

LITERATURA Y ARTES VISUALES

Curso 2015/2016

(Código:24413112)

1.PRESENTACIÓN

"Literatura y Artes Visuales" es una asignatura optativa de 5 créditos ECTS que se imparte íntegramente en lengua inglesa durante el primer semestre del "Máster de Estudios Literarios y Culturales Ingleses y su Proyección Social".

La asignatura tiene como principal objetivo analizar las relaciones entre la literatura y las artes visuales, e inducir a la reflexión sobre cómo y por qué se producen las conexiones entre ambas. El enfoque es muy amplio, pues abarca ámbitos artísticos y autores pertenecientes al mundo anglófono, así como diferentes períodos, géneros y estilos. Se tendrá en cuenta no solo el mérito artístico y literario de las obras estudiadas, sino también los elementos que las unen y justifican su estudio comparativo: el estilo de los escritores y los artistas, las peculiaridades expresivas de las escuelas o movimientos, así como el contexto histórico y social en el que se han generado.

2.CONTEXTUALIZACIÓN

De acuerdo con las competencias básicas y generales del Máster, la asignatura aborda la repercusión social de la literatura en su interacción con las artes visuales. Asimismo, contribuirá a afianzar las destrezas necesarias procuradas por las asignaturas *Herramientas Tecnológicas para la Investigación Literaria y Cultural* y *Metodología de la Investigación Literaria y Cultural* para que cada estudiante pueda desarrollar su investigación en el campo de los estudios literarios y culturales: análisis crítico de textos, elección de una metodología adecuada, selección y gestión de la información, etc. Como otras asignaturas optativas, "Literatura y Artes Visuales" pone en contacto ámbitos discursivos distintos, siguiendo el enfoque multidisciplinar e interdisciplinar del Máster.

La asignatura contribuirá, concretamente, a la adquisición o el desarrollo de las siguientes competencias:

- Manejar con soltura la terminología, los principios formales y las corrientes teórico críticas pertinentes para la realización de trabajos de investigación sobre la literatura y la cultura y su proyección social en el ámbito anglófono.
- Reconocer los discursos subyacentes en los textos literario-culturales al objeto de determinar su interacción con los discursos sociales prevalecientes tanto en el momento de su producción y recepción como en el contemporáneo.
- Recabar, seleccionar y tratar adecuadamente la documentación relevante, en distintos soportes, relacionada con el tema de investigación.
- Realizar ensayos escritos en lengua inglesa utilizando una metodología rigurosa y estableciendo los parámetros de interpretación crítica adecuada para la transmisión de ideas de manera eficaz con las evidencias suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas, siguiendo las convenciones académicas.
- Proyectar la capacidad crítica de análisis a diversos ámbitos discursivos y productivos, como el literario, el artístico, el cultural, el político, y el social en general.
- Analizar textos relacionados con las materias del Máster utilizando las técnicas y metodología de las teorías más relevantes del análisis discursivo.
- Conocer y aplicar adecuadamente los mecanismos de análisis empleados en los estudios culturales.
- Identificar la interacción discursiva entre la literatura y la cultura a través de un análisis de tropos, figuras, mitos, convenciones, géneros y obras literarias, en general, que explore su impacto ideológico y social.
- Seleccionar y justificar adecuadamente la metodología y el marco teórico que se van a emplear en el desarrollo de un trabajo de investigación, de acuerdo con su naturaleza y en el marco correspondiente a los estudios de este Máster.

En ámbitos tan distintos como la educación, la investigación, la edición o la gestión cultural se valora cada vez más la interdisciplinariedad, no sólo como vía de adquisición del conocimiento, sino también de su difusión. De ahí la pertinencia de un enfoque como el de la asignatura "Literatura y Artes Visuales" y en general, del estudio comparatista de diferentes facetas del arte, con el objetivo de conocer y apreciar mejor determinadas manifestaciones culturales, desde una perspectiva más amplia y reveladora.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Dado que la lengua de trabajo será el inglés, es imprescindible haber alcanzado previamente un nivel de competencia lingüística que permita leer y redactar con fluidez en esta lengua.

La asignatura resultará de especial interés para quienes se hayan familiarizado con las literaturas de expresión inglesa y la historia del arte. También es importante haber adquirido una metodología básica para el análisis o comentario de obras literarias y artísticas.

