

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Historia y crítica de literatura en relación con las artes

Máster Universitario en
Estudios Literarios y Culturales Hispánicos

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2020/2021
2.º cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	Historia y crítica de literatura en relación con las artes
Código	202476
Titulación en la que se imparte	Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos
Departamento y Área de Conocimiento:	Filología, Comunicación y Documentación. Área de Literatura Española
Carácter	Optativa
Créditos ECTS	6
Cuatrimestre:	2.º
Profesorado:	Antonio Fernández Ferrer
Horario de Tutoría	
Idioma en el que se imparte	Español

1. PRESENTACIÓN

A partir del análisis de los discursos historiográficos y críticos referidos a la literatura en su relación con las distintas artes conformadas a lo largo de los últimos siglos, se estudiarán obras *literarias* (en el sentido más amplio del término) en su vinculación con otras manifestaciones artísticas. En concreto, se analizarán casos significativos dentro del campo de los estudios interartísticos, como las relaciones entre poesía y pintura a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI o la delimitación y descripción del campo y objeto de estudio en la creación de géneros híbridos en sus complejos procesos de “explosión” (Lotman) contemporáneos.

Se prestará atención a las diversas teorías de la cultura en la llamada “sociedad del espectáculo”. Aunque centrada fundamentalmente en el ámbito hispánico, la asignatura se orientará hacia una perspectiva de carácter comparativo a través de vínculos con otras tradiciones.

Constituye objetivo fundamental que el alumno se adentre en las metodologías básicas de los estudios interartísticos accediendo al conocimiento y estudio de múltiples ejemplos significativos de relaciones entre la literatura y el cine, la fotografía, las diversas artes plásticas y musicales, etc.

El estudiante participará en el análisis crítico de las cuestiones y la problemática que la literatura y las artes plantean como desafío a la teoría, la crítica y los análisis tradicionales. A partir de un enfoque transdisciplinar, el alumno desarrollará destrezas críticas en el análisis de obras artísticas -literarias, fotográficas, cinematográficas, pictóricas, musicales-, así como en la consideración de las relaciones y tensiones que se establecen entre ellas. De esta forma, se

pretende ofrecer a los estudiantes una amplia y desprejuiciada visión “intermedial” (perdón por el “palabro”) de la creación artística al comparar y confrontar sus distintos lenguajes y logros artísticos. Las conmociones sufridas por los cánones clásicos y sus alternativas constituirán un aspecto significativo, así como la consideración de los diferentes niveles y estadios de las manifestaciones literarias en su relación con el resto de las artes en la llamada sociedad de masas.

Aunque la metodología de este Máster es enteramente presencial, si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad docente presencial en algún momento, se habilitarían los medios para que la asignatura pudiera impartirse mediante metodología virtual mientras durase dicha suspensión.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales

1. Poseer un conocimiento avanzado, de carácter coherente y comprensivo, acerca de la literatura contemporánea.
2. Relacionar conocimientos genéricos de carácter histórico, estético y crítico en el ámbito de la literatura contemporánea con el estudio y comprensión de las creaciones que la ejemplifican.
3. Disponer de herramientas conceptuales, analíticas y metodológicas que favorezcan el conocimiento e interpretación idóneos de la literatura desde diferentes enfoques y aproximaciones críticas.
4. Estar familiarizado con los procedimientos de acceso a las fuentes de investigación en el campo de los estudios literarios y artísticos.
5. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad para el desarrollo o aplicación de ideas en las labores de investigación.
6. 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.
7. 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.
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. Analizar determinados textos de la literatura contemporánea en relación con las diversas manifestaciones artísticas y sus exponentes más significativos.

2. Aplicar métodos de análisis social para describir sincrónica y diacrónicamente las relaciones culturales y literarias entre diversos ámbitos culturales y estéticos.
3. Comprender y clasificar los usos predominantes de los lenguajes narrativo, poético, cinematográfico, musical, etc., en la época contemporánea, así como sus relaciones con otros géneros y modalidades artísticas.
4. Relacionar la escritura literaria con las artes musicales, plásticas y audiovisuales, vinculándolas con distintos enfoques teóricos y críticos.
5. Acceder a nuevas perspectivas y valoraciones acerca de obras de arte modernas y contemporáneas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de créditos
Introducción. “Semioesferas”. Relaciones entre las diversas artes. Textos e imágenes en la cultura actual. Literatura y cine. Análisis de adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Selección de ejemplos de las culturas hispánicas y otras.	2 créditos
Literatura y Artes Plásticas. Comentarios de textos inspirados en artes plásticas. Selección de ejemplos de las culturas hispánicas. Análisis y comentario de ejemplos.	2 créditos
Literatura y Fotografía. Comentario de ejemplos de obras literarias relacionadas con la Fotografía. Literatura y “Novela gráfica”. Literatura y Música. Análisis y comentario de ejemplos.	2 créditos

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales	48 horas presenciales de trabajo del alumno en el aula.
Número de horas del trabajo propio del estudiante	50 horas para la realización de lecturas y preparación de actividades prácticas 6 horas de preparación de seminario 45 horas para la realización de trabajo escrito personal 1 hora de tutoría
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teóricas	Clases teóricas. Clases en gran grupo, teóricas, para explicar conceptos, ideas, principios historiográficos, geográficos y poéticos, nociones metodológicas. Introducción a bibliografías y recursos generales y específicos. Lectura continua de textos. Trabajo de seminario continuo. Investigación personal de cada alumno guiada por el profesor y seguida por sus compañeros.
Clases prácticas	Análisis y discusión en clase de diferentes materiales gráficos, escritos y audiovisuales. Eventuales visitas a exposiciones, archivos y bibliotecas sobre temas relacionados con la asignatura.

