

Span 541: July 13-31, 2020

Visual Cultures of Spain and Mexico: Transatlantic Art and Architecture

Dr. Rebecca M. Bender (rmbender@ksu.edu)

2020 Meeting times: MWF 12:00-1:50pm (PST) (MWF via zoom, Tu/Th individual)

This class will be conducted through a mix of synchronous/asynchronous activities. Students should reserve the class time 12-1:50 pm PST M-F to meet and/or work on class activities, with synchronous classes via Zoom tentatively planned for Mondays, Wednesdays and Fridays from 12-1:50 pm PST. Zoom meetings will consist of class and small groups discussion, as well as hands-on activities using online resources, tasks created by both the professor and students, and experimental creative, research-based tasks designed to support the final project.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El propósito de este curso es explorar la cultura visual de España y México, mediante el análisis del Arte y la Arquitectura. Exploraremos sobre todo el impacto que han tenido el discurso de Conquista, la hibridez cultural, la modernidad, la política y el género en ambos países en diferentes momentos históricos, pero con énfasis en el siglo XX. Estudiaremos por un lado unas obras de arte “maestras” o canónicas y su relación a la identidad nacional, y por otro lado varias obras menos conocidas o folclóricas y su relación a las identidades marginadas o regionales. Los estudiantes examinarán “la cultura visual” en diversos medios – como la pintura, la escultura, la arquitectura y otros medios populares – y leerán una variedad de textos académicos, históricos, periodísticos y literarios para entender mejor el legado histórico-cultural del arte español y mexicano en el contexto transatlántico.

La gran Tenochtitlan, el mercado de Tlateloco, Diego Rivera (1945), Mural: Palacio Nacional, CDMX

MATERIALS:

- **Opcional:** *Cruce de caminos. Arte de México y España*, por Lupina Lara Elizondo. Promoción de Arte Mexicano (Quáalitas), 2017. (*lecturas abreviadas en el horario = "CC"*)
- Artículos críticos, capítulos de libros, sitios de web y/o editoriales y noticias online (Moodle).
- Un correo electrónico "gmail" (para poder crear un StoryMap)

EVALUACIÓN:

• Participación	15%
• Preparación, tareas y pruebas	25%
• Presentación	20%
• Proyecto final	40%

Escala de calificación:

A = 94+ / A- = 93-90

B+ = 89-87 / B = 86-84 / B- = 83-80;

C+ = 79-77 / C = 76-74 / C- = 73-70

D+ = 69-67 / D = 66-64 / D- = 63-60;

F = <60.

Participación (15%)

Este curso y el SLI le brindan al estudiante la oportunidad valiosa y relativamente rara de dedicar tres semanas al diálogo y aprendizaje junto con otros profesionales en su campo. Por tal razón, la asistencia y la participación son esenciales para poder beneficiarse plenamente del curso. Esta importancia se muestra en el peso significativo asignado a esta categoría en la distribución de la nota final. Los estudiantes pueden obtener el crédito completo por la asistencia / participación al llegar y salir a las horas designadas, y por contribuir activamente durante la clase. Una participación activa se caracterizará por las contribuciones bien pensadas en actividades grupales y en clase que reflejen la realización de las tareas asignadas, y que ayuden a avanzar la comprensión del material dentro del aula.

Asistencia Debido a la naturaleza intensiva del SLI, la asistencia y la puntualidad son sumamente importantes. No se permiten ausencias sino por motivos graves y deberían comunicarse conmigo o con el director del programa lo antes posible en caso de emergencia. Cada ausencia no justificada conllevará una disminución de un 10% en la nota final.

Preparación, tareas y pruebas (25%)

La preparación (tarea) antes de *todas* las reuniones es clave para el éxito del curso. Hay que leer con cuidado todas las lecturas asignadas para la clase, tomar apuntes detallados según la tarea y reflexionar seriamente sobre los textos. Debes llegar a clase con un análisis tentativo de las obras y preparado/a para proponer posibles ángulos de interpretación y/o métodos de enseñanza. Para las lecturas críticas, debes ser capaz de destacar los postulados principales, ofrecer una síntesis del artículo (partes del argumento fuertes/débiles) y hacer preguntas o ofrecer información adicional que buscaste para clarificar elementos confusos o ambiguos.

