

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE ARTES - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS
DOCTORADO EN ARTE Y ARQUITECTURA

Prof. Aurelio A. Horta Mesa.

- I. Nombre de la asignatura: **Alejo Carpentier: una poética intertextual**
Código de la asignatura: 2021855 Curso Electivo.
Facultad: Artes
Sede: Bogotá
Nivel: Pregrado
Tipo de asignatura: Electiva

- II. Duración
Horas de actividad presencial: 4 hs/semanales
Horas de actividad independiente: 4 hs/semanales
Total de horas de actividad académica: 8 hs/semanales
No. de semanas: 16 semanas.
Total de créditos: 3 créditos.

- III. Tipo de calificación: Numérica (0.0 – 5.0)

- IV. Porcentaje de asistencia
Horas presenciales: 64 horas.
% horas presenciales: 90%
Mínimo de horas presenciales: 58

- V. Planes de Estudios a los que se asociará la asignatura: (Pregrado y Postgrado)
Arquitectura. Artes Plásticas. Ciencias Políticas. Cine y Televisión. Derecho. Diseño Gráfico. Diseño Industrial. Español y Filología. Música. Filosofía. Geografía. Gestión Cultural y Comunicativa. Historia. Lingüística. Literatura. Psicología. Sociología. Trabajo Social.

- VI. Programa de la Asignatura
Descripción:
El legado de Alejo Carpentier en la cultura latinoamericana y occidental, así como la significación de su profusa praxis en disímiles órdenes de la literatura, las artes, la promoción y gestión cultural entre otros campos de actuación, definen los contenidos del presente programa, su contextualización histórico cultural, y su carácter

interdisciplinario. Este curso propone una (re)lectura de la poética de lo real maravilloso americano, a partir de una selección de sus estancias escriturales y artísticas, distintivas de una praxis intelectual latinoamericana excepcional de la modernidad.

La metodología del curso plantea como variable principal el análisis intertextual, y se complementa con la exposición magistral, el seminario, la lectura crítica, la indagación de fuentes, la audición musical, y la presentación de material audiovisual (conferencias de Carpentier, películas sobre su obra, y otros temas concomitantes).

Contenido

1. Alejo Carpentier Valmont (1904-1980): Perfiles y Contextos.
 - 1.1 El hombre, su tiempo y una cartografía de campo intelectual.
 - 1.2 Aproximaciones a la poética de 'lo real maravilloso americano'.
 - 1.3 La experiencia vanguardista y la modernidad periférica: transculturación e intertextualidad.
 - 1.4 Los pretextos artísticos en lo real maravilloso americano.

2. Lo real maravilloso americano: un texto de inclusión.
 - 2.1 Cultura, historia y artísticidad en el placer del gesto y la palabra.
 - 2.2 El mito, una concomitante no evasiva y escrituras seminales.
 - 2.3 Lo barroco y lo real maravilloso americano.

VII. Observaciones

El contenido del curso invita a una asistencia responsable, así como a la disposición de lectura y encuentro con diferentes géneros de creación como la literatura, el arte, la plástica, la crítica, la música, el cine y otros campos del saber y la práctica social desde una perspectiva interdisciplinaria.

VIII. Evaluación:

▪ Prácticas de análisis intertextual (2)	30 % = 5 puntos
▪ Comprobación de lectura (1)	30 % = 5 “
▪ Evaluación Final.	40 % = 5 “

VIII. Bibliografía:

En relación con el contenido del programa, la bibliografía básica del curso consta de cuatro fuentes:

- 1) Una cronología de la vida y obra de Alejo Carpentier.
- 2) Lectura y estudio de tres obras (se selecciona entre una novela, un relato, una entrevista, un discurso, o un ensayo)
- 3) Una selección de bibliografía activa de Alejo Carpentier, que consta de cuatro secciones: A) Estudios teórico-críticos. B) Visión y concepto de América. C) Crítica artístico-literaria y otras. D) Conferencias y artículos.

4) Una selección de bibliografía pasiva sobre la carpenterística.

