

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Literatura española y Arte		
Materia	1: Literatura Española		
Módulo	A: Formativo Teórico		
Titulación	Máster en Literatura Española y Estudios Literarios en relación con las Artes		
Plan	634	Código	54875
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OP
Nivel/Ciclo	Máster	Curso	1º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Javier Castán Lanaspá, Teresa Gómez Trueba		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	castan@fyl.uva.es teresa@fyl.uva.es		
Departamento	Historia del Arte Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura comparada		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Es una de las siete asignaturas optativas ofrecidas por el Máster dentro de su Módulo Formativo Teórico. Se cursará de forma presencial en el primer cuatrimestre del curso (septiembre-diciembre).

La asignatura “Literatura española y arte” se propone una exploración de los estrechos contactos y los crecientes intercambios que, a lo largo de la Historia, se producen entre la literatura española y las otras artes. Parte de la convicción de que la literatura conforma junto a estas un complejo sistema de vasos comunicantes y que el estudio del mismo en su conjunto puede resultar especialmente fructífero para la comprensión de determinados textos literarios. A partir de estas consideraciones, su presencia en la oferta educativa de un master en “Literatura española y estudios literarios en relación con las artes” está plenamente justificada.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura está especialmente relacionada con otras dos asignaturas de la Materia 1 del Máster, dedicada a la Literatura Española: “Literatura comparada y medios audiovisuales” y “Representación y artes escénicas”. Las tres asignaturas están enfocadas al estudio de la “Literatura española” en relación con las otras artes.

1.3 Prerrequisitos

Los requisitos de admisión propios del Máster en *Literatura española y estudios literarios en relación con las artes*.

2. Competencias

2.1 Generales

G1. Desarrollo de la capacidad para la gestión de la información: incluye la capacidad para la búsqueda, manejo y exposición de información relevante de diversas fuentes, así como la competencia en el manejo de las TIC's y el resto de herramientas digitales necesarias para los estudios literarios y humanísticos.

G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación: que los estudiantes sean capaces de integrar los conocimientos adquiridos y formular juicios, a partir de los textos, en función de criterios filológicos, literarios y teóricos, de normas externas o de elaboraciones personales, a partir de una información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

G3. Formación para el análisis filológico y teórico-literario de un texto: teniendo en cuenta la interrelación de géneros, el momento histórico en que dicho texto se produjo, la cultura que lo generó y que lo consumió, y las obras de arte con que se pueda relacionar. Aplicar los conocimientos de los textos literarios en su contexto para elaborar (tanto en el trabajo individual como en equipo) juicios críticos sobre nuevos textos literarios, sobre obras de arte, o sobre la sociedad en la que esos textos y obras circularon.

G4. Preparación y autonomía en la investigación: que los estudiantes conozcan y sean capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la Filología y la Teoría de la Literatura, y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y multidisciplinarios relacionados con su área de estudio (particularmente la Historia del Arte).

G5. Dominio de los instrumentos de investigación bibliográfica y las principales herramientas informáticas aplicadas a la investigación: especialmente bases de datos, bancos de datos y corpus diacrónicos y sincrónicos, para llevar a cabo, trabajando individualmente o en equipo, una investigación bibliográfica sobre un tema dado. Gestionar la bibliografía y la información recogida (tanto la que proporcionan las fuentes tradicionales como los nuevos medios digitales); comprenderla e interpretarla de manera crítica y conocer su tratamiento científico, tanto desde el punto de vista formal, como desde el punto de vista del aprovechamiento de su contenido.

G6. Preparación para gestionar los materiales competentes a la Filología y la Teoría de la Literatura y ponerlos en valor: especialmente para convertirlos en valor patrimonial o docente, y nutrir las plataformas educativas proporcionadas por los medios digitales de materiales científicamente fiables a través de las metodologías adecuadas.

G7. Desarrollo de habilidades de comunicación: que los estudiantes sean capaces de comunicar y presentar oralmente y por escrito a públicos especializados y no especializados sus conocimientos, ideas, proyectos y procedimientos de trabajo (tanto los individuales como aquellos que sean fruto del trabajo en equipo) de forma original, clara y sin ambigüedades.

G8. Fomento de la capacidad de autoaprendizaje: que los estudiantes dominen la bibliografía y desarrollen habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G9. Desarrollo de destrezas informáticas relacionadas con el papel de la Filología y la Teoría de la Literatura en disciplinas nuevas: especialmente aquellas que facilitan un enfoque nuevo de los problemas tradicionales y que hacen avanzar la Filología y la Teoría literaria hacia nuevos retos y con nuevas metodologías, mediante la destreza en el conocimiento de herramientas digitales derivadas de las nuevas tecnologías.

