. Estudio y valoración de la obra de Leconte de Lisle, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine.

El Impresionismo: última gran encrucijada de artes del siglo XIX. Una nueva mirada a la realidad. La ruptura con los principios artísticos tradicionales. El movimiento Postimpresionista. El artista y la crítica de la pintura. El cartel: un museo cotidiano.

Actividades a desarrollar

A partir de la sección dedicada a las renovaciones estéticas de finales de siglo, la poesía francesa, en la Selección de textos (bibliografía pasiva entregada) responda:

1. ¿Por qué se producen las renovaciones estéticas de finales de siglo? Explique brevemente.
2. Características de la literatura modernista.
3. ¿En qué consistieron el Parnasianismo, Simbolismo y Decadentismo?
4. Analice los poemas que aparecen en la selección de lecturas, para ello tenga en cuenta:
 - ¿Cuáles son las características de las renovaciones estéticas de finales de siglo (Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo y Modernismo) presente en los poemas?
 - Temáticas abordadas en cada texto
 - Interprete los poemas.

Panorama General de la Literatura y las Artes III

TEMA XII: Trasgresión y renovación en la literatura y las artes visuales del siglo XX. Las vanguardias.

Objetivos:

1-Complementar su acervo cultural y su gusto estético a través del estudio de algunas de las manifestaciones artísticas y literarias más importantes de la contemporaneidad y la actualidad.

2- Relacionar las producciones literarias y artísticas con el panorama estético-cultural del período estudiado atendiendo a lo complejo de dicha interrelación.

3-Abordar con independencia las diversas problemáticas de orden estético, filosófico e ideológico que plantea el corpus que será objeto de estudio.

Sistema de conocimientos:

Caracterización del siglo. Los grandes hechos históricos de la centuria. Introducción al siglo XX sobre la base de los movimientos finiseculares.

Análisis de los presupuestos de la Vanguardia. La transformación de los principios estético-artísticos. El arte de vanguardia y la recepción de la obra de arte. Documentos programáticos y escritos de la Vanguardia. Los grandes movimientos de Vanguardia: las propuestas expresionistas; los grupos El puente y El jinete azul. El cubismo: George Braque y Pablo Picasso.

La búsqueda de la esencia pura del arte y la ruptura con la dimensión representativa de la pintura: el camino de la abstracción, sus diversas tipologías y exponentes: Wassily Kandinsky, Piet Mondrián, Kasimir Maliévich. La revolución estética y política en el movimiento futurista.

El futurismo en Literatura. Maiacovski, Marinetti. La poética Dadá. El escritor rebelde. El problema de la unicidad de la obra de arte. La poesía de Paul Eluard. El texto surrealista: la escritura automática.

Actividades de Estudio:

- Para afrontar el estudio de las Vanguardias y su reflejo en las diferentes manifestaciones artísticas y literarias te recomendamos la lectura de los textos *Las cinco paradojas de la Modernidad* de Antoine Campagnon y

Modernidad inconclusa (selección) de Jürgen Habermas, los cuales encontrarás entre los materiales digitales suministrados por tu profesor para tu paso por este semestre. A su vez te recomendamos el texto *Las vanguardias artísticas del siglo XX* de Mario de Micheli. Durante la lectura de estos textos deberás prestar atención a los elementos que atienden al cambio de mentalidad que vienen aparejados a la llegada del siglo XX. Resume aquellos cambios que desde el plano económico y político hayan afectado el quehacer artístico y literario del período que estudiaremos y vincúlalos a los conocimientos recibidos en clases.

- Para que entiendas el camino de las Vanguardias artísticas y los diferentes “ismos” te proponemos la lectura de los manifiestos del Dadaísmo y el Futurismo suministrados en la bibliografía digital. Deberás leer también en la misma carpeta digital los poemas de Tristán Tzara y Vladimir Maiakovski así como el texto titulado *Material de estudio de las vanguardias* en los mismos encontrarás muestras de la renovación poética que se producirá en el seno del vanguardismo literario. Resume aquellas características que te parezcan renovadoras con respecto a las muestras poéticas de otros momentos de la evolución literaria estudiados en semestres anteriores.
- Para ampliar tu visión en torno a la poesía vanguardista y para que logres una adecuada generalización de su devenir te recomendamos la lectura del libro *Sobre la historia del tropo poético* de Guillermo Rodríguez Rivera así como: *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX* de Mario de Michelli ambos publicados en Cuba. A partir de tu lectura resume los cambios formales y temáticas que estos escritores anotan dentro de la poesía de este período.
-

Los grandes cambios en la narrativa del siglo XX

Sistema de conocimientos

La ruptura de los órdenes teóricos. Nuevas técnicas narrativas. Cambios en el género novelístico. Trascendencia de la obra de Marcel Proust, James Joyce Frank Kafka. Estudio de obras representativas.

