

VASSAR COLLEGE

Hispanic Studies 229, Spring 2006

La página, el muro y la pantalla: literatura, cine y cultura popular en México

Mihai Grunfeld

Classes: Rockefeller Hall 201; MW 1:30-2:45PM

Office Hours (Chicago 142): T 12-1pm; Th 12-1pm: F 3-4pm and by appointment

Tel: X-5214; email: grunfeld@vassar.edu

Objetivos y descripción: Este curso sobre la cultura mexicana moderna es una introducción a varios aspectos culturales que caracterizan principalmente el México del siglo veinte y que participan en la formación de una identidad nacional híbrida. A través de nuestro estudio nos centraremos en momentos históricos centrales para la nación (la revolución mexicana, el movimiento estudiantil del 68, o la revolución zapatista) vistos estos momentos desde una amplia variedad de textos que abarcan géneros tradicionales (la novela, el ensayo, la poesía, el cine, las artes plásticas y la fotografía) y también desde la perspectiva de la cultura popular en textos como los exvotos y las historietas.

Las clases consisten en presentaciones del profesor y discusiones sobre los textos leídos/vistos, además de presentaciones orales de los estudiantes. Los estudiantes deben venir a clase preparados para participar en la discusión.

Requisitos:

Presentaciones orales: Cada estudiante deberá hacer una presentación oral de unos 15 minutos delante de la clase. El tema se escogerá en consulta con el profesor, y puede ser cualquier elemento de la cultura o historia mexicana del siglo xx-xxi. Estas presentaciones ampliarán nuestras imágenes de la vida y la historia del México cotidiano. Hemos puesto en nuestra página del Blackboard una lista de textos y películas de la cual cada estudiante puede escoger uno para su presentación oral. Si el estudiante prefiere, en vez de la presentación histórica podrá hacer el análisis oral de un texto que leemos en clase.

Ensayos: Se entregarán **dos** ensayos escritos:

Uno de 5 -7 páginas, para el 11 de febrero

Uno de 5 -7 páginas, para el 31 de marzo

Estos trabajos serán en español, escritos a máquina a doble espacio, con una bibliografía selecta de todas las fuentes consultadas, prestándose atención no solamente al contenido sino también a la gramática, al vocabulario y al estilo de la composición. En caso de no entregarse los trabajos escritos en la fecha señalada, se perjudicará la nota.

Examen final: Habrá un "regularly scheduled final exam."

Nota:

Trabajos escritos (2)

50%

Examen final	20%
Participación en la clase	15%
Presentación oral	15%

Textos obligatorios:

Marcela Serrano, *Lo que está en mi corazón*
 Mario Bellatín, *Salón de belleza*
 Juan Rulfo, *Pedro Páramo*
 Octavio Paz, *El laberinto de la soledad*

Textos recomendados

Thomas E. Skidmore & Peter H. Smith, Modern Latin America

Películas:

Sergei Eisenstein, *¡Qué viva México!* (4339) para el lunes 11 de febrero
 (se puede ver el domingo 10 de febrero)
 Jorge Fons, *Rojo amanecer* (2138) para el miércoles 27 de febrero
 (se puede ver el martes 26 de febrero o domingo 24 de febrero)
 Alfonso Cuarón, *Y tu mamá también* (1073) para el martes 21 de abril
 (se puede ver el domingo 20 de abril)
 González Iñárritu, *Amores Perros* (375) para el jueves, 23 de abril
 (se puede ver el martes 22 de abril)

Plan de curso

Enero

Miércoles 23 Introducción

REVOLUCION MEXICANA

Lunes 28 El movimiento muralista
 Ver los murales de Rivera en Blackboard- Mexican Muralism Page
Lectura adicional: Skidmore: "Mexico: The Taming of a Revolution" in *Modern Latin America*, pp. 221-253.
 (E-reserve)

Miércoles 30 El movimiento muralista
 Ver los murales de Sequeiros y Orozco en Blackboard- Mexican Muralism Page
 Leer Siqueiros, Tres llamamientos y Manifiesto del Sindicato (fotocopias)
Lectura adicional: Dawn Ades "The Mexican Mural Movement" in, *Art in Latin America*, pp.151-179.
 (E-reserve)