G10. Responsabilidad y ética profesional: que los estudiantes adopten en todos los aspectos relacionados con la formación para la investigación actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática, entendiendo la importancia de la diversidad y la multiculturalidad.

2.2 Específicas

E1. Capacidad de interpretar y valorar conocimientos relativos a los principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la Filología, la Historia de la Literatura, la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada, y de conocer e interpretar conceptos teóricos sobre las relaciones entre las diferentes artes.

E2. Capacidad de conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la Historia de la Literatura, la Filología, la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada (especialmente en su relación con las Artes) como ámbito científico de investigación. Seleccionar, tanto teóricamente como de forma aplicada, las últimas corrientes de investigación en el dominio de una literatura, para poder aplicar este conocimiento a la investigación de textos.

E3. Capacidad de tomar decisiones en el proceso de investigación sobre las principales herramientas teóricas para el análisis cualitativo y el procesamiento de datos relevantes en los estudios filológicos y de Historia y Teoría de la Literatura.

E5. Capacidad de utilizar las principales fuentes de información, bases de datos y herramientas de búsqueda de información digitales en el campo de la investigación en Filología, la Historia de la Literatura, la Historia del Arte, la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.

E6. Capacidad de revisar críticamente, desde las fuentes de información, el estado de la cuestión en las áreas de estudio propias de la Filología, la Historia de la Literatura, la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada como ámbitos científicos de investigación, así como en las relaciones de la Literatura con las Artes.

E7. Capacidad para relacionar los autores y los movimientos de las literaturas hispánicas a través de la Historia con otras tradiciones literarias universales (particularmente las europeas), y con las corrientes artísticas y las manifestaciones estéticas de diferentes lenguajes creativos.

E8. Capacidad de inscribir y relacionar en un determinado contexto cultural diferentes manifestaciones artísticas y de conocer e interpretar el contexto cultural para justificar, diseñar, implementar y gestionar un proyecto relacionado con la literatura, la filología, la teoría literaria y el comparatismo literario-artístico.

E12. Conocimiento y mecanismos para estudiar y valorar los documentos literarios antiguos y actuales, y las producciones artísticas, como objeto de estudio desde el prisma literario, filológico o teórico.

3. Objetivos

- Conocer los debates teóricos en torno a las relaciones interartísticas.
- Conocer las épocas, movimientos o escuelas del contexto cultural español en las que se ha producido una mayor identificación de intereses estéticos entre diferentes manifestaciones artísticas.
- Adquirir capacidad para reconocer elementos procedentes de otras artes en los textos literarios.
- Adquirir capacidad para reconocer elementos procedentes de la literatura en las artes plásticas.
- Familiarizarse con los métodos de análisis, interpretación y valoración crítica de los fenómenos de interacción entre la literatura y las artes plásticas.
- Adquirir capacidad de selección y organización de un corpus de obras relevantes en relación con los fenómenos interartísticos.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Cuando hablamos de “Literatura y Arte” nos referimos a un fenómeno especialmente complejo que puede ser abordado desde muy diferentes puntos de vista. Asimismo, aunque la interacción entre las artes plásticas y las verbales se producen en todas las épocas, es evidente que sobre todo en algunos momentos esta va a hacerse especialmente visible. Se proponen, en consecuencia, diferentes bloques temáticos que podrán ser abordados a lo largo de la asignatura. No necesariamente se tendrán que tratar todas estas cuestiones, sino que en cada curso se propondrá, a partir de este programa general, una selección de fenómenos, épocas, autores u obras literarias y plásticas para su análisis.

BLOQUE 1 (Prof. Javier Castán Lanaspá)

1. **Los modos de relación entre las Artes Plásticas y la Literatura.** Análisis de las relaciones interartísticas. Metodologías de estudio y su aplicación a los principales periodos y movimientos artísticos españoles.
 - 1.1. La obra de Arte como expresión y materialización del mito.
 - 1.2. La obra literaria como inspiración de las artes plásticas.
 - 1.3. Imagen artística e imagen literaria.
 - 1.4. Escribir sobre arte: el relato del viajero, la reflexión, la teoría, el pensamiento estético, el manifiesto.

2. **Arte Español y Literatura.**
 - 2.1. La Edad Media, entre la tradición clásica, los ideales de la sociedad feudal y el amanecer de un nuevo mundo.
 - 2.2. El Humanismo. Tratados. Emblemas y Símbolos.
 - 2.3. Del Siglo de Oro al Siglo de las Luces.

