

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Literatura, Cultura y Artes Visuales en el Ámbito Hispánico

Máster Universitario en
Estudios Literarios y Culturales Hispánicos

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2023/2024
2.º cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	Literatura, Cultura y Artes Visuales en el Ámbito Hispánico
Código	202473
Titulación en la que se imparte	Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos
Departamento y área de Conocimiento	Filología, Comunicación y Documentación: Áreas de Literatura Española y Filología Latina
Carácter	Obligatoria
Créditos ECTS	9
Cuatrimestre	2.º
Profesorado	M.^a del Val Gago Sergio Santiago Romero Enrique del Rey
Horario de Tutoría	Cita previa por correo electrónico
Idioma en el que se imparte	Español

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura plantea un análisis de las relaciones entre la literatura y la imagen, desde la antigüedad hasta hoy, poniendo el centro de atención en las culturas hispánicas y ejemplificándolo con momentos y cuestiones especialmente significativos de esta relación. Se prestará atención a las características líricas y narrativas de la imagen, a la éfrasis como tradición e intertextualidad, al patrimonio pictórico español (medieval, áureo, romántico y contemporáneo) a partir de su relación con las literaturas y las artes coetáneas, y a la reconfiguración de los espacios de lo escrito y lo visual que trajeron consigo el cine e internet.

Se atenderá a las formas de análisis de producciones de cine, teatro, artes plásticas y cómic desde el punto de vista teórico e histórico y cómo se ha relacionado con la historia de la literatura.

En el módulo dedicado a las artes plásticas se prestará especial atención a la tradición clásica y a la mitología grecolatina como base de la cultura occidental y como materia de inspiración excepcional para escritores y artistas del ámbito hispánico. Se hará un recorrido por los mitos y motivos clásicos más significativos que han iluminado a poetas, novelistas y dramaturgos españoles, desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, con un amplio apoyo iconográfico que mostrará también la influencia de la cultura clásica en las Bellas Artes.

El módulo dedicado a las artes escénicas y audiovisuales bosquejará un panorama de los enfoques teóricos comparatistas de los estudios teatrales en el

ámbito hispánico, analizará el fenómeno escénico en su bidimensionalidad texto-espectáculo, y propiciará un acercamiento desde este prisma a las nuevas formas dramáticas y posdramáticas que se vienen gestando desde el último cuarto del siglo XX. Asimismo, nos aproximaremos a los fenómenos de adaptación e hibridación de la literatura, el teatro y la danza con los diferentes géneros audiovisuales (preferentemente cine, televisión y documental): adaptaciones, diálogos interartísticos y formas híbridas (perfopoesía, videoteatro, etc.)

En el módulo dedicado a cómic, los estudiantes se acercarán a la producción contemporánea de cómics en el ámbito hispánico. Además de cubrir aspectos introductorios del medio (breve historia, lenguaje, debates terminológicos, etc.), el módulo se centrará en el estudio del cómic como literatura multimodal y en las distintas conexiones e hibridaciones entre los géneros literarios tradicionales (narrativa, teatro, lírica, etc.) y el cómic.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales

1. Que los estudiantes adquieran un conocimiento avanzado, de carácter coherente y comprensivo, acerca de la historia de las literaturas hispánicas contemporáneas, a través de las principales etapas, tendencias, géneros, dominios estéticos y manifestaciones.
2. Que los estudiantes desarrollen procedimientos y técnicas que les permitan poner en relación las creaciones literarias con las correspondientes concepciones y etapas en que se producen y puedan explicar aquellas a través de teorías literarias.
3. Que los estudiantes adquieran conocimientos de los contextos filosófico, social y artístico con los que poder comprender el fenómeno y la historia de la literatura de una manera cabal y completa.
4. Que los estudiantes alcancen a poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
5. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
6. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

8. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

1. Relacionar la escritura literaria con las artes musicales, plásticas y audiovisuales, vinculándolas con distintos enfoques teóricos.
2. Aplicar métodos de análisis social para describir diacrónicamente las relaciones culturales y literarias entre España y América Latina en la época contemporánea.
3. Valorar contenidos simbólicos y temáticos de textos literarios a partir de criterios fundados en el conocimiento de las principales metodologías de análisis y corrientes de teoría y crítica literaria del siglo XX y en la comprensión de las estrategias retóricas y pragmáticas de las obras.
4. Comprender y analizar de manera crítica determinados casos significativos de autores, textos, movimientos o debates críticos o historiográficos de las literaturas hispánicas contemporáneas.
5. Reconocer los temas y motivos de la tradición clásica presentes en diversas manifestaciones literarias y artísticas de ámbito hispánico, así como su trascendencia en la cultura occidental.
6. Realizar procesos de investigación sistematizados basados en una búsqueda y selección de fuentes en el ámbito de la literatura y del teatro hispánicos contemporáneos y ser capaz de comunicarlos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de créditos
Módulo 1: Literatura y artes escénicas y audiovisuales	4,50
Módulo 2: Literatura y artes plásticas	2,25
Módulo 4: Literatura y cómic	2,25

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales: 72	<p>Actividades dirigidas: clases teóricas, expositivas y de aplicación de los conocimientos expuestos. Comentario de la bibliografía seleccionada. Análisis de casos concretos.</p> <p>Actividades dirigidas de carácter práctico: exposiciones en clase y otras actividades de prácticas.</p> <p>Actividades supervisadas: tutorías especializadas, tanto grupales como colectivas.</p> <p>Revisión personal de los trabajos y actividades de evaluación por los alumnos.</p>
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 153	<p>Las horas de trabajo personal del alumno se dedicarán para actividades autónomas: a) estudio de los materiales por los alumnos, lectura de las fuentes bibliográficas, b) realización de trabajos prácticos individuales y/o grupales y c) planificación de una investigación, elaboración de un trabajo y preparación de la exposición oral.</p>
Total horas	225 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teóricas	<p>Presentación y exposición de los contenidos principales de la asignatura en las sesiones presenciales.</p> <p>Valoración de las metodologías para la realización de estudios de caso, así como elaboración de informes y proyectos.</p> <p>Supervisión sobre las actividades y tareas programadas de forma individual o grupal.</p>
Clases prácticas	<p>Análisis y debate sobre los contenidos; se utilizarán los recursos de aprendizaje indicados para cada unidad lectiva.</p> <p>Resolución de casos prácticos asociados a cada unidad lectiva.</p>
Trabajo autónomo del alumno	<p>Lectura y análisis del material de cada tema. Este contenido queda abierto al trabajo del estudiante con la bibliografía básica y opcional más toda aquella información relevante hallada por él mismo.</p> <p>Elaboración de las actividades asociadas para cada módulo.</p> <p>Realización de estudios de caso y proyectos.</p> <p>Realización de ejercicios de asimilación global de contenidos.</p>
Tutorías	Tutorías presenciales de seguimiento.

5. EVALUACIÓN

En la asignatura se seguirá un sistema de evaluación continua.

- Dos trabajos escritos del módulo de literatura y artes escénicas y audiovisuales: 25% el trabajo de artes escénicas y 25% el trabajo de artes audiovisuales
- Trabajo escrito del módulo de artes plásticas y literatura: 25%
- Trabajo escrito de cómic y literatura: 25%

Los trabajos de los dos primeros módulos se entregarán antes del 30 de marzo. Los trabajos de los dos siguientes módulos se entregarán antes del 19 de mayo. El profesorado de cada módulo explicará las características de los trabajos en el primer día de clase. Todo plagio implicará una calificación de suspenso en la asignatura.

El/la estudiante deberá asistir puntualmente a todas las sesiones docentes de la asignatura, participando activamente en las mismas. Toda falta justificada (médica o por fuerza mayor) deberá ser justificada por escrito. Para superar la evaluación continua se requiere la asistencia, al menos, al 85% de las sesiones de las sesiones docentes, salvo causa debidamente justificada.