Por otro lado, se requiere una competencia básica en el uso de las nuevas tecnologías para seguir la asignatura con normalidad al manejar información disponible en la red y en bases de datos, así como para comunicarse a través de los foros del curso virtual.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la adquisición de las diversas competencias establecidas, quienes cursen esta asignatura obtendrán los siguientes resultados:

1. Capacidad de analizar los rasgos estilísticos de los textos literarios y las obras artísticas y de exponer las relaciones entre ambos, aplicando métodos interpretativos y utilizando los principios teóricos y la terminología propios de la crítica literaria y la historia del arte.
2. Capacidad de apreciar el papel sociocultural de las artes verbales y visuales a través de la lectura de los textos literarios y la observación de las obras de arte.
3. Capacidad de reconocer las influencias recíprocas entre los discursos literarios y los de las artes visuales.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está estructurada según cinco bloques de contenidos, que incluyen aspectos generales y teóricos, además de las obras literarias y artísticas concretas que serán estudiadas.

1) Word and image: the intersection between literature and the visual arts. The visual image in literature and art. Influence and transference. Literary allegory and visual allegory. Artistic and literary movements in parallel: the expression of ethic and aesthetic values. Visual representations of the characters in William Shakespeare's *Hamlet*.

2) Ekphrasis: literary texts inspired by other art forms. The concept of ekphrasis from a theoretical perspective. Analysis of specific texts (poetry and prose). John Keats, "Ode on a Grecian Urn".

3) *Ut pictura poesis*: connections between poetry and painting. Poems about paintings: "Musée des Beaux Arts" by W. H. Auden and "Landscape with the Fall of Icarus" by William Carlos Williams, inspired by Pieter Brueghel the Elder's *Landscape with the Fall of Icarus*. Paintings about poems: Alfred Tennyson's *The Lady of Shalott* and its representations by William Holman Hunt and John William Waterhouse. Painter and poet: Dante Gabriel Rossetti's "The Girlhood of Mary Virgin" and "Mary's Girlhood (For a Picture)".

4) Writing and book illustration. Self-illustrated works by William Blake. The editorial control of Charles Dickens and Lewis Carroll over their illustrators.

5) Methodological approaches to teaching literature in relation to the visual arts: from theory to practice. Handling verbal and visual materials. Resources and activities. Developing reader and viewer responses: comprehension and critical skills.

6.EQUIPO DOCENTE

- [MARIA TERESA GIBERT MACEDA](#)
- [DIDAC LLORENS CUBEDO](#)

7.METODOLOGÍA

Con el fin de alcanzar los resultados de aprendizaje asociados a esta asignatura, se propone la metodología a distancia a través de la plataforma virtual de los Másteres de la UNED basada en los siguientes aspectos:

- Metodología docente guiada por unos principios de crítica constructiva, de respeto mutuo, de respeto de la pluralidad de opiniones, de la búsqueda y consecución de un grado óptimo de resultados y de la estricta observancia de la ética académica.
- Oferta de material docente escrito orientado a la impartición de docencia a distancia consistente en: a) Guía de Estudio, disponible en el curso virtual, b) materiales gratuitos o libres de regalías y derechos de autor o de dominio público; c) enlaces a material relevante asequible en internet de forma legal y, sobre todo, recursos tales como bases de datos y bibliográficas (MLA, JSTOR, PCI, etc.) disponibles a través de la Biblioteca de la UNED para todos los integrantes de la comunidad docente y discente.
- Oferta de materiales audiovisuales disponibles en el curso virtual o asequibles mediante enlaces a contenidos de internet, radio y TV.
- Orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el ritmo de trabajo adecuado para que el seguimiento de la asignatura sea lo más regular y constante, posible a través de los foros generales del curso virtual y del contacto personal mediante el correo electrónico.
- Desarrollo de estrategias de autogestión del aprendizaje que se presentarán en la segunda parte de la Guía de Estudio ("Plan de Trabajo y Orientaciones para su Desarrollo"), dirigidas a la maduración de una conciencia autocrítica en relación al autoaprendizaje, al crecimiento en capacidad investigadora y a la optimización del tiempo de estudio, que se fomentará a través del diseño de un cronograma de las actividades necesarias para llevar a cabo la asimilación de conocimientos y la realización de los trabajos de investigación propuestos.
- Interacción fluida a través de los foros de debate virtual entre las partes intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Equipo Docente y estudiantes) de forma que cada estudiante desarrolle las competencias y los resultados propuestos y comprenda que forma parte de una comunidad de personas que aprenden unas con otras.
- Preparación de estrategias docentes para la asimilación de los principales recursos tanto retóricos como discursivos empleados en los textos literarios y culturales, en general, de modo que cada estudiante desarrolle su creatividad y visión crítica y sea capaz de interpretaciones personales sustentadas por los textos objeto de estudio y la literatura crítica relevante.
- Diseño y elaboración de actividades prácticas para desarrollar la capacidad crítica de los alumnos y alumnas y su percepción de la influencia de las manifestaciones artísticas y literarias en cuestiones como la configuración de la identidad individual y social, modelos de actitudes y comportamientos individuales y sociales, interpretaciones de sucesos históricos, actuaciones de los poderes fácticos, etc.
- Diseño de actividades analíticas para ampliar una visión comparativa de la crítica literaria y cultural, relacionando discursos teóricos con producciones artísticas y culturales de diferentes géneros y examinando su recíproca influencia.

