

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Literatura, cultura y artes visuales en el ámbito hispanico

Máster Universitario en
Estudios Literarios y Culturales Hispánicos

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2019/20

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	Literatura, cultura y artes visuales en el ámbito hispánico (202473)
Código	202473
Titulación en la que se imparte	M. U. en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos
Departamento y área de Conocimiento	Departamento de Filología, Comunicación y Documentación. Área de Literatura Española
Carácter	Optativo
Créditos ECTS	6
Curso y cuatrimestre	1º; 2º. cuatrimestre
Profesorado	Mar Rebollo; Paul Quinn
Idioma en el que se imparte	Español

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura plantea un análisis de las relaciones entre la letra y la imagen, desde la antigüedad hasta hoy, poniendo el centro de atención en las culturas hispánicas. Se prestará atención a las características líricas y narrativas de la imagen, a la écfrasis como tradición e intertextualidad, al patrimonio pictórico español (sobre todo el medieval, el áureo y el romántico) 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.

Asimismo se pondrá un especial énfasis en el 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).

El alumno aprenderá los trasvases entre manifestaciones artísticas verbales (literatura) y aquellas que utilizan la imagen. El alumno aprenderá las relaciones mutuas que, a lo largo de la historia, se han establecido entre la literatura y las artes visuales, sobre todo, el teatro y el cine. El alumno aprenderá a analizar el impacto del cine y el teatro sobre la historia de la literatura en el ámbito hispánico. El alumno aprenderá los marcos teóricos de análisis de la relación entre imagen y literatura.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

Que los alumnos 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.

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.

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.

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

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

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

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

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

Relacionar la escritura literaria con las artes musicales, plásticas y audiovisuales por el otro, vinculándolas con distintos enfoques teóricos.

Aplicar métodos de análisis social para describir diacrónicamente las relaciones culturales y literarias entre España y América Latina en la época contemporánea.

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.

Comprender y analizar de manera crítica determinados casos significativos de autores, textos, movimientos o debates críticos o historiográficos de las literaturas hispánicas contemporáneas.

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 créditos
El teatro como arte visual	1 ECTS
Manifestaciones relevantes de la escena hispánica.	1 ECTS
El lenguaje de la expresión dramática	1 ECTS
La puesta en escena	1 ECTS
El cine en su relación con la literatura	1 ECTS
Introducción al estudio del cine en lengua española	1 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: 50	<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: 100	<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	<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 el alumno.</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	<p>Tutorías presenciales de seguimiento.</p>

5. EVALUACIÓN

La calificación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, se regirá por los siguientes criterios y baremos

Criterios generales

1. Interés y motivación por las expresiones dramáticas y teatrales.
2. Habilidad para crear y trabajar individual y colectivamente.
3. Habilidad para percibir, comprender e interpretar las obras.
4. Habilidad para expresar ideas teatralmente.
5. Habilidad técnica-expresiva personal y grupal.
6. Habilidad para plantear juicios estéticos.

Sistema de evaluación

1. Asistencia, presentaciones y participación en los seminarios y discusiones en clase. (35% sobre la nota final)
2. Presentación de trabajos en grupo. (35% sobre la nota final)
3. Comentarios sobre los textos y films tratados en clase (30% sobre la nota final)

6. BIBLIOGRAFÍA

- Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires.
- Berenson, Bernard (2005). *Estética e historia en las artes visuales*. Fondo de Cultura Económica
- Boal, Augusto *Técnicas Latinoamericanas de Teatro Popular*. Ediciones Corregidor. Buenos Aires.
- Brecht, Bertolt (1971) *Escritos sobre Teatro*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
- Cañas, José (1992) *Didáctica de la Expresión Dramática*. Ed. Octaedro. Barcelona.
- Eines, Jorge y Mantovani, Alfredo (1997) *Didáctica de la Dramatización*. Ed. Gedisa. Barcelona.
- García Barrientos, José Luis (1991) *Drama y tiempo. Dramatología I*, CSIC, Madrid.
- García Barrientos, José Luis (2001) *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método, Síntesis*, Madrid.
- Grotowski, Jerzy (1980) *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI Editores. Ciudad de México.
- Jenkins, Henry (2006) *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós.
- Motos T., Tejedo F. (1987) *Prácticas de Dramatización*. Ed. Humanitas. Barcelona.
- Oliva, César y Torres, Francisco (1994) *Historia básica del arte escénico*, Cátedra, Madrid
- Pavis, Patrice (1980) *Diccionario del Teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Ediciones Paidós. Barcelona.
- Pereta R., Carrillo F. y otros (1996) *Creatividad Teatral*. Ed. Alhambra. Ciudad de México.
- Quinn, Paul (2006). *El viaje Inmóvil- Técnicas narrativas en Buñuel*, Madrid, Dech.
- Rossi Vaquié, Juan (1983) *Nuevas Técnicas de Actuación Dramática*. Ed. Plus Ultra. Buenos Aires.
- Sánchez Noriega, José Luis y Jorge Urrutia (2000). *De la literatura al cine teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona, Paidós.
- Stam, Robert & Alexandra Raengo, eds (2004). *The Theory and Practice of Adaptation Incluido como texto de presentación para el volumen colectivo Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation*, Blackwell Publishing. Traducción del inglés al español por Florencia Talavera Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.
- Stanislavsky, Constantin (1960) *Preparación del Actor*. Ediciones Leviatán. Buenos Aires.

Stanislavsky, Constantin (1980) *La Construcción del Personaje*. Ed. Alianza. Madrid.

Szonzi, Peter (1994) *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, trad. de Javier Orduña, Barcelona, Destino.

Valentín T., Navarro G. (1998) *Gestión, Producción y Marketing Teatral*. Ed. Ñaque. Madrid.