La renovación de La Generación pérdida características esenciales y principales representantes. Estudio de una obra representativa.

El existencialismo francés. Principales postulados del existencialismo. Su repercusión en la literatura. La obra de Jean Paul Sartre y Albert Camus. Estudio de *El extranjero*.

Referencia a la literatura del llamado Realismo Socialista.

Actividades a desarrollar:

- Para que profundices en los derroteros que va a asumir la narrativa a partir del siglo XX hasta los años sesenta aproximadamente, te recomendamos la lectura del conjunto de ensayos reunidos en la cuarta parte (pp. 383-522) del libro de Harold Bloom *El canon occidental* que está en la carpeta digital del semestre. Te recomendamos además la lectura del capítulo VIII de *Historia social de la literatura y el Arte* de Arnold Hauser (pp. 405, 410) así como el prólogo de Ambrosio Forner a los *Relatos* de Kafka (Editora del consejo nacional de cultura, La Habana, 1964). A partir de la lectura de estos textos es recomendable que prepares un resumen a través del cual vincules los profundos cambios económicos y sociales que van a tener lugar en la primera mitad del siglo y el reflejo que estos tendrán en el panorama literario del período.
- Una vez que hayas leído los cuentos y relatos orientados por tu profesor te recomendamos que confecciones una relación en la que compares estas piezas literarias con otras precedentes dentro de la misma variante genérica. Presta particular atención a la estructura narrativa, la forma en que se presenta el orden de los hechos, el tipo de narrador, y sus posiciones. Durante las lecturas de las novelas te recomendamos que prestes atención a la progresión dramática y a las especificidades y funciones del diálogo.
- Para el estudio de la novela del período y el movimiento de renovación que se dará en torno a ella te proponemos particularmente para que te acerques al devenir de la novela norteamericana de vital importancia en

esta época la lectura de los capítulos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI del texto de Yasen N. Zasurski *Literatura estadounidense del siglo XX* (Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1986). Podrás encontrar además para la profundización en el devenir de la novela francesa del período diferentes estudios en los prólogos a las ediciones recientes de los textos que componen la serie de Marcel Proust *En busca del tiempo perdido*. En ellos encontrarás interesantes materiales de estudiosos como Mayerín Bello Valdés, Ernesto Pérez Chang, entre otros. En estos debes prestar atención a los puntos de ruptura que aporta la poética de Proust con respecto a la producción tradicional.

- Para el estudio de la novela existencialista y su particular concepción del mundo te proponemos que leas los ensayos “El existencialismo es un humanismo” de Jean Paul Sartre y “Literatura existencialista” de Marx Henríquez Ureña, ambos recopilados en el material digital que te fue confiado por tu profesor. A partir de tu lectura intenta aislar aquellos aspectos que caracterizan la estética del existencialismo. Te recomendamos además la lectura de *El extranjero* de Albert Camus como novela emblemática dentro de esta vertiente y el ensayo, también del mismo autor, *El mito de Sísifo* ambos incluidos también dentro del material digital.
- Cuando vayas a realizar la lectura del material activo de este tema orientado por tu profesor ten en cuenta que debes prestar especial atención a la relación sujeto-mundo (sujeto-sociedad) y a la comprensión de esta relación y su representación literaria, así como a las particularidades de la voz narrativa tanto en el cuento como en la novela. Confecciona un resumen en el que describas estos elementos. A través de los mismos encontrarás algunas de más importantes renovaciones dentro del panorama del siglo XX.

El teatro del siglo XX

Sistema de conocimientos

Las grandes transformaciones del arte teatral en el siglo XX. Principales tendencias y figuras representativas. Cosmovisión y poética de Luigi Pirandello. El teatro de la crueldad y Antonin Artaud. El teatro del absurdo y la obra de Samuel Beckett y Eugene Ionesco. El teatro épico de Bertol Brecht .