En línea con esta metodología, se propondrán las siguientes actividades formativas:

- Lectura atenta y secuenciada de las orientaciones en la Guía de Estudio sobre los contenidos teóricos y la realización de las actividades prácticas; lectura, análisis y estudio autónomos y reflexivos de los materiales impresos recomendados y

complementarios; e interacción con el equipo docente para posibles soluciones de dudas de contenido teórico y práctico bien por vía informática o telefónica o a través del curso virtual en los espacios acotados para ello en los foros de las asignaturas.

- Debate en el foro sobre aspectos temáticos y críticos importantes de la asignatura incidiendo en la vertiente de su proyección social y cultural y alentando a la participación e interactividad del alumnado.

- Búsqueda y selección de materiales de información, consulta y crítica a partir de la bibliografía recomendada, utilizando las herramientas tecnológicas y los recursos propios de la universidad a disposición de cada estudiante y comentario y discusión de los mismos en el foro virtual de la asignatura.

- Realización de una prueba de evaluación continua.

- Confección de un glosario personal de términos críticos básicos y de un archivo de fichas con resúmenes de textos críticos utilizados durante el curso.

- Diseño de un esquema de trabajo de investigación que incluya una breve justificación del tema elegido, con indicación de a) estado de la cuestión; b) hipótesis de partida; c) objetivos; d) resultados esperables; e) metodología; f) marco crítico; g) breve relación bibliográfica.

- Trabajo final de la asignatura.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

Se detallan a continuación los textos literarios de lectura obligatoria para los bloques de contenidos 1-4 (no hay textos literarios de lectura obligatoria para el bloque de contenidos 5):

1. *Hamlet* (William Shakespeare).
2. "Ode on a Grecian Urn" (John Keats).
3. "Musée des Beaux Arts" (W. H. Auden); "Landscape with the Fall of Icarus" (William Carlos Williams); "The Lady of Shalott" (Alfred Tennyson); "Mary's Girlhood (For a Picture)" (Dante Gabriel Rossetti).
4. *Songs of Innocence and Experience* (William Blake).

Se podrá acceder a estos textos a través de enlaces en el curso virtual. También se pueden localizar en antologías y ediciones impresas como las siguientes (en orden alfabético), que no es necesario adquirir:

Auden, W. H. *Poems*. London: Faber and Faber, 2005.

---. *Selected Poems*. London: Faber and Faber, 1982.

Blake, William. *The Complete Illuminated Books*. London: Thames & Hudson, 2000.

---. *Songs of Innocence and Experience*. London: Longman, 1998.

Keats, John. *Selected Poems*. London: Penguin, 2007.

---. *The Complete Poems*. London: Penguin, 1978.

Rossetti, Dante Gabriel. *Poems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

---. *Poems*. London: Dent, 1977.

Shakespeare, William. *Hamlet, Prince of Denmark*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Tennyson, Alfred. *The Major Works*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

---. *Poems*. London: Penguin, 1985.

Williams, William Carlos. *Selected Poems*. London: Penguin, 2000.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Dado que la mayor parte de la bibliografía complementaria se encuentra disponible en red, se facilitarán enlaces en el curso virtual. Además, cabe señalar que los siguientes libros (cuya consulta no es obligatoria) se encuentran disponibles en la Biblioteca Central de la UNED:

Abse, Dannie and Joan. *Voices in the Gallery: Poems and Pictures*. London: The Tate Gallery, 1986. ISBN-13: 978-0946590544. UNED: 82-1"19" VOI.

Altick, Richard D. *Paintings from Books: Art and Literature in Britain, 1760-1900*. Columbus: Ohio State University Press, 1985. ISBN-13: 978-0814203804. UNED: 820.0ALT.

Barricelli, Jean-Pierre, Joseph Gibaldi, and Estella Lauter, eds. *Teaching Literature and Other Arts*. New York: MLA, 1990. ISBN: 9780873523653. UNED: 82.0TEA.

Benton, Michael. *Secondary Worlds: Literature Teaching and the Visual Arts: English, Language and Education*. Buckingham and Philadelphia: Open University Press, 1992. UNED: 372.882 BEN.

