

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 2020/2021
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 Filología Moderna Área de Filología Alemana
Carácter	Optativa
Créditos ECTS	6
Cuatrimestre	2.º
Profesorado	M.ª del Val Gago Paloma Ortiz de Urbina Paul Quinn
Horario de Tutoría	
Idioma en el que se imparte	Español

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura plantea un análisis de las relaciones entre la literatura, la música 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 écfrasis 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, lo sonoro y lo visual que trajeron consigo el cine e internet. Se estudiará también la influencia de las corrientes estéticas musicales en la literatura hispánica.

Se atenderá al análisis de textos cinematográficos (películas de ficción y documentales) desde el punto de vista literario (adaptaciones de textos literarios, películas sobre escritores, la presencia del cine en la literatura) e histórico (películas históricas, documentales, propaganda audiovisual). Se pretende iniciar al alumno en el conocimiento del cine, la literatura y la historia a través de un recorrido antológico por la teoría (estudios sobre las relaciones entre literatura y cine y las que existen entre cine e historia) y la práctica (el visionado, comentario y análisis de películas y secuencias de películas).

Se centrará asimismo la atención en 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/La estudiante aprenderá los trasvases entre manifestaciones artísticas verbales (literatura) y aquellas que utilizan la imagen y la música, así como las relaciones mutuas que, a lo largo de la historia, se han establecido entre la literatura y las artes visuales y musicales. El alumno aprenderá además los marcos teóricos de análisis de la relación entre imagen, música y literatura.

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. 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 alumnos 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 alumnos 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 alumnos 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
Sección 1: Literatura, cine y televisión	
1.1. Literatura (teatro y novela) y cine	1 crédito
1.2. Literatura y series de T.V.	1 crédito
Sección 2: Literatura y música	
2.1. Richard Wagner: vida, obra y recepción en las artes.	1 crédito
2.2. Richard Wagner en la literatura y cultura hispánicas	1 crédito

Sección 3: Literatura y artes plásticas	
3.1. Grandes ciclos míticos del mundo clásico: fuentes literarias e iconográficas.	1 crédito
3.2. Mitos clásicos preferidos en la literatura, en la cultura y en las artes plásticas hispánicas, con especial referencia a la época contemporánea.	1 crédito

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales: 48	<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: 102	<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	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teóricas	<p>Presentación y exposición 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	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 el alumno. Elaboración de las actividades asociadas para cada módulo. Realización de estudios de caso y proyectos. Realización de ejercicios de asimilación global de contenidos.
Tutorías	Tutorías presenciales de seguimiento.

5. EVALUACIÓN

En la asignatura se seguirá un sistema de evaluación continua. La calificación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, se calculará a partir de la media aritmética de las evaluaciones de cada una de las tres secciones de las que consta la asignatura. Las respectivas evaluaciones se registrarán por los siguientes criterios y baremos:

SECCIÓN LITERATURA, CINE Y TELEVISIÓN

- Asistencia, presentaciones y participación en los seminarios y discusiones en clase: 20%.
- Presentación de trabajos en grupo: 60%.
- Comentarios sobre los textos y películas tratados en clase: 20%.

SECCIÓN LITERATURA Y MÚSICA

- Asistencia, participación activa, tanto presencial como *online*: 20%.
- Presentación grupal: 20%.
- Actividades individuales subidas a la plataforma: reseñas, resúmenes, redacciones: 20%.
- Actividades individuales subidas a la plataforma: comentarios de texto: 40%.

SECCIÓN LITERATURA Y ARTES PLÁSTICAS

- Asistencia y participación en clase: 20%.
- Prueba escrita sobre los conocimientos adquiridos (comentario de texto): 40%.
- Exposición en clase de un trabajo personal: 40%.

Todo plagio implicará una calificación de suspenso en la asignatura.

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/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 tres secciones de la asignatura.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. SECCIÓN LITERATURA, CINE Y TELEVISIÓN

LECTURAS:

Federico García Lorca, *Bodas de sangre* (1931)

Benito Pérez Galdós, *Tristana* (1892)

Manuel Rivas, *¿Qué me quieres amor?* (1995)

Jesús Gardea (textos seleccionados)

PELÍCULAS:

Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)

Bodas de sangre (Carlos Saura, 1981)

Tristana (Luis Buñuel, 1970)

La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999)

Luz silenciosa (Carlos Reygadas, 2007)

SERIES DE TELEVISIÓN:

El Ministerio del Tiempo (R.T.V.E.) (Episodios seleccionados)

LIBROS DE CONSULTA:

Quinn, Paul Patrick: *El viaje inmóvil. Técnicas narrativas en Buñuel*, Madrid, Dech, 2016.

Sánchez Noriega, José Luis: *De la literatura al cine*, Barcelona, Paidós, 2000.

Sánchez Noriega, José Luis: *Historia del Cine* (Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión), 2ª edición corregida y aumentada, Prólogo de Román Gubern, Alianza, Madrid, 2006.

