

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

Curso monográfico
Modalidad presencial

La literatura española y las artes escénicas y visuales

Profesor:
Francisco Sáez Raposo
f.saez@filol.ucm.es

Programa de la asignatura

1. Descripción del curso

La asignatura ofrece un estudio comparado de la Literatura Española y las diversas artes escénicas y visuales. El temario y las lecturas pretenden promover y potenciar el análisis comparativo de ciertos temas o motivos que han servido de inspiración y han sido tratados a lo largo de los siglos por artistas pertenecientes a diferentes ámbitos creativos. Asimismo, se analizará el teatro como fenómeno artístico en el que, para su materialización, intervienen disciplinas muy diversas.

2. Objetivos

La asignatura tiene como fin dotar al estudiante de la información y la bibliografía necesaria para comprender y analizar los vínculos que pueden entablarse entre la Literatura española y las diferentes artes escénicas y visuales. A partir de las clases teóricas y de su aplicación a las lecturas y películas seleccionadas los estudiantes podrán aproximarse, a través de los distintos códigos literarios y visuales, a la influencia que la imagen ha tenido en el mundo literario y viceversa a lo largo de los siglos. Asimismo, se pretende desarrollar la competencia crítica de los alumnos para poder reconocer y aplicar de modo práctico las características de los distintos códigos literarios y visuales para realizar, mediante los instrumentos metodológicos básicos, cierta investigación que ayude a realizar análisis comparativos.

3. Temario (1/2)

1. Cuestiones teóricas sobre la relación entre la literatura y las artes visuales. La mimesis como principio creativo. El tópico «Ut Pictura Poesis». La écfrasis.
2. La semiótica del hecho teatral.
3. La estética medieval. Poesía y cosmovisión medieval. Teatro y fiesta en la Edad Media.

3. Temario (2/2)

4. El tratamiento de la mitología en la poesía de los Siglos de Oro. La cosmovisión del hombre renacentista y barroco en la literatura y las artes visuales. La emblemática. La puesta en escena en el teatro áureo español.
5. Los parámetros estéticos en el siglo XIX. El Romanticismo en literatura y las artes visuales. La estética finisecular.
6. La revolución estética de las vanguardias. Las inquietudes de la modernidad a través de la literatura y las artes visuales. Relaciones entre literatura y artes visuales. La influencia del cine en la literatura de vanguardia.

4. Lecturas obligatorias

- Horacio, *Epístola a los Pisones*. Se facilitará texto.
- Selección de poemas medievales.
- *Auto de los Reyes Magos*. Se facilitará texto.
- Selección de poemas auriseculares.
- Calderón de la Barca, Pedro, *La vida es sueño*, ed. José María Ruano de la Haza, Madrid, Castalia, 1994.
- Calderón de la Barca, Pedro, *El monstruo de los jardines*, ed. Tatiana Alvarado, Madrid, Iberoamericana, 2013.
- Zorrilla, José, *Don Juan Tenorio*, ed. Aniano Peña, Madrid, Cátedra, 2007.
- Selección de poemas vanguardistas.
- Visionado de *Un perro andaluz*, de Luis Buñuel y Salvador Dalí.

5. Metodología (1/2)

La clase funcionará en régimen de exposición teórica y seminario. Las lecturas obligatorias se discutirán y comentarán en el aula y se completarán con diversos textos y con el visionado de fragmentos de diferentes películas. La clase intentará tener el mayor enfoque práctico posible. De forma puntual, algunos estudiantes podrán realizar breves exposiciones orales de carácter voluntario.

Programa de la asignatura

5. Metodología (2/2)

En ellas, se compararán asuntos y motivos que, en un momento histórico determinado, se abordaron tanto desde la literatura como desde cualquier otra arte visual. Los temas de las presentaciones deben ser consensuados y aprobados por el profesor.

6. Bibliografía selecta (1/2)

- Bernat Vistarini, Antonio y John T. Cull, *Enciclopedia Akal de emblemas españoles ilustrados*, Madrid, Akal, 1999.
- Corbacho Cortés, Carolina, *Literatura y arte: el tópico «Ut Pictura Poesis»*, Cáceres, Univ. de Extremadura, 1998.
- Díez Borque, José María (dir.), *Cultura oral, visual y escrita en la España de los Siglos de Oro*, Madrid, Visor, 2010.
- Domínguez Caparrós, J., *Métrica española*, Madrid, Síntesis, 1993.
- García Barrientos, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid, Síntesis, 2008.
- Jaime, Antoine, *Literatura y cine en España (1975-1995)*, Madrid, Cátedra, 2000.
- López Torrijos, Rosa, *La mitología en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 1985.
- Maravall, José Antonio, *La cultura del Barroco*, Ariel, Barcelona, 1983.
- Mayoral, J. A., *Figuras retóricas*. Madrid, Síntesis, 1994.
- Monegal, Antonio (coord.), *Literatura y pintura*, Madrid, Arco Libros, 2000.
- Oliva, César y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 2000.
- Orozco Díaz, Emilio, *El teatro y la teatralidad del Barroco*, Barcelona, Planeta, 1969.
- Peña-Ardid, Carmen, *Literatura y cine: una aproximación comparativa*, Madrid, Cátedra, 2009.

6. Bibliografía selecta (2/2)

- Pillard-Verneuil, Maurice, *Diccionario de símbolos, emblemas, atributos y alegorías*, Barcelona, Obelisco, 1999.
- Quilis, A., *Métrica española*. Barcelona, Ariel, 1984.
- Ruano de la Haza, José María, *La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 2000.
- Ubersfeld, Anne, *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra, 1989.
- Vidal Claramonte, Mª Carmen, *Arte y literatura*, Madrid, Palas Atenea, 1992.

7. Evaluación

La evaluación del curso es voluntaria y será especificada por el profesor durante el curso.
