

Cine y Literatura Italianos

Código: 103394
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501801 Estudios de Catalán y Español	OT	3	1
2501801 Estudios de Catalán y Español	OT	4	1
2501902 Estudios de Inglés y Catalán	OT	3	1
2501902 Estudios de Inglés y Catalán	OT	4	1
2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas	OT	3	1
2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas	OT	4	1
2501910 Estudios de Inglés y Español	OT	3	1
2501910 Estudios de Inglés y Español	OT	4	1
2501913 Estudios de Inglés y Francés	OT	3	1
2501913 Estudios de Inglés y Francés	OT	4	1

Contacto

Nombre: Eduard Vilella Morato
Correo electrónico: eduard.vilella@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No requeridos

Objetivos y contextualización

Poder resolver mediante unas mínimas herramientas orientativas la lectura y / o visión personal de las obras tratadas y estar capacitado/a para afrontar nuevos caminos relacionados con la materia, de manera contextualizada y de acuerdo con la perspectiva panorámica planteada en el curso. Es decir:

- Conocer las líneas maestras de la historia del cine italiano y sus relaciones con la literatura.
- Identificar tanto los autores literarios abordados y su ubicación en el canon de la literatura italiana, como las principales figuras del cine italiano.
- Distinguir los rasgos más relevantes del lenguaje cinematográfico por lo que se refiere a las películas comentadas durante el curso.
- Analizar y valorar las estrategias de adaptación de las obras comentadas durante el curso

- Analizar un ejemplo, comparar las versiones y elaborar un comentario razonado de un fragmento de una adaptación determinada.

Competencias

Estudios de Catalán y Español

- Analizar una amplia variedad de textos escritos en lengua italiana a fin de reconocer las características fundamentales de la cultura y de la literatura italianas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y Catalán

- Analizar una amplia variedad de textos escritos en lengua italiana a fin de reconocer las características fundamentales de la cultura y de la literatura italianas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y de Clásicas

- Analizar una amplia variedad de textos escritos en lengua italiana a fin de reconocer las características fundamentales de la cultura y de la literatura italianas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y Español

- Analizar una amplia variedad de textos escritos en lengua italiana a fin de reconocer las características fundamentales de la cultura y de la literatura italianas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y Francés

- Analizar una amplia variedad de textos escritos en lengua italiana a fin de reconocer las características fundamentales de la cultura y de la literatura italianas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar las metodologías oportunas para la lectura e interpretación de dichos textos.
2. Argumentar ideas y opiniones con precisión en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.
3. Comprender textos avanzados, académicos o profesionales en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.
4. Demostrar un dominio de los conocimientos avanzados y de las metodologías científicas relacionadas con la Lingüística, la Literatura, la Historia y la Cultura que capacitan para cursar educación especializada de post-grado en el área de estudio propia u otras similares.
5. Describir la evolución histórica y temática de la literatura, el cine, el teatro y el arte italianos.
6. Distinguir las ideas principales de las secundarias y realizar síntesis de sus contenidos en los textos en italiano referentes a la literatura, el arte y la estética.
7. Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos formales y científicos.
8. Expresarse en la lengua estudiada, oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y la gramática de forma adecuada.
9. Identificar las principales corrientes literarias y artísticas, los autores y las obras de la literatura y el arte italianos.
10. Identificar y entender la evolución de la lengua literaria en Italia y de los lenguajes artísticos.
11. Leer y comprender textos literarios, artísticos y culturales en italiano de las principales épocas.
12. Trabajar individualmente y/o en equipo de forma efectiva en entornos multiculturales e interdisciplinarios aplicando valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos propios de un grado en lengua extranjera que forma al estudiante para la comunicación intercultural.

Contenido

El curso quiere ofrecer una mirada de conjunto en referencia a una dimensión fascinante de la historia de la cultura.

Tomando como punto focal la reflexión en torno a la tipología de las relaciones entre los lenguajes del cine y la literatura, y del análisis al respecto de algunos ejemplos italianos, se intentará ofrecer un marco de referencia genérico en cuanto a la materia.

A partir del nacimiento del cine italiano, se ofrecerá una panorámica de los géneros, los autores, los aspectos sociales e históricos, buscando las vinculaciones expresivas y metodológicas entre las representaciones fílmicas y los textos literarios.

Visión de fragmentos (o su totalidad) de obras cinematográficas italianas y lectura de fragmentos (o su totalidad) de obras literarias. Análisis de las implicaciones estéticas, ideológicas y de género.