Stam, Robert: *Teoría y práctica de la adaptación*, México D.F., U.N.A.M., 2014 (https://guion2.weebly.com/uploads/1/5/0/9/15091428/teora_y_practica_de_la_adaptacin.pdf)

2. SECCIÓN LITERATURA Y MÚSICA

- ALLEGRA Giovanni (1963): "Sobre la fortuna de Wagner en la España modernista: Los estudios críticos de primeros de siglo" en *Actas de la Asociación Internacional de Hispanistas VI*.
- ALLEGRA Giovanni (1986): *El reino interior. Premisas y semblanzas del modernismo en España*. Madrid, Encuentro.
- BAROJA, Pío (ed.1961): *La Lucha por la Vida: La Busca - Mala Hierba -Aurora Roja*. 3 vols. Barcelona, Editorial Planeta.
- BAROJA, Pío (ed.1982): *Las noches del Buen Retiro*. Barcelona, Ediciones Orbis.
- BAROJA, Ricardo (1989): *Gente del 98. Arte, cine y ametralladora*. Madrid, Cátedra.
- BAUDELAIRE, Charles (1954): "Richard Wagner et Tannhäuser à Paris" en: Le Dantec, Yves-Gérard (ed.): *Oeuvres complètes*. París, Bibliothèque de la Pléiade.
- BAUER, Hans Joachim (1988): *Guía de Wagner*. 2 vols., Madrid, Alianza Editorial, 1996. Traducción del alemán al castellano por Belén Bas Álvarez. *Lübbes Richard Wagner-Lexikon*, Bergisch Gladbach, Gustav Lübke Verlag, 1988.
- BAUER, Hans-Joachim (1992): *Richard Wagner*. Stuttgart, Reclams Musikführer.
- BLASCO IBÁÑEZ, Vicente (ed.1998): *Los cuatro jinetes del Apocalipsis*. Madrid, Alianza Editorial.
- BLASCO IBÁÑEZ, Vicente (ed. 1997): *Entre naranjos*. Edición de José Más y María Teresa Mateu. Madrid, Cátedra Letras Hispánicas.
- CERNUDA, Luis (ed. 1974): *La realidad y el deseo*. Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- DARÍO, Rubén (ed.2016): *Prosas profanas*. Edición de José Olivio Jiménez. Madrid, Alianza Editorial.
- FERNANDO MAYO, Ángel (2001): *Richard Wagner: su vida, su obra, su siglo*, [biografía de Wagner de Martin Gregor-Dellin, traducida por A. Fdo. Mayo]. Madrid, Alianza Editorial, 2 tomos.
- GREY, Thomas S. (ed.) (2008): *Cambridge Companions Online*. The Cambridge Companion to Wagner. <http://universitypublishingonline.org/cambridge/companions/> [última visita: 26/08/2019]
- JIMÉNEZ, Juan Ramón (ed. 2018): *Segunda antología poética*. Austral. Edición de Soledad González Ródenas.
- MACHADO, Manuel (ed. 2019): *Poesías completas*. Sevilla, Acantilado.
- MAGEE, Bryan (2013): *Aspectos de Wagner*. Traducción de Francisco López Marín. Barcelona, Acantilado.
- ORTIZ-DE-URBINA Sobrino, Paloma (2007): *Richard Wagner en España: La Asociación Wagneriana de Madrid (1911-1915)*, Alcalá de Henares: Servicio

de Publicaciones Universidad de Alcalá, Monografías Humanidades, vol. 18, 2007.

- ORTIZ-DE-URBINA Sobrino, Paloma (2012): “Primera recepción de Richard Wagner en Madrid” en Sala, Luca (ed.): *The Legacy of Richard Wagner*, Turnhout: Brepols Publishers, pp. 399-416.
- ORTIZ-DE-URBINA Sobrino, Paloma (2009): “La recepción de la cultura alemana en Blasco Ibáñez antes y después de la Primera Guerra Mundial”, en Raposo, Berta/ Weber, Eckhard (eds.): *Guerra y viaje. Una constante histórico-literaria entre España y Alemania*, Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, pp. 223-234.
- ORTIZ-DE-URBINA Sobrino, Paloma (2005): “La huella de Richard Wagner en la pintura española”, en *Cuadernos del Minotauro. Revista de Arte y Literatura*, Año I N^o2, Madrid, pp. 49-66.
- ORTIZ-DE-URBINA Sobrino, Paloma (2004): “La recepción literaria de Richard Wagner en España”, en Raposo, Berta (eds.): *Paisajes románticos: Alemania y España*, Fráncfort: Peter Lang, pp. 239-256.
- SCRUTON, Roger (2019): *El anillo de la verdad. La sabiduría de ‘El anillo del nibelungo’ de Richard Wagner*. Traducción de Juan Lucas. Acantilado. Barcelona, 2019.9
- WAGNER, Richard (2013): *Ópera y drama*. Akal Música. Traducción de Ángel Fernando Mayo. Madrid, Akal.
- WAGNER, Richard. Obra completa en alemán en Projekt Gutenberg Deutsch en <https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/wagner.html> (visitado el 24/04/2020)
- WAGNER, Richard. Portal Proyecto Gutenberg en español. Literatura primaria y secundaria en PDF referida a Richard Wagner en <https://www.gutenberg.org/ebooks/search/> (visitado el 24/04/2020)

3. SECCIÓN 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.
- 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.