5. EVALUACIÓN

Procedimientos de evaluación

La evaluación de la asignatura en convocatoria ordinaria se llevará a cabo mediante un proceso continuo, en el que el alumno deberá superar las siguientes pruebas:

- Escritos en los que el alumno desarrollará de forma breve y sintética (de tres a cinco páginas como máximo por trabajo) cuestiones planteadas por el profesor. La fecha de entrega de cada trabajo se indicará durante el curso.

- Examen final: El examen final consistirá en el desarrollo por el alumno de temas relacionados con los contenidos examinados en clase, las lecturas llevadas a cabo, así como comprobación acerca de los trabajos entregados.

En convocatoria extraordinaria los alumnos deberán superar aquellas pruebas que quedaron suspendidas en convocatoria ordinaria.

El 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 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 estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con el profesor responsable de la asignatura. La evaluación final consistirá en un examen sobre las materias tratadas en el curso.

Criterios de evaluación

Los trabajos son tareas en las que los alumnos complementan la enseñanza recibida en clase. Se trata de breves ensayos sobre los contenidos teóricos, reseñas o revisión de casos prácticos.

Para la calificación del examen se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis del alumno, así como su aptitud para elaborar un discurso coherente y centrado en los temas que se propongan. La expresión escrita en español será un criterio relevante a la hora de evaluar.

Tanto para el examen final como para el trabajo escrito se valorará:

- un desarrollo ajustado entre el tema y el enunciado propuesto;
- una argumentación adecuada del discurso;
- una articulación compositiva, en la que las ideas ajenas, siempre convenientemente citadas, sean fuentes de apoyo;
- afirmaciones justificadas y bien explicadas;
- una estructuración del discurso adecuada;
- riqueza y corrección expresiva, especialmente en lo que respecta al uso del léxico, a las estructuras sintácticas y a la ortografía.

Además de todo ello, el alumno deberá demostrar un buen conocimiento y comprensión de los conceptos, la bibliografía señalada como fundamental y de las demás fuentes explicadas en clase, así como capacidad crítica para el análisis de los contenidos de la asignatura.

Criterios e instrumentos de calificación

La calificación final de la asignatura será la resultante de las siguientes pruebas y porcentajes:

- 1) Trabajos: 60%.
- 2) Examen: 40%.

Para obtener una calificación superior a 9, el alumno demostrará un conocimiento muy profundo de los contenidos de la asignatura, y capacidad para establecer juicios propios y originales acerca de los elementos en cuestión. El estilo de su discurso ha de ser, además, de un nivel muy alto. Para obtener una calificación entre 7 y 8,9 el alumno deberá demostrar un trabajo personal sobre los contenidos de la asignatura que le permitan tener una visión coherente, cabal y completa de los mismos. Será además capaz de expresarlos de una manera correcta y demostrará haberse preocupado por desarrollar cierta metodología de la investigación en el trabajo escrito y en la exposición. El alumno que supere los criterios mínimos mencionados más arriba obtendrá una calificación de entre 5 y 6,9.

6. BIBLIOGRAFÍA

- BARTHES, Roland, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, Barcelona, Paidós Ibérica, 2004.
- BAUDRILLARD, Jean, *Pantalla total*, trad. de Juan José del Solar, Barcelona, Anagrama, 2000.
- BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, traducción de Alfredo Brotons Muñoz, en *Obras*, I.2., Madrid, Abada, 2008, pp. 9-47.
- BERGER, John y Jean Mohr, *Otra manera de contar*, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.
- BOU, Enric, *Pintura en el aire. Arte y literatura en la modernidad*, Valencia, Pre-Textos, 2001.
- ECO, Umberto, *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*, trad. de Andrés Boglar, Barcelona, Lumen, 1968 y siguientes.
- GIMFERRER, Pere, *Cine y literatura*, Barcelona, Austral, 2012.
- LOTMAN, Iurii Mijaïlovich, *Estructura del texto artístico*, traducción Victoriano Imbert, Madrid, Akal, 2011.
- SONTAG, Susan, *Sobre la fotografía*, traducción de Carlos Gardini, Barcelona, Debolsillo, 2011.
- QUINTANA, Ángel, *Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*, Barcelona, Acantilado, 2011.
- SAURA, Carlos, *Ausencias*, edición de Antonio Fernández Ferrer, Madrid, Oportet Editores (colección “Laborinto”), 2017.
- TRABADO CABADO, José Manuel (ed.), *La novela gráfica, poéticas y modelos narrativos*, Madrid, Arco / Libros, 2013.
- VARIOS AUTORES, *Literatura y pintura*, Antonio Monegal (ed.), Madrid, Arco Libros, 2000.
- _____, *Literatura y bellas artes*, coord. Francisco Rico, Jordi Gracia y Antonio Bonet, Salamanca, Biblioteca Nueva, 2009.
- _____, *Intersecciones: relaciones entre artes y literatura*, coordinadores: María Rosa Iglesias Redondo y Jaime Puig Guisado, Sevilla, Benilde, 2017.