Berger, John. *Ways of Seeing*. London: Penguin, 2008. ISBN: 9780141917986. UNED: 75.01 WAY.

Cheeke, Stephen. *Writing for Art: The Aesthetics for Ekphrasis*. Manchester: Manchester UP, 2008. ISBN: 978-0-7190-8324-2. UNED: 82.0CHE.

Cohen, Morton N. and Edward Wakeling, eds. *Lewis Carroll & His Illustrators: Collaborations and Correspondence, 1865-1898*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. ISBN 0-8014-4148-X. UNED: 820CARROLL1 LEW.

Collins, Christopher. *Reading the Written Image: Verbal Play Interpretation, and the Roots of Iconophobia*. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1991. ISBN-13: 978-0271028422. UNED: 82.0COL.

Durcan, Paul. *Give Me your Hand. Poems Inspired by Paintings in the National Gallery*. London: MacMillan, 1994. ISBN-13: 9780333585931. UNED: 820-1"19"DUR.

Greenberg, Jan, ed. *Heart to Heart: New Poems Inspired by Twentieth-Century American Art*. New York: Abrams, 2001. ISBN-13: 978-0810943865. UNED: 820(73)-1"19"HEA.

Heffernan, James A.W. *Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashberry*. Chicago: University of Chicago Press, 1993. ISBN-13: 978-0226323145. UNED: 82-1.0HEF.

Hunt, John Dixon, David Lomas and Michael Corris, eds. *Art, Word and Image: 2,000 Years of Visual/textual Interaction*. London: Reaktion Books, 2010. ISBN-13: 978-1-86189-745-9. UNED: 75(091)HUN.

Kitton, Frederic G. *Dickens and His Illustrators*. Honolulu: University Press of the Pacific, 2004. ISBN-13: 978-1410212665. UNED: 820DICKENS1 KIT.

Lester, Valerie Browne. *Phiz: The Man Who Drew Dickens*. London: Random House, 2006. ISBN-13: 978-1844135349. 820DICKENS1 LES.

Loizeaux, Elizabeth Bergmann. *Twentieth-Century Poetry and the Visual Arts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN-13: 978-0521180207. UNED: 820-1.0LOI.

MacClatchy, J. D., ed. *Poets on Painters: Essays on the Art of Painting by Twentieth-Century Poets*. Berkeley: University of California Press, 1988. ISBN-13: 978-0520069718. UNED: 820-4.0POE.

Meyer, Michael. *Word & Image in Colonial and Postcolonial Literatures and Cultures*. Amsterdam: Rodopi, 2009. ISBN-13: 978-9042027435. UNED: 820.0WOR.

Mitchell, W. J. T. *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995. UNED: 7.01MIT.

Morley, Simon. *Writing on the Wall: Word and Image in Modern Art*. Thames & Hudson, 2007. ISBN-13: 978-0500284582. UNED: 7.036MOR.

Motherwell, Robert, ed. *The Dada Painters and Poets: An Anthology*. 2nd edition. Cambridge, MA. Belknap Press of Harvard University Press, 1988. UNED: 7.037DAD.

Roston, Murray. *Renaissance Perspectives in Literature and the Visual Arts*. Princeton University Press, 1987. UNED: 820.0ROS.

Stewart, Garrett. *The Look of Reading: Book, Painting, Text*. Chicago: University of Chicago Press, 2006. UNED: 75.01STE.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

Esta asignatura dispone de un curso virtual estructurado en varias secciones que ofrece diversos materiales y la posibilidad de resolver dudas, debatir sobre contenidos o comunicarse con el equipo docente o con otros estudiantes a través de diversos foros. Además, podrán utilizarse los fondos bibliográficos, bases de datos y recursos electrónicos disponibles en las bibliotecas de la UNED y que les permitirán asimilar o ampliar los contenidos de la asignatura, además de fundamentar su trabajo de investigación.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La asignatura no estará tutorizada por Profesorado Tutor de los Centros Asociados, sino exclusivamente por Profesorado de la Sede Central. Al enviar mensajes por correo electrónico, siempre desde una dirección @alumno.uned.es, se debe hacer constar en el espacio denominado "asunto": "Literature & Visual Arts". A partir de la apertura del curso virtual, es preferible realizar las consultas a través de los foros, exceptuando la correspondencia referida a las solicitudes de revisión de calificaciones. Los datos de contacto del equipo docente son los siguientes:

Dra. Mª Teresa Gibert Maceda
Catedrática de Universidad
Correo electrónico: gibert@flog.uned.es
Número de teléfono: 913986822
Horario de consultas telefónicas: martes y miércoles, de 9.00 a 15.00 horas
Dirección de correo postal:
Facultad de Filología
Senda del Rey, 7 - despacho 617
28040 Madrid