Autor (es)	Título	Editorial-País	Año
1. Acosta, Leonardo	Música y Épica en la novela de Alejo Carpentier	Letras Cubanas. Cuba	1981
2. Bajtín, Mijaíl	Problemas literarios y Estéticos.	Arte y Literatura. Cuba	1986
3. Bloom, Harold.	El canon Occidental	Anagrama-Barcelona	1997
4. Bloom, Harold.	Genios	Norma. Bogotá.	2005
5. Bozal, Valeriano	Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas. Vol II.	Visor. España.	1996
6. Cairo Ballester, Ana	Letras. Cultura en Cuba	Pueblo y Educación. Cuba	1988
7. Campuzano, Luisa	Quirón o del ensayo y otros eventos.	Letras Cubanas	1988
8. Campuzano, Luisa	Traducir América: los códigos clásicos de Alejo Carpentier	Revista BNJM. Cuba	1999
9. Cánovas, Alejandro	El mito en <i>Los Advertidos</i>	Revista BNJM. Cuba	1999
10. Carpentier, Alejo	La aprendiz de Bruja (traducción del francés: Carmen Vázquez)	Libreto No. 8	1956
11. Carpentier, Alejo	El Arpa y la sombra	Letras Cubanas. Cuba	1979
12. Carpentier, Alejo	Colección Letra y Solfa	Letras Cubanas. Cuba	1989 2008
7. Carpentier, Alejo	Concierto Barroco.	Letras Cubanas. Cuba	1975
8. Carpentier, Alejo	Conferencias.	Letras Cubanas. Cuba	1987
8. Carpentier, Alejo	La consagración de la Primavera	Letras Cubanas. Cuba	1979
9. Carpentier, Alejo	Conferencias	Letras Cubanas. Cuba	1987
10. Carpentier, Alejo	Crónicas. Tomo I y II	Arte y Literatura. Cuba	1975
11. Carpentier, Alejo	Crónicas del Regreso	Letras Cubanas. Cuba	2002
12. Carpentier, Alejo	El camino de Santiago	Arte y Literatura. Cuba	2002
13. Carpentier, Alejo	Ecue –Yamba-Ó	Arte y Literatura. Cuba	1977
14. Carpentier, Alejo	Ensayos	Letras Cubanas. Cuba	1984
15. Carpentier, Alejo	La música en Cuba	Letras Cubanas. Cuba	2004
16. Carpentier, Alejo	Los pasos perdidos	Arte y Literatura. Cuba	1976
17. Carpentier, Alejo	El Recurso del Método	Arte y Literatura. Cuba	1974
18. Carpentier, Alejo	El Reino de este Mundo.	Letras Cubanas. Cuba	1999
19. Carpentier, Alejo	Relatos	Andrés Bello. Barcelona	1999
20. Carpentier, Alejo	El siglo de las Luces	Letras Cubanas. Cuba	1974
21. Carpentier, Alejo	Visión de América.	Letras Cubanas. Cuba	1998
22. Castillo, Luciano	Carpentier, en el reino de la imagen.	Unión. Cuba	2006
23. Fernández, Retamar	Calibán y otros ensayos	Arte y Literatura. Cuba	1979

24. García-Carranza, Araceli Bibliografía de Alejo Carpentier Letras Cubanas. Cuba 1984
25. González Echevarría, Reynaldo. El contrapunteo y la literatura. Rev. ACTUAL. Univ. Los Andes. Mérida. Ven. 1997
26. Grossberg, Lawrence Culture Studies. Routledge – USA 1992
27. Horta Mesa, Aurelio A. Las vacaciones de Sísifo. Letras Cubanas. 2001
28. Mignolo, Walter Local Histories/Global Designs Princeton University Press. USA 1999
29. Ortiz, Fernando Contrapunteo cubano del Tabaco y el azúcar. Consejo Nacional de Cultura. Cuba 1963
30. Padura, Leonardo. Un camino de siglo Letras Cubanas. Cuba 1999
31. Peña Gutiérrez, Isaías Carpentier y García Márquez Génesis, fundación y apocalipsis en *Los pasos perdidos* y *Cien años de soledad*. Anuario IMAN. CPAC 1985
32. Pogolotti, Graciela. A los veinte años de *El siglo de De las Luces*. IMÁN. Anuario IMAN. CPAC 1983
33. Ramírez, Mari Carmen And Héctor Olea *Inverted Utopias* Yale University Press- USA. 2004