PROGRAMA

- 1 Visión de conjunto. Historia de la literatura y el cine italianos. Los grandes nombres del cine italiano.
- 2 La literatura y el cine: visualidad, performatividad.
 - 2.1 Los clásicos italianos en la pantalla. Dante.
 - 2.2 El Decameron, cultura y pandemia
- 3 Literatura y cine: comparación, análisis.
 - 3.1 Instrumentos
 - 3.2 Il Conformista. Narración fílmica vs. Narración literaria. Totalitarismo, identidad, género?
 - 3.3 Il Gattopardo. Elegía artística y crítica histórica. El mito del Sur.
- 4 Más allá de los "padres y maestros": el cine italiano en las últimas décadas. Nuevas voces; nuevas voces femeninas.

Por lo que se refiere a los estudiantes Erasmus italianos, véanse las correspondientes instrucciones en el apartado "Evaluación".

Metodología

La asignatura de Cine y literatura italianos es de carácter teórico-práctico.

En términos generales, se dirigirá el aprendizaje mediante el siguiente conjunto de técnicas y acciones:

- Clase magistral con apoyo TIC y discusión colectiva
- Lectura, interpretación y comentario de textos
- Realización de ejercicios individuales y en grupo, tanto escritos como orales
- Realización de actividades autónomas: ejercicios en entorno Moodle, preparación de las pruebas, lecturas, redacciones, búsqueda de informaciones en Internet ...
- Intercambios en clase (profesor-estudiante, estudiante-estudiante)
-

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases teórico-prácticas	25	1	7, 8, 9
Lectura y comentario de textos	25	1	1, 6, 9, 10, 11
Tipo: Autónomas			
Estudio de textos, materiales y bibliografía	30	1,2	9
Lectura y comentario de textos	15	0,6	1, 6, 9, 10, 11

Evaluación continua

La evaluación será continua (100%) en base a los siguientes apartados:

- Asistencia; seguimiento y participación en clase 25%
- Reseñas (libros / películas y artículo científico) (3) 45 %
- Prueba de síntesis 30%

Evaluación única

- Prueba de síntesis (60 %)
- Análisis y comentario de un artículo científico (20 %)
- Lecturas y films, prueba oral (20 %)

-Para tener derecho a la evaluación (o en su caso la recuperación), el alumnado debe haber sido evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes del total de las pruebas.

-El estudiante recibirá la calificación de No evaluable en caso de que no haya entregado más del 30 % de las actividades de evaluación.

-Sólo tienen derecho a la recuperación (total o parcial, según sea necesario) los / las alumnos/as que, habiendo suspendido, tengan al menos una nota media final de 3,5.

-La participación y las tareas relacionadas con la actividad docente en clase quedan excluidas de la recuperación.

-La recuperación consistirá en una prueba de síntesis de la correspondiente parte recuperable.

-Será necesario aprobar cada una de las partes recuperables para poder tener derecho a la evaluación global.

-La responsabilidad del seguimiento de las actividades formativas y de evaluación recae exclusivamente en el estudiante.

-En el momento de realizar cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

-Los criterios y método de calificación son responsabilidad del profesor/a responsable de la asignatura y del equipo docente al cargo de ella.

-La programación de las pruebas de evaluación no podrá ser modificada (excepto casos excepcionales, previa consulta con la coordinación del grado)

-En caso de que el/la estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0 y no será recuperable, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, **la calificación final de esta asignatura será 0.**

Esta asignatura/módulo no prevé el sistema de evaluación única

-Los estudiantes Erasmus italianos deberán sostener una prueba oral adicional que constará de dos partes: en la primera, deberán demostrar haber leído 5 ensayos (libros y/o artículos) que serán indicados en el CV; en la segunda parte, deberán demostrar su conocimiento de los las líneas principales de la historia del cine italiano estudiando uno de los manuales de referencia de la bibliografía. No superar esta prueba comportará suspender la asignatura.

Las asignaturas optativas de italiano pueden ser cursadas en el marco de la mención del grado o bien de un Minor. Para más informaciones y detalle de la oferta de clases consúltese el siguiente enlace:

<https://www.uab.cat/web/estudis/grau/oferta-de-graus/minors/informacio-general-1345692270291.html?param1=1345692443865>

Para matricularse en el Minor debe seguirse el correspondiente proceso de preinscripción. Existen dos periodos de preinscripción a lo largo del curso, en Marzo y Julio respectivamente.

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Participación en las actividades propuestas durante el curso, en grupo o individualmente	25	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Prueba de síntesis	30	5	0,2	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Reseñas, trabajos escritos y presentaciones relativas a las adaptaciones estudiadas. 1	15	10	0,4	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Reseñas, trabajos escritos y presentaciones relativas a las adaptaciones estudiadas. 2	15	10	0,4	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Reseñas, trabajos escritos y presentaciones relativas a las adaptaciones estudiadas. 3	15	10	0,4	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografía

Obras de primera referencia:

David Bordwell, Kristin Thompson, *Film Art. An introduction*, Mc Graw Hill, New York 1997.

David Thomson, *Instrucciones para ver una película*, Pasado & presente, Barcelona 2015.

James Wood, *How Fiction Works*, Vintage Random House, London 2009.