El/la estudiante que por motivos justificados no pueda seguir la evaluación continua, podrá acogerse a una evaluación final. Para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos/as estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. En función de los argumentos presentados y del reglamento de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá, el director del Máster decidirá si cabe aceptar la solicitud de evaluación final. Si se acepta su solicitud, el/la estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con los docentes de la asignatura. La evaluación final consistirá en un examen con preguntas relativas a los contenidos de las distintas secciones de la asignatura.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. MÓDULO LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES

LIBROS DE CONSULTA:

- Anxo Abuin, *Escenarios del caos: entre la hipertextualidad y la performance en la era electrónica*, Valencia, Tirant, 2006.
- Abuin, Anxo; Pérez Rasilla, Eduardo & Soria Tomas, Guadalupe (eds.), *Fuera del escenario. Teatralidades alternativas en la España actual*, Madrid, Visor, 2021.
- Artaud, Antonin, *El teatro y su doble*, Barcelona, Edhasa, 2001.
- Bogart, Anne, *La preparación del director: siete ensayos sobre teatro y arte*, Barcelona, Alba, 2020.
- Bobes Naves, Carmen, *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arcolibros, 1987.
- Broncano, Fernando, *Sujetos en la niebla. Narrativas sobre la identidad*, Barcelona, Herder, 2013.
- Brook, Peter, *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*, Barcelona, Península, 1986.
- Carmona, Ramón, *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra, 2006.
- Craig, Edward Gordon, *El arte del teatro*, México, UNAM, 1987.
- De Marinis, Marco, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna, 2006.
- Donnellan, Declan, *El actor y la diana*, Madrid, Fundamentos, 2018.
- Dubatti, Jorge, *Cartografía teatral. Introducción al teatro comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2008.
- *Introducción a los estudios teatrales*, Buenos Aires, Colihue, 2011.
- Dumoulié, Camille, *Nietzsche y Artaud: por una ética de la crueldad*, México, Siglo XXI, 1996.
- Fuentes, Víctor. *La mirada de Buñuel. Cine, literatura y vida*. Madrid, Tabla Rasa, 2005.
- García Barrientos, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro: ensayo de método*, Madrid, Síntesis, 2001.
- , *Anatomía del drama: una teoría fuerte del teatro*, Madrid, Punto de Vista Editores, 2020.
- Hirsch, Marianne, *La generación de la posmemoria, Escritura y cultura visual después del Holocausto*, Madrid, Carpe Noctem, 2015.
- Huerta Calvo, Javier (dir.), *Historia del teatro español II. Del siglo XVIII a la época actual*, Madrid, Gredos, 2003.
- (dir.) *Diccionario de la recepción teatral en España (dos vols.)*, Madrid, Antígona, 2020.
- Huerta Calvo, Javier; Peral Vega, Emilio & Urzáiz Tortajada, Hector, *Teatro español (de la A a la Z)*, Madrid, Espasa Calpe, 2005.
- Lehmann, Hans-Thies, *Teatro posdramático*, Murcia, CENDEAC, 2017.
- Mayorga, Juan, *Elipses. Ensayos (1990-2016)*, Segovia, La Uña Rota, 2016.
- Pavis, Patrice, *El análisis de los espectáculos*, Buenos Aires, Paidós, 2018.
- Romera Castillo, José, *Teatro español entre dos siglos a examen*, Madrid, Verbum, 2011.
- Sánchez Noriega, José Luis: *De la literatura al cine*, Barcelona, Paidós, 2000.

- *Historia del Cine (Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión)*, 2ª edición corregida y aumentada, Prólogo de Román Gubern, Alianza, Madrid, 2006.
- Schechner, Richard, *Performance Theory*, Nueva York/Londres, Routledge, 1988.
- , *The Future of Ritual: Writings on Culture and Performance*, Nueva York/Londres, Routledge.
- Thiebaut, Carlos, *Historia del nombrar. Dos episodios de la subjetividad*, Madrid, Visor, 1989.
- Trancón, Santiago, *Teoría del teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*, Madrid, Fundamentos, 2006.