Febrero

- Lunes 4** Manuel Maples Arce, El estridentismo y la vanguardia
Leer *Urbe*, "Revolución," y "Manifiesto Estridentista
Número 3." (fotocopias)
Lectura adicional: L.M. Schneider, "Introducción" en *El
Estridentismo. Mexico 1921-1927*, pp.11-36. (E-reserve)
- Miércoles 6** José Vasconcelos, *La raza cósmica* (1925) en Blackboard
(Ash Wednesday)
-

- Lunes 11** Sergei Eisenstein, ¡Qué viva México! (4339)
Ver película domingo en la noche – discusión en la clase
(Primer ensayo escrito)

EL LABERINTO DE LA SOLEDAD-EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD MEXICANA

- Miércoles 13** Octavio Paz, *El laberinto de la soledad*
Leer "Máscaras mexicanas," "Todos Santos,
Día de Muertos" y "Los Hijos de la Malinche"
-

- Lunes 18** Leer Juan Rulfo, *Pedro Páramo* (1955) la primera mitad
- Miércoles 20** Leer Juan Rulfo, *Pedro Páramo* la segunda mitad
Lectura adicional: Malva Filer, "Sumisión y rebeldía en los
personajes de *Pedro Páramo*." *Inti* 13-14.(Spring-fall
1981): 64-72. (E-reserve)
-

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68

- Lunes 25** Elena Poniatowska, *La noche de Tlatelolco* (fotocopias)
- Miércoles 27** Jorge Fons, *Rojo amanecer* (2138)
Ver película martes por la noche y discutirla en la clase.
-

CULTURA POPULAR

Marzo

Lunes 3 Religiosidad popular: La Virgen de Guadalupe y exvotos
Leer Nican Mopohua: Historia de Don Juan Diego y las apariciones – en Blackboard
Ver Exvotos en Blackboard
Lectura adicional: Luis Leon, “Virtual Virgen Nation” (E-reserve)

Miércoles 5 Tehuanas y Muxes
Ver: Ellen Osborne, Maureen Gosling, “A Skirt Full of Butterflies” (DVD1984)(FLRC)
Ver Graciela Iturbide, Dieciséis fotografías (en Blackboard)
Lecturas adicionales:
1. Chinas, Beverly, Isthmus Zapotec Matrifocality (E-reserve)
2. Montsiváis, Carlos, “La forma y la memoria.” (Blackboard Link)
3. Elena Poniatowska, “Juchitan de las mujeres” (E-reserve)
4. Amaranta Gomez Regalado, “Transcending” (Blackboard Link)
5. Muxes: Authentic, Intrepid Seekers of Danger. Alejandra Islas, dir, DVD in FLRC

Vacaciones de primavera

Lunes 24 Rius, *La interminable conquista de México* (Blackboard)

POESIA

Miércoles 26 Rosario Castellanos, *Poesía no eres tú* (Blackboard)

Lunes 31 Jaime Sabines, poesía (Blackboard)
(Segundo ensayo escrito)

Abril

Miércoles 2 José Emilio Pacheco, poesía (Blackboard)

MÉXICO CONTEMPORÁNEO

Lunes 7 Ricardo Castillo, *Borrados* (Blackboard)

Miércoles 9 Marcela Serrano, *Lo que está en mi corazón*

Lunes 14	Marcela Serrano, <i>Lo que está en mi corazón</i>
Miércoles 16	Marcela Serrano, <i>Lo que está en mi corazón</i>

Lunes 21	Alfonso Cuarón, <i>Y tu mamá también</i> (1073)
Miércoles 23	González Iñárritu, <i>Amores Perros</i> (375)

Lunes 28	Mario Bellatín, <i>Salón de belleza</i>
Miércoles 30	Mario Bellatín, <i>Salón de belleza</i>

