

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Educación Continua

Curso

Las vanguardias artísticas del siglo XX: coloquio entre ciencia y arte
El Surrealismo y la Bauhaus

(Módulo 3/3 del Diplomado en Vanguardias Artísticas)

Coordina: Dra. María Olga Sáenz González CEPHCIS, UNAM.

Del 4 de septiembre al 11 de diciembre de 2019,
15 sesiones. Miércoles de 16:00 a 19:00 horas. (45 horas)

Objetivo:

Este Curso de modalidad presencial, tiene como objetivo analizar la interrelación de las ciencias exactas y las humanidades en la creación artística con el propósito de estudiar el fenómeno cultural en su totalidad; determinar cómo se representa la asociación ciencia y arte en las obras vinculadas con las vanguardias artísticas e históricas; revisar el cuerpo teórico de las vanguardias artísticas con el fin de detectar el diálogo entre el fenómeno científico y el humanístico y finalmente, fomentar la formación de hombres y mujeres conscientes de la interrelación que existe entre el saber científico y artístico al ser una constante en el mundo material del ser humano.

Académicos participantes:

Sección artística: Dra Olga Sáenz, CEPHCIS, UNAM

Sección literaria: Dra. Carolina Depetris, CEPHCIS, UNAM

Sección filosofía de la ciencia: Dra. Sandra Ramírez, CEPHCIS, UNAM.

Sección científica: Dr. Rodrigo Patiño, Cinvestav, Unidad Mérida

PROGRAMA ACADÉMICO

En este curso se revisarán las siguientes vanguardias artísticas:

I. El surrealismo en Europa:

Génesis de la vanguardia artística, sus antecedentes: el simbolismo, Pintura Metafísica y Dada. *El manifiesto del surrealismo* de André Breton, 1924. Análisis teórico entre el mundo de la vigilia y el sueño. Impacto de la creación literaria de Breton con la escritura automática. La teoría del inconsciente freudiano reflejado en las artes. La estética de Martín Heidegger. Jean Arp, del Dada al surrealismo. Max Ernst, autor del *Tratado de la pintura surrealista*; su experimentación técnica; la escultura totémica de raíces antropológicas. Man Ray y, sus aportaciones fotográficas. André Masson y Jean Miro, su identificación con la escritura automática. Trascendencia de la tesis de Carl Gustav Jung, *El hombre y sus símbolos*. Yves Tanguy, análisis de sus bestiarios fantásticos; el grafismo. Salvador Dalí, influencia freudiana en su lenguaje plástico; autor del ensayo *La mujer visible*, 1930; el realismo macabro de la fase terminal. René Magritte, los objetos comunes en la espacialidad dechiricheana. El cine: *La caracola y el clérigo*, de Germaine Dulac y guión de Antonin Artaud. Análisis de textos.

II- Impacto del surrealismo en México:

André Breton en México y su encuentro con la cultura mexicana de todos los tiempos. Análisis de los textos: “Souvenir du Mexique”, publicado en *Minotaure* y “Por un arte revolucionario independiente”. Eventos históricos que amenazan a Occidente: la revolución stalinista, expulsión de León Trotsky y exilio en México en 1937. La guerra española; la explosión de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia al servicio de la industria bélica. El existencialismo filosófico y literario de Jean-Paul Sartre. La exposición surrealista en 1940, en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, los protagonistas: W. Paalen y Alice Rahon, los signos ancestrales del inconsciente. Roberto Montenegro, su simbología fantástica. Manuel Rodríguez Lozano y la reminiscencia a la poética dechiricheana. Antonio Ruíz y su realidad onírica. Las imágenes fotográficas de Manuel Álvarez Bravo. Frida Kahlo, lo real en su ser mágico. Diego Rivera, el escepticismo fantástico. David A. Siqueiros, el arte en la utopía política. Carlos Mérida y la abstracción primigenia. Agustín Lazo, su análisis estético. Simone de Beauvoir y la paulatina liberación de la mujer; análisis de textos. Leonora Carrington, sus pesadillas flagelantes. Remedios Varo, la suprealidad exorsizada. La poesía de Xavier Villaurrutia- Avances científicos en la fotografía. Kati y José Horna, la fotografía atrapa el mundo surreal. Del cine mudo al sonoro. El cine de Luis Buñuel: *Un Chien Andalau* y *La Edad de oro*.

III. La Bauhaus:

Fundación en 1919 en Weimar por Walter Gropius. El manifiesto de la Bauhaus, 1919. Plan de trabajo: curso propedéutico. Tendencias artísticas: del expresionismo al racionalismo. Teorías proyectuales: la arquitectura y el diseño industrial al servicio social. Traslado de la escuela a Weimar, 1924. Análisis del edificio de la Bauhaus en Dessau, 1925- 1926. Proyectos didácticos. Reestructuración urbana de la colonia obrera Siemensstadt, ejemplo del racionalismo alemán. Reforma y vanguardia bajo Gropius. Factores proyectuales revolucionarios en la arquitectura. La migración de Gropius a EUA en 1937, conjuntamente con C. Wachsmann elaboran el proyecto de prefabricación de elementos arquitectónicos. La etapa de dirección de la escuela de Hannes Mayer, de 1928 a 1930. El carácter científico de la escuela. Análisis de los objetivos de la producción en serie. La Bundesschule en Bernau, 1928- 1930. Robert Musil, El hombre sin atributos, espejo de la época. Periodo de Miess van der Rohe, 1930-1933: reforma y vanguardia. Renovaciones estructurales en la escuela. El desencuentro entre el nazismo y la Bauhaus. Conclusión: El análisis del poder en Michel Foucault..

Dirigido a:	Académicos y/o estudiantes de literatura, preferentemente o en humanidades y ciencias sociales y público en general. A los estudiantes de los cursos anteriores que conforman el Diplomado.
Sede:	CEPHCIS, UNAM Recinto Rendón Peniche. Calle 43 s/n entre calles 44 y 46. Col. Industrial. Mérida, Yucatán, México.
Fechas:	Del 4 de septiembre al 11 de diciembre de 2019, 15 sesiones. Miércoles de 16:00 a 19:00 horas. (45 horas)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Educación Continua

	Calendario de sesiones: 4, 11, 18, 25 de septiembre 2, 9, 16, 23, 30 de octubre 6, 13, 20, 27 de noviembre 4 y 11 de diciembre
Costos: (Se puede cubrir en dos pagos)	Público en general \$4,500.00 Estudiantes, profesores, adultos mayores y quienes hayan cursado los módulos anteriores del Diplomado. \$2,000.00

Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos académicos y del 80% de asistencia.

Informes e inscripciones:

Eréndira Peniche García
Responsable de Educación Continua
erendira.peniche@gmail.com
Tels. 922 84 46 al 48, ext. 114 y 119.

Proceso de inscripción:

1. Llenar el formato de inscripción en el siguiente enlace:
<https://forms.gle/ZMrKGByr2rHSBwMb6> o solicitarlo por correo electrónico erendira.peniche@gmail.com
2. Realizar el pago directamente en las oficinas administrativas del CEPHCIS, recinto Rendón Peniche. Horario corrido de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 h., con Rosario Moya Orozco.
3. Notificar al correo a erendira.peniche@gmail.com de la realización del pago y adjuntar la ficha.
4. Presentar el comprobante de pago el primer día del curso a fin de poder concluir el trámite de inscripción.