Presentación (20%)

Harás una presentación basada en el arte y su contexto cultural/histórico. Prepararás y dirigirás una actividad analítica interactiva con la clase enfocada en una obra artística que corresponde con los temas del día (10-20 min). Entregarás un plan escrito resumiendo la estructura y los objetivos de tu actividad y crearás una herramienta pedagógica (PPT, *worksheet*, actividad en grupos, actividad online, etc.).

Proyecto final (40%):

Tu proyecto final será un [StoryMap](#) (via Knightlab) que establece una narrativa (*story*) original a través de tu exploración de un solo tema en el arte hispano transatlántico, o sea, tanto en México como en España y/o Europa (*map*). [Se puede ver un ejemplo \(un modelo simple\) de lo que vas a crear aquí](#). Cada proyecto (StoryMap) incluirá un mínimo de 10 diapositivas más una portada. Más detalles y pautas específicas estarán en Moodle. Las tareas de clase te servirán como bosquejos y/o borradores preliminares que se puede convertir en diapositivas finales.

Las redes sociales: Las redes sociales pueden ser muy útiles para propósitos académicos – sobre todo en clases de conversación, literatura, historia y/o cultura en español (L2). Sígueme en Twitter, donde comparto artículos y enlaces relacionados con mis proyectos y cursos en Kansas State, y con los cursos en SLI este verano. Visita mi blog para aprender más sobre mis intereses investigativos, pedagógicos y de Study Abroad: www.rebeccambender.wordpress.com.

@rebeccadactyl

Hashtag de curso: #TransatlanticArt-SLI20

HORARIO TENTATIVO DEL CURSO

*** La profesora tiene el derecho de modificar el horario y las lecturas durante el curso para mejorar el aprendizaje y la experiencia académica. Se comunicarán los cambios inmediatamente en clase y por medio de Moodle y email. ***

Semana 1:

sem	fecha	en clase discutiremos:
1	l, 13 jul	Presentación del curso: ¿Qué es el arte? ¿Cómo se analiza el arte? ¿Por qué adoptar una perspectiva o un acercamiento “transatlántico/o”? Leer: Arriaga, Amaia y Imanol Agirre (2010). “Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación en discursos y prácticas educativas de museos de arte.” <i>Revista Iberoamericana de Educación</i> , no. 53, pp. 203-23.
1	m, 14 jul	Los códices. Arte y escritura I. Leer: Leon-Portillo, Miguel (2012). “La riqueza semántica de los códices mesoamericanos.” <i>Estudios de Cultura Náhuatl</i> , vol. 43, pp. 139-60.
1	mi, 15 jul	Arte, arquitectura e historia Leer: (1) Marzo, Jorge Luis (2013). “Como mirar el museo.” <i>El país</i> . (2) CC = <i>Referencias históricas de España, Cultura prehispánicas de Mesoamérica</i> (pp. 15-34) Visita: Museo Regional de Guanajuato; Alhóndiga de Granaditas: <i>actividad interactiva (o virtual) en línea sustituirá esta visita, cancelada por Covid-19; más detalles en julio.</i>
1	j, 16 jul	Don Quijote y Ékfrasis: Arte y escritura II. Leer: (1) Worden, William (2005). “The First Illustrator of <i>Don Quixote</i> : Miguel de Cervantes.” In <i>Ekphrasis in the Age of Cervantes</i> , Ed. Frederick A. de Armas, Bucknell U P, pp. 144-55. (2) Capítulo 8-9, <i>Don Quijote de la Mancha</i> (pp. TBA, ed. Lathrop).
1	v, 17 jul	Don Quijote: El “arte” de ilustrar Leer: Cabañas Bravo et al (2011). “Augusto Fernández, ilustrador de <i>Don Quijote</i> en el exilio mexicano.” <i>Anales Cervantinos</i> , vol. 43, pp. 117-43. Visita: Museo Iconográfico del Quijote: <i>una actividad interactiva (o virtual) en línea sustituirá esta visita, cancelada por Covid-19; más detalles en julio.</i>

Semana 2:

2	l, 20 jul	Siglo de Oro y el Barroco, en el Siglo XX (España y México) Leer: (1) Portus, Javier (2006), “ El siglo de oro en el Prado del siglo XX. ” (pp. 83-101), <i>selecciones</i> (2) Bautista Naranjo, Esther (2017). “ El Quijote, Las meninas y la idea barroca de metaarte. ” <i>Estudios Románicos</i> , vol. 26, pp. 129-41. (3) Rothschild, Deborah (2001). “ Picasso’s El bobo. ” <i>Gastronómica</i> , vol. 1, no. 3, pp. 10-13, y consultar las imágenes en CC, pp. 74-92, Bartolomé Esteban Murillo y Miguel Cabrera
2	m, 21 jul	Pasado indígena, la muerte y las fiestas (Posada, Paz, Rivera) Leer: (1) Paz, Octavio (1952), “ Cap. III-Todos santos, Día de muertos ”, <i>El laberinto de la soledad</i> , pp.68-87. (2) Correa Ceseña, Carlos. “ La ‘danza de la muerte’ en Posada: Un canto de amor desesperado a la vida. ” <i>ISLAS</i> , vol. 46, no. 139, pp. 58-62.
2	mi, 22 jul	El muralismo: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfonso Siqueiros Leer: (1) Mandel, Claudia (2007). “ Muralismo mexicano: Arte público, identidad, memoria colectiva. ” <i>Revista Escena</i> , vol. 30, no. 61, pp. 37-54. (2) Cortés, Hernan (1520-25), <i>Las cartas de relación</i> , <i>selecciones</i> , (3) Exhibicion, NYC, 2020 .
2	j, 23 jul	El surrealismo y Salvador Dalí Leer: (1) Breton, André (1924). “ Primer manifiesto surrealista. ” (2) Borghesi, Silvia (2004). <i>Art Book Dalí</i> , “ Los años surrealistas, 1926-39. ” pp. 46-79. (3) Weyers, Frank. (2000). <i>Salvador Dalí</i> . “ Surrealismo, 1929-36. ” pp. 23-45.
2	v, 24 jul	Mujeres en vanguardia. Maruja Mallo y Maria Blanchard. Leer: (1) Murga Castro, Idoia (2015). “ Muros para pintar. Las artistas y la Residencia de Señoritas. ” <i>Mujeres en vanguardia</i> . Residencia de Estudiantes, pp. 86-127. (2) Bernárdez Sanchís, Carmen. <i>María Blanchard</i> . Fundación MAPFRE, 2009, <i>selecciones</i> . (3) Valtierra, Ana. “ Maruja Mallo y la tumbofilia ”. <i>Revista Adiós</i> , no. 122, pp. 18-21.

Semana 3:

3	l, 27 jul	Mujer y surrealismo: Frida Kahlo Leer: (1) Caballero Guiral, Juncal (1995). “ Mujer y surrealismo. ” <i>Asparkía. Investigación feminista</i> , vol. 71, no. 5, pp. 71-81. (2) Domínguez Romero, Noelia (2015). “ Frida Kahlo: El autorretrato como solución. ” <i>Aportaciones a la investigación sobre mujeres y genero</i> , pp. 59-77.
3	m, 28 jul	Remedios Varo (el exilio de los españoles intelectuales en México). Leer: (1) Gonzalez Madrid, Maria Jose (2018). “ El ‘arte mágico surrealista’ en la obra de Remedios Varo. ” <i>Bulletin of Spanish Studies</i> , vol. 95, no. 5, pp. 511-32. (2) Vives, Anna F. (2013). “ Surrealismo, género y ciudad en la obra pictórica y poética de Remedios Varo. ” <i>Angulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural</i> , vol. 5, no. 1, pp. 179-95, <i>selecciones</i> . Ver: https://remedios-varo.com/
3	mi, 29 jul	Picasso: El cubismo, guerra y exilio Leer: Poema: “Oda a los niños Muertos de Madrid por la metralla” por Vicente Aleixandre; <i>Guernica</i> ; Seleccionar UNO de los artículos disponibles en Moodle,

		depende de tus intereses: (1) sobre Picasso's <i>Guernica</i> y el turismo y <i>marketing</i> (2003), o (2) Las metáforas de Picasso (tema de discusión: la guerra en el arte: Velazquez, Goya y Picasso)
3	j, 30 jul	Arte fantastic mexicano (siglo XX-XXI) Leer: López Casas, Cristina (2016). “La evolución de arte fantástico en México: Daniel Lezama.” <i>BRUMAL. Revista de Investigación sobre lo Fantástico</i> , no. 2, pp. 45-80. Gural, Natasha (2020). “ Mexico, Not France, Had “Most Profound and Pervasive” Impacto n 20th-century American Art ”. <i>Forbes</i> .
3	v, 31 jul	Conclusión Leer: Wobeser, Gisela von (2005). “La historicidad de la fama. Diego y Frida a través del tiempo.” <i>Boletin de la Academia Chilena de la Historia</i> , no. 115, pp. 299-305. Visita: Museo/Casa Diego Rivera: una actividad interactiva o virtual (en línea) sustituirá esta visita, cancelada por Covid-19; más detalles en julio.

POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD (Southern Oregon University, SOU)

SOU Cares

SOU has a wide range of resources to help you succeed. Our faculty, staff, and administration are dedicated to providing you with the best possible support. The SOU Cares Report allows us to connect you with staff members who can assist with concerns, including financial, health, mental health, wellbeing, legal concerns, family concerns, harassment, assault, study skills, time management, etc. You are also welcome to use the SOU Cares Report to share concerns about yourself, a friend, or a classmate at <https://inside.sou.edu/ssi/index.html>. These concerns can include reports related to academic integrity, harassment, bias, or assault. Reports related to sexual misconduct or sexual assault can be made anonymously or confidentially. Student Support and Intervention provides recourse for students through the Student Code of Conduct, Equal Opportunity, Harassment and Sexual Misconduct Policy, and other applicable policies, regulations, and laws.

Academic Honesty Statement and Code of Student Conduct

Students are expected to maintain academic integrity and honesty in completion of all work. According to SOU's Student Code of Conduct: “Acts of academic misconduct involve the use or attempted use of any method that enables a student to misrepresent the quality or integrity of his or her academic work and are prohibited”

Such acts include, but are not limited to: copying from the work of another, and/or allowing another student to copy from one's own work; unauthorized use of materials during exams; intentional or unintentional failure to acknowledge the ideas or words of another that have been taken from any published or unpublished source; placing one's name on papers, reports, or other documents that are the work of another individual; submission of work resulting from inappropriate collaboration or assistance; submission of the same paper or project for separate courses without prior authorization by faculty members; and/or knowingly aiding in or inciting the academic dishonesty of another.

Any incident of academic dishonesty will be subject to disciplinary action(s) as outlined in SOU's Code of Student Conduct: <https://inside.sou.edu/assets/policies/CodeofStudentConduct.pdf>. In case of loss, theft, destruction or dispute over authorship, always retain a copy of work you produce and submit for grades. Retain all written work that has been graded and returned to you.

Emergency Notifications

SOU is committed to a safe community. Student, faculty and staff emails are automatically enrolled in SOU Alert, the campus emergency communication system. In the event of emergency, closure, or other significant disruption to campus operations, such as inclement weather, messages are delivered via SOU Alert. To ensure timely notification, students, faculty, staff are **strongly** encouraged to visit InsideSOU to register their cell phone numbers and/or add family members to the system. Campus Public Safety is available 24 hours/day by dialing 541-552-6911. CPS responds to safety concerns, incidents, and emergencies and can provide safety escorts to on-campus locations. CPS works in collaboration with Ashland Police and Fire.

Statement on Title IX and Mandatory Reporting

Federal law requires that employees of institutions of higher learning (faculty, staff and administrators) report to a Title IX officer any time they become aware that a student is a victim or perpetrator of gender-based bias, sexual harassment, sexual assault, domestic violence, or stalking. Further, Oregon law requires a mandatory report to law enforcement of any physical or emotional abuse of a child or other protected person, including elders and people with disabilities, or when a child or other protected person is perceived to be in danger of physical or emotional abuse. If you are the victim of sexual or physical abuse and wish to make a confidential disclosure please use the confidential advising available at <https://inside.sou.edu/ssi/confidential-advisors.html>, or use Southern Oregon University's Anonymous Harassment, Violence, and Interpersonal Misconduct Reporting Form: https://jfe.qualtrics.com/form/SV_7R7CCBciGNI473L

SOU Academic Support/Disability Resources:

To support students with disabilities in acquiring accessible books and materials, and in planning their study and time management strategies, SOU requires all professors to include information regarding Academic Support and Disability Resources on course syllabi. It is the policy of Southern Oregon University that no otherwise qualified person shall, solely by reason of disability, be denied access to, participation in, or benefits of any service, program, or activity operated by the University. Qualified persons shall receive reasonable accommodation/modification needed to ensure equal access to employment, educational opportunities, programs, and activities in the most appropriate, integrated setting, except when such accommodation creates undue hardship on the part of the provider. These policies comply with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1974, the Americans with Disabilities Act of 1990, and other applicable federal and state regulations that prohibit discrimination on the basis of disability.