Mayo	
Lunes 5	Conclusiones

REGULARLY SCHEDULED FINAL EXAM

En reserva en la biblioteca

- Ades, Dawn. "The Mexican Mural Movement." *Art in Latin America* (Yale U. Press, 1989): 151-18. (N6502 .A3 1989)
- A skirt full of butterflies* [videorecording]. Ellen Osborne, Maureen Gosling. Berkeley, CA: Osborne/Gosling, c1993. (DVD 1984)
- Bellatín, Mario. *Salón de belleza*. Barcelona: Tusquets Editores, 2000, (PQ8498.12.E443 S25 2000)
- Bethell, Leslie. ed., *The Cambridge History of Latin America*. Cambridge; New York: Cambridge U. Press, 1984. (F1410 .C1834 1984 Vo. 6.)
- Bonfil Batalla, Guillermo. *México profundo. Una civilización negada*. México, D.F.: Grijalbo, 1987.
- . *México profundo: Reclaiming a Civilization*. Philip A. Dennis tr.. Austin: U. of Texas Press, c1996. (F1210 .B6613 1996)
- Canclini, Néstor García. *Cultura híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo, 1989. (N6502.57.P67 G37 1990)
- García Canclini, Néstor. *Transforming Modernity: Popular Culture in Mexico*. Lidia Lozano tr. Austin : University of Texas Press, c1993. (HD2346.M4 G3713 1993)
- Castedo, Leopoldo. *Historia del arte iberoamericano*. Madrid : Alianza Editorial, c1988. (Art N6502/C3198/1988. 2 vols.)
- Castellanos, Rosario. *Poesía no eres tú. Obra poética : 1948-1971*. México : Fondo de Cultura Económica, 1975. (PQ7297.C2596 P6 1975)
- Craven, David. *Art and Revolution in Latin America*. Yale U. Press: New Haven, 2002. (Art N6502.C735/2002)

- D'Lugo, Marvin. "Amorres perros/Love's a Bitch." Alberto Elena & Marina Díaz Lopez, eds. *The Cinema of Latin American*. (London & New York: Wallflower Press, 2003): 221-230. (PN 1993.5 L3 C49 2003)
- Doremus, Anne T. *Culture, Politics, and Nacional Identity in Mexican Literature and Film, 1929-1952*. New Nork: Peter Lang, 2001. (PQ 7155 D67 2001)
- Eisenstein, Sergei. *¡Qué viva México!* Video recording (4339)
- . *Mexican Fantasy*. DVD (765)
- Filer, Malva. "Sumisión y rebeldía en los personajes de Pedro Páramo." *Inti* 13-14. (Spring-fall 1981): 64-72.
- Fons, Jorge. *Rojo amanecer*. Video Recording (2138)
- Folgarait, Leonard. *Mural Painting and Social Revolution in Mexico, 1920-1940: Art of the New Order*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1998. (Art ND2644 .F63 1998)
- Foster, David William. *Mexican Literature. A History*. Austin: U. Of Texas Press, 1994. (PQ 7111.M49 1994)
- Franco, Jean. *Plotting Women. Gender and Representation in Mexico*. New Cork: Columbia U. Press, 1989. (PQ 7133 F73 1989)
- García, Adriana. "Twentieth-Century Poetry." Foster, David William, *Mexican Literature. A History* (Austin: U. Of Texas Press, 1994): 171-212. (PQ 7111.M49 1994)
- García, Kay S. *Broken Bars. New Perspectives from Mexican Women Writers*. Albuquerque: U. Of New Mexico Press, 1994. (PQ7133 G37 1994)
- Roberto González Echevarría, Enrique Pupo-Walker, *Historia de la literatura hispanoamericana*, Madrid : Editorial Gredos, c2006. (PQ7081.A1 C3517 2006)
- Gyurko, Lanin, "Twentieth-Century Fiction." Foster, David William, *Mexican Literature. A History* (Austin: U. Of Texas Press, 1994): 243-304. (PQ 7111.M49 1994)
- Hart, Stephen M. *A Companion to Latin American Film*. Tamesis: 2004. (PN1993.5 L3 H37 2004)
- Keen, Benjamín and Keith Haynes. *A History of Latin America*. Boston, New York: Houghton Mifflin, 2000. 6th ed. Especially Chapter 12: The Mexican Revolution and After, pp. 273-310. (F1408.3 .K435 2004)
- Larrain, Jorge. *Identity and Modernity in Latin America*. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2000. (F1408.3 L246 2000)
- Leal, Luis. *Juan Rulfo*. Boston: Twayne, 1983. (PQ7297.R89 Z75 1983)
- Leon, Luis. *La Llorona's Children. Religión, Life, and Death in the U.S.-Mexican Borderlands*. Berkeley, Los Angeles, London: U. Of California Press, 2004. (BX1407 M48 L46 2004). See especially "Virtual Virgen Nation" pp. 23-58.
- Mexican cinema*. Paulo Antonio Paranaguá, ed.; Ana M. López, tr.. London: British Film Institute, 1995. (PN1993.5.M4 C4913 1995)
- Montsiváis, Carlos. "La forma y la memoria". *La Jornada Semanal* (3 de noviembre de 1996)