2. MÓDULO LITERATURA Y ARTES PLÁSTICAS

- Camacho Rojo, J. M^a, *La tradición clásica en las literaturas iberoamericanas del siglo XX: bibliografía analítica*, Granada, Universidad, 2004.
- Codoñer, C. (ed.), *Historia de la Literatura Latina*, Cátedra, 1997.
- Cosío, J. M^a, *Fábulas mitológicas en España*, Madrid, Istmo, 1998.
- Díaz del Corral, L., *La función del mito clásico en la literatura contemporánea*, Madrid, Gredos, 1974.
- Elvira Barba, M. A., *Arte y mito. Manual de iconografía clásica*, Madrid, Sílex, 2013.
- Estefanía, D. y otros (eds.), *Proyección de la Mitología grecolatina en las literaturas europeas*, Alcalá de Henares-Santiago de Compostela, Univ. de Alcalá, 2007.
- Gago Saldaña, M^aV. y Hernández Crespo, R.M^a (eds.), *Una tarde en el Museo: El mundo clásico a través de las pinturas de El Prado*, Madrid, SEEC, 2020.
- García Gual, C., *La Antigüedad novelada*, Barcelona, Anagrama, 1995.
- , *Diccionario de mitos*, Madrid, Planeta, 1997.
- Gombrich, E.H., *Historia del Arte*, Madrid, Debate, 2006¹⁶.
- Gómez Canseco, L. (ed.), *Las formas del mito en las literaturas hispánicas del siglo XX*, Huelva, Universidad, 1994.
- Grimal, P. *Diccionario de Mitología griega y romana*, Barcelona, Paidós, 2008.
- Hansen, W., *Los mitos clásicos. Una guía del mundo mítico de Grecia y Roma*, Barcelona, Crítica, 2011.
- Hernández de la Fuente, D., *Mitología clásica*, Madrid, Alianza, 2015.
- Hernández Miguel, L. A., *La Tradición Clásica. La transmisión de las literaturas griega y latina antiguas y su recepción en las vernáculos occidentales*, Madrid, Liceus, 2009.
- Highet, G., *La tradición clásica*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
- Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (eds.), *La literatura griega y su tradición*, Madrid, Akal, 2008.
- Jenkyns, R. (ed.), *El legado de Roma. Una nueva valoración*, Barcelona, Crítica, 1995.
- López Férez, J. A. (ed.), *La mitología clásica en la literatura española. Panorama diacrónico*, Madrid, Ediciones Clásicas, 2006.
- , *Mitos clásicos en la literatura española e hispanoamericana*, Madrid, Ediciones Clásicas, 2009.
- López Torrijos, R., *La mitología en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 1985.

- , *La mitología en la pintura española de los siglos XVI y XVII*, Fundación Juan March, 1982.
- , "Goya y la mitología clásica", *Cuadernos de arte e iconografía*, tomo 6, nº 12, 1993, págs. 430-438.
- , "Las pinturas mitológicas de Velázquez", *Siglo que viene: Revista de cultura*, nº 39-40, 1999, págs. 52-57.
- March, J., *Diccionario de Mitología Clásica*, trad. esp., Barcelona, Crítica, 2002.
- Miralles, C., "La literatura griega en las literaturas hispánicas", en López Férez, J. A. (ed.), *Historia de la literatura griega*, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 1208-1223.
- Moormann, E.M. y Uitterhoeve, W., *De Acteón a Zeus*, Madrid, Akal, 1997.
- , *De Adriano a Zenobia*, Madrid, Akal, 1998.
- Navarrete Orcera, A.R., *La mitología en los palacios españoles*, Jaén, UNED, 2005.
- Richepin, J., *Historia de la Mitología griega (ilustrada)*, Barcelona, Edicomunicación, 2002.
- Signes Codoñer, J. y otros (eds.), *Antiquae lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa*, Madrid, Cátedra, 2005.

3. MÓDULO LITERATURA Y CÓMIC

LIBROS DE CONSULTA

- Altarriba, A. (coord.) *ARBOR*, Vol. 187, No Extra 2. La historieta española, 1857-2010. Historia, sociología y estética de la narrativa gráfica en España, 2011. <http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/104/showToc>
- Baetens, J., Graphic Novels: Literature without Text?, *English Language Notes*, 46.2, Fall / Winter 2008, pp. 77-88.
- Baetens, J., «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», *Cahiers de Narratologie, Analyse et théorie narratives*, 16, 2009. DOI: 10.4000/narratologie.974
- Chute, H. "Comics as Literature? Reading Graphic Narrative", *PMLA*, 123.2, 2008, pp. 45-65.
- D'Arcy, G., *Mise en scène, Acting, and Space in Comics*, Londres, Palgrave Macmillan, 2020.
- del Rey Cabero, E., *Estudiar el comic*. Valencia, Universidad de Valencia, 2022.
- Earle, Harriet E.H., *Comics. An Introduction*, Abingdon, Routledge, 2021.
- Groensteen, T. *Sistema de la historieta*, Alcalá de Henares, Ediciones Marmotilla, 2022.
- Gutiérrez García-Huidobro, J., *Una teoría de la adaptación de textos literarios al cómic a partir de las obras de Alberto Breccia*, Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra, 2015.