If you are in need of support because of a documented disability (whether it be learning, mobility, psychiatric, health-related, or sensory) you may be eligible for academic or other accommodations through Disability Resources. See the Disability Resources webpage at <https://inside.sou.edu/dr/index.html> for more information or to schedule an appointment. If you are already working with Disability Resources, make sure to request your accommodations for this course as quickly as possible to ensure that you have the best possible access.

Statement on Military and Other Forms of Active Service Duty

Pursuant to Oregon law, any student enrolled at a public university who is a member of the military, state National Guard, or other federal or state service protected by ORS 352.293 who is ordered to active duty for more than 30 consecutive days has the right to request accommodation for such service, subject to the conditions and requirements of applicable Oregon law or regulation. Such accommodations may include, but are not limited to, the right to withdraw from a course without penalty, a grade of Incomplete and option to complete at a later date once service has concluded, and/or the right to credit for any tuition and fees already paid, depending on the student's status. Any student who expects to be called for active duty should contact instructors as soon as possible to discuss accommodations.

Criterios evaluación presentación oral	Excelente: 4	Buen nivel: 3	Aceptable: 2	Insuficiente: 1	Puntos
C O N T E N I D O	<p>Estudiante demuestra un conocimiento completo sobre el tema y responde a todas las preguntas con explicaciones y detalles.</p> <p>Profundiza en los temas y ofrece información de fondo.</p> <p>Buen apoyo para los puntos. Evidencia relevante, actual. Se presentaron y refutaron las opiniones contrarias. Se tomó en cuenta al público.</p> <p>Vocab claro, preciso, relevante al tema</p>	<p>Cubre los diferentes temas. Buena comprensión y exposición del tema.</p> <p>La información responde a las preguntas principales y da 1-2 ideas secundarias y/o ejemplos.</p> <p>Estudiante se siente cómodo y responde a todas las preguntas aunque no elabora sobre ellas.</p> <p>El vocabulario es adecuado, pero no particularmente preciso o expresivo.</p>	<p>Ideas correctas pero incompletas. Comprensión básica del material, no muy a fondo.</p> <p>Identifica parcialmente la información importante. Responde a las preguntas principales, pero no da detalles y/o ejemplos.</p> <p>Estudiante no se siente cómodo con su dominio del tema y sólo puede responder básicamente a las preguntas de la audiencia.</p> <p>Vocabulario un poco limitado (a veces, términos imprecisos y traducciones literales).</p>	<p>Ideas simplistas, no desarrolladas. La investigación y la exposición del material es superficial. La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas.</p> <p>Estudiante no domina la información y no puede responder a las preguntas sobre el tema.</p> <p>El vocabulario es muy limitado, con interferencia del inglés y obvia falta de dominio del vocabulario relevante al tema.</p>	
O R G A N I Z A C I Ó N	<p>Clara, transiciones lógicas y efectivas.</p> <p>La información es presentada de manera lógica y coherente que la audiencia puede seguir fácilmente.</p> <p>Conclusión clara y efectiva.</p>	<p>La mayor parte de la información es presentada de manera lógica y generalmente bien organizada, pero hace falta mejores transiciones de una idea a otra.</p>	<p>Organización adecuada, pero floja. No siempre clara. Falta de conexiones claras entre las partes de la presentación, las partes parecen aisladas entre sí.</p> <p>La audiencia tiene dificultad en seguir la presentación.</p>	<p>Mal estructurada y difícil de entender.</p> <p>Desorganizada. No hay secuencia lógica en la información.</p> <p>Presentación no fluye bien, con oraciones inconexas. Desarrollo del tema es confuso y sin lógica aparente.</p>	
C O M U N I C A C I Ó N	<p>Articulación y pronunciación claras, apropiado y lenguaje preciso y con buena pronunciación.</p> <p>Estudiante mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas.</p> <p>Involucra a la audiencia en la presentación.</p>	<p>En general, articula claramente y la pronunciación es en su mayoría correcta.</p> <p>El estudiante mantiene contacto visual con la audiencia la mayor parte del tiempo pero frecuentemente usa sus notas.</p>	<p>Habla en voz un poco baja y comete algunos errores de pronunciación, pero es comprensible en general.</p> <p>El estudiante ocasionalmente mira a la audiencia y lee la mayor parte de su informe.</p>	<p>Presentación no es clara. A menudo habla entre dientes o demasiado bajo y no se le puede entender. O comete errores de pronunciación que dificultan la comprensión.</p> <p>Estudiante lee todo el informe y apenas mira a la audiencia.</p>	