- Paz, Octavio. *El laberinto de la soledad*. México [Cuadernos Americanos] 1950 [c1947]). (F1210 .P3)
- Pick, Zuzana M. *The New Latin American Cinema. A Continental Project*. Austin: U. of Texas Press, 1993. (PN1995.9.S6 P5/1993)
- Poniatowska, Elena. *La noche de Tlatelolco; testimonios de historia oral*, México: Ediciones Era, 1971. (LA430.T55 P6)
- . *Massacre in Mexico*. Helen R. Lane tr.. Columbia: U. of Missouri Press, [1991]. (LA430.T55 P613 1991)
- Pozo, José del. *Historia de América Latina y del Caribe. 1825-2001*. Santiago, Chile: Lom Ediciones, 2002. (F1413 .P69 2002)
- Rochfort, Desmond. *Mexican Muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros*. New York: Universe, 1994, c1993. (Art ND 2644 .R64x 1994)
- Rochfort, Desmond. *Pintura mural mexicana: Orozco, Rivera, Siqueiros*. Versión en español: Rodolfo Piña García. México, D.F.: Noriega Editores, c1999. (Art ND2644 .R6418 1999)
- Rowe, William and Vivian Schelling. *Memory and Modernity. Popular Culture in Latin America*. London, New York: Verso, 1991. (F1408.3 .R69 1991)
- Rulfo, Juan. *Pedro Páramo*. [Caracas]: Biblioteca Ayacucho, [1977], (PQ7297.R89 P4) México: Fondo de Cultura Económica [1955] (PQ7297.R89 A6 1977)
- Schaefer, Claudia. "Rosario Castellanos and the Confessions of Literary Journalism." *Textured Lives. Women, Art, and Representation in Modern Mexico* (Tucson and London: U. of Arizona Press, 1992): 37-60. (PQ 7133.S33 1992)
- Schneider, Luis Mario. *El Estridentismo. México 1921-1927*. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, Imprenta Universitaria, 1985. (PQ7244.E78 1985)
- Serrano, Marcela. *Lo que está en mi corazón*. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta, c2001. (PQ8098.29.E725 L6 2001b)
- Siqueiros, David Alfaro. *Palabras de Siqueiros*. Selección, prólogo y notas de Raquel Tibol. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. (ND259.S56 O86 1996)
- Skidmore, Thomas E. & Peter H. Smith. *Modern Latin America*. New York : Oxford University Press, 1997. (F1413.S55.1984) See Chapter Seven: Mexico: The Taming of a Revolution." pp. 225-255.
- The Cambridge Companion to Modern Latin American Culture*. John King ed. Cambridge U. Press, 2004. (F1408.3. C283 2004)
- The Cinema of Latin America*. Alberto Elena & Marina Díaz López, eds. London, New York: Wallflower Press, 2003. (PN 1993.5 L3 C56 2003)
- The Mexico Reader: History, Culture, Politics*. Gilbert M. Joseph and Timothy J. Henderson, eds. Durham: Duke University Press, 2002. (F1226 .M53 2002)
- The Zapatista Reader*. Tom Hayden, ed. New York: Thunder's Mouth Press/Nation Books, c2002. (F1256 .Z269 2002)

Valdés, María Elena. *The Shattered Mirror. Representations of Women in Mexican Literature*. Austin: U. Of Texas Press, 1998. (PQ7133. V35 1998)

Vasconcelos, José. *La raza cósmica*. Baltimore, Md. : Johns Hopkins U. Press, 1997. (BD512 .V3713 1997)