BLOQUE 2 (Prof. Teresa Gómez Trueba)

1. **La Literatura Española de los siglos XIX y XX y el Arte Moderno.** Movimientos artísticos y literarios en paralelo. Identificación en la expresión de valores éticos y estéticos. Trasferencias, intercambios y colaboraciones entre las artes, a nivel de temas, estructuras y recursos. Análisis de programas estéticos con representación en manifestaciones artísticas diferentes.
 - 1.1. La renovación estética en el siglo XIX: Parnasianismo, Impresionismo, Prerrafaelismo... en la literatura y en el arte.

- 1.2. Las Vanguardias: Cubismo, Creacionismo, Futurismo, Surrealismo, Postismo... en la literatura y en el arte.
- 1.3. Literatura y arte español en el contexto de la Posmodernidad.
- 2. Fenómenos de intermedialidad entre la literatura y las artes durante los siglos XX y XXI. Experimentos iconotextuales**
 - 2.1. La poesía visual.
 - 2.2. El libro como objeto artístico.
 - 2.3. Narrativa, ilustración y fotografía.
 - 2.4. La novela gráfica
- 3. Fenómenos de adaptación e intertextualidad durante los siglos XX y XXI**
 - 3.1. Obras literarias inspiradas en obras artísticas. Obras artísticas inspiradas en obras literarias.
 - 3.2. Las alusiones a la literatura en el arte. Las alusiones al arte en la literatura. Las relaciones especulares entre la escritura y las artes visuales.

5. Bibliografía básica

BLOQUE 1

Alfonso X, Rey de Castilla. *Las Cantigas de Santa María*. Ed. crítica Elvira Fidalgo Francisco. Madrid: Patrimonio Nacional, 2011.

Calvo Serraller, Francisco. *Fuentes de la historia del arte*. 2. Madrid: Historia 16, 2001.

Corbacho Cortés, Carolina. *Literatura y arte: el tópico 'ut pictura poesis'*. Universidad de Extremadura, 1998.

Flor, Fernando R. de la. *La Península metafísica: arte, literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1999.

Goldwater, Robert y Treves, Marco. *EL arte visto por los artistas: selección de textos de los siglos XIV a XX*. Barcelona: Seix Barral, 1953.

Mâle, Emile. *El Gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes*. Madrid: Encuentro, 1986.

Portús, Javier. *Metapintura: un viaje a la idea del arte en España*. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2016.

- *Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega*. Madrid: Nerea, 1999

Praz, Mario. *Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid: Taurus, 1981.

Sánchez Cantón, Francisco Javier. *Fuentes literarias para la historia del arte español*. 5. Madrid: C. Bermejo, 1941.

Sebastián, Santiago. *Arte y humanismo*. Madrid: Cátedra, 1981.

Sebastián, Santiago (ed.). *El fisiólogo atribuido a San Epifanio, seguido de El Bestiario Toscano*. Madrid: Turo, 1986.

Schlosser, Julius von. *La literatura artística: manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Madrid: Cátedra, 1976.

Yarza Luaces, Joaquín. *Fuentes de la historia del arte*. 1. Madrid: Historia 16, 1997.

BLOQUE 2

Ansón, A. *El istmo de las luces. Poesía e imagen de la vanguardia*. Madrid: Cátedra, 1994.

Barroso, J. "El texto en la pintura de vanguardia", *Fragmentos*, 17-18-19 (1991), pp. 5-15.

Bonet, J.M. *El poeta como artista*. Las Palmas: Centro Atlántico de Arte Moderno, 1995.

- Carnero, G. *Las armas abisinias. Ensayos sobre literatura y arte del siglo XX*. Barcelona: Anthropos, 1989.
- Company, J.M. *El trazo de la letra en la imagen*. Madrid: Cátedra, 1987.
- Corbacho Cortés, Carolina. *Literatura y Arte. El tópico "Ut Pictura Poesis"*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1998.
- . *Poesía y pintura en Manuel Machado*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999.
- Cózar, Rafael de. *Poesía e imagen. Formas difíciles de ingenio literario*. Sevilla: El carro de la nieve, 1991.
- Crespo, Ángel. *Juan Ramón Jiménez y la pintura*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999.
- Crispín, J. "La Generación del 27 y las artes plásticas", en Romero, H.R. (ed.). *Nuevas perspectivas sobre la generación del 27*. Miami: Editorial Universal, 1983, pp. 17-45.
- Díez de Revenga, F.J. *Gerardo Diego y los pintores*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid y C.C. de la Villa, 1996.
- Egido, A., *La página y el lienzo: sobre las relaciones de pintura y poesía en el Barroco*. Zaragoza: Real Academia de Nobles y Bellas Artes, 1989.
- Frattale, Loretta. *Il suono impossibile della poesia. Rafael Alberti e la poesia dipinta*. Padova: CLEUP, 2018.
- Gallego Morell, A., Soria, A., y Marín, N. (eds.). *Estudios sobre literatura y arte. Dedicados al prof. Emilio Orozco Díaz*. Granada: Universidad de Granada, 1971.
- García Berrio, Antonio y Hernández, Teresa. *Ut poiesis, pictura: Poética del arte visual*. Madrid: Tecnos, 1988.
- García Montero, L. "Rafael Alberti y la pintura", *Boletín de la Fundación Federico García Lorca*, 9 (1991), pp. 51-64.
- García Quirós, R. M. (ed.). *Rafael Alberti / Pintor*. Caja de Ahorros de Asturias, 1991.
- Hernández, M. "El arte del dibujo en la creación de García Lorca", en Morelli, G. (ed.). *Federico García Lorca. Saggi critici nel cinquentenario della morte*. Fasano: Schena, 1987, pp. 119-134.
- Gullón, R. "Juan Ramón Jiménez y los Prerrafaelistas", en *Estetas y Decadentes*. Madrid: Colección Oval, nº 2, 1985, pp. 77-80.
- Hernández, M. *El libro de dibujos de Federico García Lorca*. Madrid: Tabapress, 1990.