Actividades a desarrollar

- Para profundizar en las transformaciones que va a sufrir el teatro a lo largo del siglo XX y las diferentes poéticas que descollaran en el transcurso de este período te recomendamos la lectura del estudio introductorio de Josefina Suárez Serrano (pp. 9-85) al *Cuaderno H- Teatro 1* de Luigi Pirandello (Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1973). Igualmente te recomendamos la lectura del texto de la Dra. Beatriz Maggi (pp. 9-65) en el no. 2 de esta misma serie (*Cuaderno- H 2 Teatro* de Eugene O'Neill, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1973). Al terminar la lectura de ambos textos y de la obra encomendada por tu profesor, confecciona una relación en la que observes aquellos aspectos que son comunes en ambos autores (en este caso O'Neill y Pirandello) y aquellos que los diferencian.
- Con el objetivo de ampliar tu conocimiento en torno a los nuevos criterios de elaboración del teatro te recomendamos la lectura de la segunda parte (pp. 163-265) del texto de John Howard Lawson titulado *Teoría y técnica de la dramaturgia* (Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1976). En este texto encontrarás la alusión a algunos de los cambios más representativos en la producción escénica del siglo XX así como la referencia a algunos de los representantes más importantes de las mismas. Redacta un resumen en el que plasmes algunas de estos principales cambios.
-

TEMA XIII: La Postmodernidad: coordenadas generales y debates actuales. Perspectivas contemporáneas de la literatura y las artes.

Sistema de conocimientos

El boom de la literatura latinoamericana. Antecedentes. La obra de Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. Estudio de una obra representativa.

La inserción de esta literatura latinoamericana en el panorama mundial. Referencia a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

La nouvelle roman o literatura objetiva. Referencia a la obra de Alain Robbe-Grillet.

El postmodernismo. Estudio de *El nombre de la rosa*, de Umberto Eco. La obra de Charles Bukowski, Kurt Vonnegunt y José Saramago.

El Pop y el Hiperrealismo. Andrea y Duane Hanson. Cinetismo y pop. La idea como arte: Conceptualismo: Joseph Kosuth y Sol Le Witt. El esencialismo del arte minimal: Donald Judd, Richard Serra, Carl Andre. El cuerpo y el espacio como escenario plástico: Happenings, Enviroments, Performance, Body Art.

Orientaciones neovanguardistas. La pintura neoexpresionista: Julian Schnabel, Francesco Clemente, Sandro Chia, Jorg Immendorf Cultores del video-arte: Nam June Paik, Bill Viola. El artista postmoderno y la cultura del espectáculo: Jeff Koons, Damián Hirst, Tracey Emin, Takashi Murakami.

Actividades de desarrollar

- Para que complementes el contenido recibido en las clases en torno a este tema te recomendamos además la lectura del conjunto de conferencias dictadas por Italo Calvino recopiladas en el volumen *Seis propuestas para el nuevo milenio* que encontrarás entre los materiales digitales que te fueron entregados. Es conveniente que leas también el texto *Apostillas a El nombre de la rosa* del escritor Umberto Eco. En estos textos encontrarás interesantes reflexiones en torno a la llamada literatura de la “posmodernidad”, a la intertextualidad como estrategia clave de la literatura de este período y otros elementos afines a la literatura

contemporánea. Debes prestar particular atención y además anotar las estrategias que empezarán a predominar en este período.

Bibliografía Activa:

- Eco, Umberto: *El nombre de la rosa*, Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana. 1989.
- Hemingway, Ernest: *El viejo y el mar*, Editorial Arte y Literatura. La Habana. 1976.
- Joyce, James: *Ulises*(Tomos I y II). Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 2000.
- Kafka, Franz: *El Proceso*. Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1974.
- _____: **Relatos**. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana. 1984.
- Kandinsky, Wassily :*De lo espiritual en el arte y la pintura en particular*. (faltan los datos referenciales)
- Proust, Marcel: *Un amor de Swann*, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1967.
- Pedro Ángel González (comp): *20 poetas del Siglo XX Antología*, Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana. 1985.
-

Bibliografía Pasiva:

- Argan, Carlo Giulio :*El arte moderno: 1770-1970*. Ediciones F. Torres, 1977.
- _____ *El concepto del espacio arquitectónico: del Barroco a nuestros días*. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 1987.
- _____ *El pasado en el presente. El revival de las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro*. Editorial G. Gilí, 1977.
- Compagnon, Antoine :*Las cinco paradojas de la Modernidad*. Monte Ávila Editores. Caracas, 1991.

