

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 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: 2024729 Curso Electivo de postgrado.
- II. Duración
Horas de actividad presencial: 3 hs/semanales. Horas de actividad independiente: 6 hs/semanales. Total de horas de actividad académica: 9 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: 48 horas. % horas presenciales: 90%. Mínimo de horas presenciales: 43
- V. Línea de investigación: Poéticas: Artes. Diseño y Ciudad.
- VI. Planes de Estudios a los que se asociará la asignatura:

2579	Doctorado en Arte y Arquitectura	2653	Maestría en Estudios Culturales
2590	Maestría en Artes Plásticas y Visuales	2656	Maestría en Filosofía
2675	Maestría en Estudios Políticos	2658	Maestría en Historia
2598	Maestría en Hábitat	2599	Maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura, el Arte y la Ciudad.
2605	Maestría interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas	2863	Maestría en Musicología
2801	Maestría en Comunicación y Medios		Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
2655	Maestría en Estudios Literarios		

VII. Programa de la Asignatura

Descripción:

El legado de Alejo Carpentier a la cultura iberoamericana, 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.

Metodología: La dominante de procedimientos metodológicos es el seminario, y del mismo modo el análisis intertextual, que se complementa con la exposición magistral, la lectura crítica, y la indagación de fuentes. Otras variantes metodológicas se apoyan además en la presentación de material audiovisual.

Objetivos:

General: Reconocer de modo crítico el campo intertextual de la poética de lo real maravilloso americano y el valor de su discurso en la modernidad latinoamericana.

Específicos:

1. Conocer el perfil intelectual y la obra de Alejo Carpentier en atención al devenir de su resonancia en las artes, la literatura y el pensamiento y política de su tiempo.
2. Contribuir al desarrollo de la investigación, a partir del estudio y práctica del análisis intertextual desde lo específico latinoamericano.
3. Ampliar el conocimiento de las diferentes artes a través del encuentro, experiencia crítica y valoración de las obras carpenteriana.
4. Incentivar otros posibles campos de investigación y/o complementación desde el trato interdisciplinar con las fuentes.

Contenido

1. Alejo Carpentier Valmont (1904-1980): Perfiles y Contextos.
 - 1.1 El hombre, su tiempo y una cartografía de campo intelectual.
 - 1.2 Cultura, historia y artísticidad en el placer del gesto y la palabra..
 - 1.3 Transculturación e intertextualidad y su relación con la vanguardia artística y la modernidad.
2. Lo real maravilloso americano: un texto de inclusión.
 - 2.1 Acerca de la poética de 'lo real maravilloso americano'
 - 2.2 El mito, una concomitante no evasiva y escrituras seminales.
 - 2.3 Los pretextos artísticos en lo real maravilloso americano.
 - 2.4 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, las artes, 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: a) Una cronología de la vida y obra de Alejo Carpentier; b) Lectura y estudio de 2 obras en específico (se selecciona entre una novela, un relato, una entrevista, un discurso, o un ensayo); y, c) Una selección de bibliografía activa de Carpentier en relación con su escritura teórico-crítica.

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 Educ. 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.	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 <i>Los pasos perdidos</i> y <i>Cien años de soledad</i> .	Anuario IMAN. CPAC	1985
32. Pogolotti, Graciela.	A los veinte años de <i>El siglo de De las luces</i> . IMÁN.	Anuario IMAN. CPAC	1983
33. Ramírez, Mari Carmen
And Héctor Olea	<i>Inverted Utopias</i>	Yale University Press- USA.	2004