- Gutiérrez García-Huidobro, J., “*El Paseo Ahumada* de Enrique Lihn, adaptado al cómic por Liván: affordances y tensiones en el proceso de adaptación”, *Revista Signa*, 28, 2019, pp. 669-697.
- Kukkonen, K., *Studying Comics and Graphic Novels*, Oxford, Wiley Blackwell, 2013.
- McCloud, S., *Entender el cómic*, Bilbao, Astiberri, 2007.
- Mitaine, B., Roche, D., y Schmitt-Pitiot, I., *Comics and Adaptation*, Jackson, University Press of Mississippi, 2015.
- Peppino Barale, A. M. (coord.), *Narrativa gráfica. Los entresijos de la historieta*, México D.F, Universidad Metropolitana Autónoma, 2012.
- Pons, Á., “Poesía gráfica. Cuando la expresión gráfica no necesita ser narrativa”, *Tebeosfera*, 3ª época, núm. 12, 2019.
https://www.tebeosfera.com/documentos/poesia_grafica_cuando_la_expresio_n_grafica_no_necesita_ser_narrativa.html
- Sáez de Adana Herrero, F., “Poe en el cómic: adaptaciones e influencias”, *Revista de Filología*, 28, 2010, pp. 151-162.
- Saint-Amand, D., “Bande dessinée et poésie”, *Fabula : atelier de théorie littéraire*, 2019. http://www.fabula.org/atelier.php?Poesie_bd
- Scarsella, A.; Darici, K. y Favaro, A., *Historieta o cómic. Biografía de la narración gráfica en España*, Venecia, Edizioni Ca'Foscari, 2017.
- Trabado Cabado, J.M., *Género y conciencia autoral en el cómic español (1970-2018)*, León, Eolas Ediciones/Universidad de León, 2019.
- Trabado Cabado, J. M. (coord.), *La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos*, Madrid, Arco/Libros, 2013.

CÓMICS

- Auladell, Pablo (2015). *El paraíso perdido*. Sexto Piso.
- Breccia, Alberto y Ernesto Sábato (2020). *Informe sobre ciegos* (202). Astiberri
- Breccia, Alberto. (2020). *El corazón delator y otros relatos extraordinarios de E. A. Poe*. Astiberri.
- Breccia, Alberto; Carlos Trillo y Juan Sasturain (2022). *Versiones*. Astiberri.
- del Rey Cabero, Enrique y Francisco Sáez de Adana (Eds.) (2020). *Dúplex. Cómic y poesía*. Alas Ediciones/Ediciones Marmotilla.
- Fedjula, Toni y Fernando Aramburu (2020). *Patria*. Planeta.
- García, José Pablo (2019). *Soldados de Salamina*. Reservoir Books.
- García, Santiago y David Rubín (2013). *Beowulf*. Astiberri.
- Joan, Pere (2011). *Nocilla Experience*. Alfaguara.
- Munuera, José Luis (2021). *Bartleby el escribiente*. Astiberri.
- Olivares, Javier y Santiago García (2022). *La guerra de los mundos*. Astiberri.

Pérez Vernetti, Laura (2016). *Ocho poemas*. Centro de ediciones de la Diputación de Málaga.

Pérez Vernetti, Laura (2017). *Viñetas de plata. Poesía gráfica de Luis Alberto de Cuenca*. Reino de Cordelia.

Pulido, Rayco (2014). *Nela. Una adaptación de la novela Marianela de Benito Pérez Galdós*. Astiberri.

Solís, Fermín (2021). *Medea a la deriva*. Reservoir Books.