- Garaudy, Roger : *De un realismo sin riveras*, Colección de Arte y Sociedad. Ediciones UNIÓN. La Habana, 1964.
- Gombrich, E. H. : *Historia del Arte*, Editorial Argos S.A. Barcelo – Buenos Aires, 1951.
- Hauser, Arnold : *Historia social de la Literatura y el arte*(Tomo II). Edición Revolucionaria. La Habana. 1968.
- Guasch, Anna Maria: *El arte último del siglo XX; del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza Editorial S.A., 2000.

- Jubrías, María Elena: *Arte Postmoderno*. La Habana, Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras, 1993.
- Jubrías, Maria Elena: *Plástica XX (1ra y 2da parte)*. La Habana, ENPES, 1982.
- Jubrías, Maria Elena: *Selección de Lecturas de Arte del Siglo XX*. La Habana, ENPES, 1986.
 - Macgowan, K. Y W. Melnitz : *Las edades de oro del Teatro*. Colección Popular. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. , 1997.
 - Mosquera, Gerardo (Compilador): *Del Pop al Post*. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 1993.
 -
 - Micheli, Mario de: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. La Habana, ENPES, 1986.
 - ----- : *Seminario de Técnicas Narrativas*. Universidad para todos. Ciudad de La Habana, 2000.

Bibliografía activa.

- Anónimo: *Cantar del Mio Cid*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1980.
- Anónimos: *Poemas y cuentos del Antiguo Egipto*. (Edición y notas de Olga Campoalegre). Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 1985.

- Chabás, Juan: *Antología de la Literatura Española*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1972.
- Biblia. Diversas ediciones
- Boccaccio, Giovanni. *Decamerón*. Diversas ediciones
- Campuzano, Luisa: *Breve esbozo de poética preplatónica*. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de la Habana. 1980.
- Dante Alighieri: *Infierno*. (Edición bilingüe con prólogo de Camila Henríquez Ureña) Instituto del Libro. La Habana, 1968.
- Homero: *Ilíada*. Colección Clásicos. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972.
- _____: *Odisea*. Editorial Arte y Literatura. La Habana. 1975.
- Lope de Vega: *Teatro*
- Martínez Furé, Rogelio: (Compilador) *Poesía Anónima Africana (I y II)*. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 1978
- Quintero, Aramis: *Poesía lírica griega*. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 1999.
- Sófocles. *Tragedias Tebanas*. Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1983.
- _____ : *Trágicos*
- Varios: *Comedia Latina*. Editorial Arte y Literatura. La Habana
- Bibliografía pasiva
- Bazín, Germain: *Historia del Arte*. Editorial Omega. Madrid, 1961
- Cuadernos H: Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana.

- D'Amico, Silvio: Historia del Teatro Dramático (tomos I y II). Instituto Cubano del Libro. La Habana, 1971.
- Eco, Umberto: *Historia de la fealdad*. Editorial Lumen, Barcelona, 2007.
- _____: *Historia de la belleza*. Editorial Lumen, Barcelona, 2006
- Finley, M.I: El mundo de Odiseo. Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1970.
- _____: Los griegos de la Antigüedad. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. 1973.
- Gombrich, E. *La Historia del arte*. Debate, S.A., Madrid, 1997.
- Hauser, Arnold: *Historia Social de la Literatura y el Arte (I)*. Edición Revolucionaria. La Habana, 1966
- *Historia del Arte*. Salvat, Barcelona, 1970.
- Ignatov, S y otros: Historia del Teatro europeo (Tomos I y II). Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1976.
- Instituto Gallach. Enciclopedia de Historia del Arte, Océano, Madrid, 1997.
- Mañalich, Rosario y otros: (Compiladores) *Literaturas antiguas orientales*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1977.
- Millares Carlo, Agustín: Historia de la literatura latina. Edición Revolucionaria. La Habana, 1969.
- Pijoán, José. *Historia del Arte*. Barcelona, 1914.
- Sosa, Enrique: (compilador) *Historia social de la Literatura (I)*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 1975.
- Versón Ruiz de Cárdenas, Raúl: Literatura Universal I. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1984.

□ Viñalet, Ricardo: *Temas de Literatura Española I*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2002.