Dr. Dídac Llorens Cubedo
Profesor Contratado Doctor
Correo electrónico: dllorens@flog.uned.es
Número de teléfono: 91398632
Horario de consultas telefónicas: martes, de 10.00 a 14.00 horas; miércoles, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas.
Dirección de correo postal:
Facultad de Filología
Senda del Rey, 7 - despacho 523
28040 Madrid

La Dra. Gibert es Catedrática de Filología Inglesa desde 2002. Desde 1976 ha venido impartiendo enseñanza en asignaturas de Lengua Inglesa, Literatura Norteamericana y Literatura Canadiense en programas de Licenciatura, Grado y Posgrado. Su investigación se centra en la Literatura en Lengua Inglesa (Inglaterra, Estados Unidos y Canadá). Sus publicaciones incluyen libros y capítulos de libro (en Lund University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Rodopi, Michigan State University Press, Presses Universitaires de la Méditerranée, Visor y CERA entre otras editoriales) y artículos (en *Arbor*, *Revista de Literatura del CSIC*, *Cahiers Victorians et Edouardiens*, *Miscelánea*, *RCEI*, *RAEI*, *Ariel*, *Connotations*, *ES*, *BELLS* y

Journal of the Short Story in English entre otras revistas). Ha presentado 130 comunicaciones en diversos congresos (organizados por MLA, ACA/PCA, ESSE, AEDEAN, EACLAS, SSSS, MESEA, AECC, BAAHE, HASE y APEAA entre otras asociaciones). Véase más información en su página Web de la UNED.

El Dr. Llorens es profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, donde imparte docencia en literatura inglesa y norteamericana. Trabajó en el Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I de Castelló y fue lector de español y catalán en la Faculty of Modern and Medieval Languages y en el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge. Ha publicado *T. S. Eliot and Salvador Espriu: Converging Poetic Imaginations* y ha co-editado *New Literatures of Old: Dialogues of Tradition and Innovation in Anglophone Literatures*. Su investigación relaciona, desde un punto de vista comparatista, diferentes tradiciones culturales y disciplinas artísticas.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

No existe una prueba o examen presencial para superar esta asignatura.

La calificación final estará compuesta por las puntuaciones obtenidas en las tres siguientes evaluaciones parciales, que medirán el grado de adquisición de las competencias establecidas y los resultados generales y específicos determinados para la materia.

- a) La participación en los foros del curso virtual constituirá el 10% de la calificación final. El equipo docente valorará la capacidad de cada estudiante para exponer sus ideas, compartirlas y debatirlas en los foros del curso virtual.
- b) Una prueba de evaluación continua (PEC) hacia la mitad del semestre, cuya calificación constituirá el 20% de la nota final. En la segunda parte de la Guía de Estudio de la asignatura, accesible desde el curso virtual, se encuentra el enunciado de la PEC, el plazo de entrega y las instrucciones precisas para desarrollarla adecuadamente.
- c) Un trabajo en forma de ensayo, con una extensión de 4000-6000 palabras incluyendo las notas y la bibliografía (letra Times New Roman 12, espaciado 1,5 para el cuerpo del texto y 1 espacio entre líneas para las notas y la bibliografía), que deberá entregarse al concluir el estudio de la asignatura y cuya calificación constituirá el 70% de la nota final.

Cada una de las tres evaluaciones parciales se puntuará en una escala de 0 a 10, de modo que la nota final se calculará aplicando los correspondientes porcentajes: 10%, 20% y 70%. Para aprobar la asignatura es necesario alcanzar en el trabajo 5 puntos sobre 10. La calificación final será numérica, de 0 a 10, según la normativa vigente (RD 1125/2003).

Tanto el trabajo final como la PEC se evaluarán a tenor de los siguientes criterios:

1. Conocimiento del tema.
2. Estructura y planteamiento del mismo de forma clara y precisa.
3. Adecuada aplicación del marco teórico.
4. Exposición clara de las conclusiones.
5. Empleo pertinente de la bibliografía utilizada.
6. Calidad de la presentación escrita.

Las solicitudes de revisión de la calificación final se deberán enviar por correo electrónico a la dirección de quien le haya corregido su trabajo, escribiendo desde una dirección @alumno.uned.es (para garantizar la protección de datos del remitente) dentro del plazo de 7 días naturales desde la fecha de publicación de las notas en los sistemas informáticos (SIRA). La publicación de las notas se anunciará en el foro de consultas generales del curso virtual de la asignatura.

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