Phillip Novak, *Interpretation and Film Studies: Movie Made Meanings*, Cham, Springer International Publishing, 2020.

Annalisa Mirizio, *Los Antimodernos del cine: una retaguardia de la vanguardia*, Madrid, Pigmalión Edypro, 2014.

Carlos Losilla, *La invención de la modernidad o cómo acabar de una vez por todas con la historia del cine*, Cátedra, Madrid 2012

José María Caparrós Lera, *Guía del espectador de cine*, Alianza, Madrid 2007.

Historia del cine italiano

Gian Piero Brunetta, *Cent'anni di cinema italiano* (2 voll.), Laterza, Bari 2000

Cine italiano y literatura

Silvio Alovio ed. *Dante et les arts performatifs : corps dansants, théâtre et cinéma* Université de Turin [and four others][Sesto San Giovanni] : Éditions Mimésis, 2024

Vito Attolini, *Dal romanzo al set. Cinema italiano dalle origini ad oggi*, Edizioni Dedalo, Bari, 1988

Antonella Braidà, Luisa Calè (ed.), *Dante on view. The reception of Dante in the visual and performing arts*, Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 177-192

Sandra Carapezza, *Sorelle minori : figure femminili nella Commedia* Bologna : Pàtron editore, 2024

Gragnotati Manuele, Lombardi Elena et Southerden Francesca (éd.), *The Oxford Handbook of Dante*, 1re éd., s.l., Oxford University Press, 2021.

Irmgard Scharold (ed.), *Dante intermedial. Die "Divina Commedia" in Literatur und Medien*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2022

Stefano Lazzarin, Jérôme Dutel (ed.), *Dante pop. La "Divina Commedia" nella letteratura e nella cultura popolare contemporanea*, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2018

Antonio Sorella ed., *Dante e il cinema* Firenze : Franco Cesati editore, 2023

Paolo Speranza, *Dante e il cinema. I film ispirati all'Avita e alle opere dell'autore della «Divina Commedia»*, Roma, Gremesse, 2021.

Carlo Tagliabue, *Cinema e letteratura italiana*, Guerra, Perugia 1990;

Francesco Tigliani Sava, *Dante Alighieri scrive il cinema. Una lettura "cinematica" della "Divina Commedia"*, Catanzaro, Edizioni Max, 2007

Natascia Tonelli . *Donne di carta : personaggi femminili della letteratura italiana da Dante a Tasso* Cinisello Balsamo (Milano) : San Paolo, 2023

Estudios sobre cine y literatura:

Giacomo Manzoli, *"Cinema e Letteratura"*, "Le bussole" Carocci, Roma, 2003

Carmen Peña Ardid, *Literatura y cine*, Catedra, Madrid 1992;

Gian Piero Brunetta, *"Letteratura e cinema"*, Zanichelli, Bologna, 1976

Francisco Gutiérrez Carbajo, *Literatura y cine*. Madrid, UNED (Educación Permanente), 1993.

Antonio Costa, *Immagine di un'immagine. Cinema e letteratura*, UTET, Milano 1993;

Adaptación:

A. Fumagalli, *I vestiti nuovi del narratore. L'adattamento da letteratura a cinema*, Il Castoro, Mi, 2004

José Luis Sánchez Noriega, *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona, 2000;.

Juan M. Company, *El trazo de la letra en la imagen. Texto literario y texto fílmico*, Cátedra. Signo e Imagen, Madrid 1987;

Umberto Eco, *I Limiti dell'interpretazione*, Bompiani, Milano 1980;

Teorías:

Seymour Chatman, *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine* [1978], Taurus, Madrid, 1990

Enric Sullà, *Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XX*, Crítica, Barcelona, 1996

Pier Paolo Pasolini, *Empirismo eretico* [1972], Garzanti, Milano

Análisis cinematográfico:

Francis Vanoye, Anne Goliot-Leté, *Principios de análisis cinematográfico*, Abada, Madrid 2008

Ramón Carmona, *Cómo se comenta un texto fílmico*, Cátedra, Madrid 1993;

Francesco Casetti - Federico Di Chio, "*Como analizar un film*", Traducción de Carlos Losilla, Ed. Paidós Iberica, Barcelona, 1994 (F. Casetti - F. Di Chio, "*Analisi del film*", Bompiani, Milano, 2003)

M. Martín, *El lenguaje del cine*, Barcelona, Gedisa, 2008.

Roberto C. Provenzano, *Il linguaggio del cinema. Significazione e retorica*, Lupetti, Milano, 1999

Alexis Racionero, *El llenguatge cinematogràfic*, Barcelona, UOC, 2008

Software

No hay indicaciones particulares al respecto, más allá de las habituales aplicaciones de ofimática, correo electrónico, navegador (actualizado) MS Teams para eventuales sesiones online, , etc.