Jiménez Millán, A. “La escritura de Picasso en el contexto de las vanguardias”, *Litoral. Surrealismo: El ojo soluble* (1987), pp. 110-118.

Litvak, Lily. *Imágenes y textos. Estudios sobre literatura y pintura 1849-1936*. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1998.

Molinuevo, José Luis (ed.). *Arte y escritura*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995.

Monegal, Antonio (ed.). *En los límites de la diferencia: Poesía e Imagen en las vanguardias hispánicas*. Madrid: Tecnos, 1998.

----- (ed.). *Literatura y pintura*. Madrid: Arco Libros, 2000.

Persin, M.H., “La imagen del/en el texto: el ékfrasis, lo posmoderno y la poesía española del siglo XX”, en Ciplijauskaitė, B. (ed.). *Novísimos, postnovísimos, clásicos. La poesía de los 80 en España*. Madrid: Orígenes, 1990.

Soria Olmedo, Antonio. “Relaciones entre teoría poética y teoría de las artes plásticas en el ámbito del vanguardismo español: Algunas notas (1909-1931)”, *1616*, 4 (1981), pp. 93-103.

-----, “Cubismo y Creacionismo: Matices del Gris”, *Boletín de la Fundación Federico García Lorca*, 9 (1991), pp. 39-49.

Vidal Claramonte, Mª Carmen África. *Arte y Literatura. Interrelaciones entre la pintura y la literatura del siglo XX*. Madrid: Palas Atenea, 1992.

-----, *La magia de las efímeras: representación de la mujer en el arte y la literatura actuales*. Universitat Jaume I, 2003.

6. Temporalización

BLOQUES Y PROFESORES RESPONSABLES	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1 (Javier Castán Lanaspa)	2 créditos	Del 16 de septiembre al 11 de octubre
Bloque 2 (Teresa Gómez Trueba)	4 créditos	Del 14 de octubre al 20 de Diciembre

7. Métodos docentes y principios metodológicos

La asignatura contará aproximadamente con 30 horas de clases teóricas y 30 de clases prácticas.

Las clases teóricas están dedicadas a la previa y necesaria introducción por parte de los profesores de cada uno de los temas del programa, con ayuda de medios audiovisuales.

Alternando con las clases teóricas se realizarán clases prácticas, consistentes en los comentarios colectivos y participativos en el aula de las imágenes y los textos literarios o críticos propuestos por el profesor, con el fin de que se establezcan relaciones entre los mismos. De esta forma, se propone la aplicación del método docente basado en el trabajo colaborativo entre alumnos y profesores. Se persigue así que la formación y aprendizaje sea llevada a cabo en un ámbito de intercambio de ideas y colaboración entre los estudiantes, fomentando la participación grupal y la adquisición de competencias sociales participativas en el entorno del Máster.

8. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

Actividades Presenciales	Horas	Actividades no Presenciales	Horas
Clases teóricas magistrales participativas	28	Trabajo autónomo individual o en grupo	20
Clases prácticas y debates sobre contenidos	30	Lectura de bibliografía y documentación	40
Examen	2	Preparación de exámenes	30
Total presencial	60	Total no presencial	90

9. Sistema de evaluación y criterios de calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Examen escrito	80%	<p>El examen estará acordado por los tres profesores responsables de la asignatura y consistirá en el comentario de textos e imágenes relacionados con los contenidos impartidos.</p> <p>En el examen escrito cada profesor responsable de la asignatura pondrá una pregunta. El valor de cada pregunta respecto a la nota global del examen será proporcional al número de créditos impartidos por cada uno de ellos.</p>
Participación del alumno en el transcurso de las clases prácticas	20%	