

Artes y Literatura Italianas

Código: 103395

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501801 Estudios de Catalán y Español	OT	3	2
2501801 Estudios de Catalán y Español	OT	4	2
2501902 Estudios de Inglés y Catalán	OT	3	2
2501902 Estudios de Inglés y Catalán	OT	4	2
2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas	OT	3	2
2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas	OT	4	2
2501910 Estudios de Inglés y Español	OT	3	2
2501910 Estudios de Inglés y Español	OT	4	2
2501913 Estudios de Inglés y Francés	OT	3	2
2501913 Estudios de Inglés y Francés	OT	4	2

Contacto

Nombre: Nicola Di Nino

Correo electrónico: nicola.dinino@uab.cat

Equipo docente

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: italiano (ita)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: No

Algún grupo íntegramente en español: No

Nicola Di Nino

Prerequisitos

No requeridos.

Objetivos y contextualización

La asignatura Arte y Literatura Italianos pretende ser, por un lado, una introducción a la metodología del estudio de la interrelación entre las artes y la literatura y, por el otro, un análisis de esta interrelación a lo largo de la historia en cuatro ámbitos diferentes:

Literatura y arte pictórico en la historia literaria italiana medieval: Dante, Petrarca y Boccaccio

Literatura y arte en el Renacimiento italiano: el teatro y la perspectiva

Fotografía y literatura italiana: del realismo al neorrealismo

Novela histórica y pintura de género: Caravaggio, Artemisia Gentileschi y Anna Banti

Objetivos

Al finalizar el curso el alumno debe demostrar

- Haber alcanzado los contenidos expresados en el temario e identificar cualquiera de sus puntos en el contexto que le corresponde.
- Ser capaz de analizar, procesar e interpretar cualquier tipo de material adicional de acuerdo con los contenidos del temario y situarlo en el marco correspondiente.
Demostrar haber hecho unas lecturas mínimas exigidas (libros y / o capítulos especialmente indicados y / o artículos recomendados).
Haber alcanzado un conocimiento integral y global de la materia mediante la articulación y la relación existente entre los diferentes puntos en los que se divide el temario.

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 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 Catalán

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

- 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

- 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

- 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. Aplicar los conocimientos adquiridos a la generación de investigación innovadora y competitiva de nivel básico.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos a mejorar el conocimiento público general de la diversidad lingüística y/o cultural.
4. Argumentar ideas y opiniones con precisión en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.
5. Comprender textos avanzados, académicos o profesionales en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.

6. Describir la evolución histórica y temática de la literatura, el cine, el teatro y el arte italianos.
7. Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos formales y científicos.
8. Generar estrategias conducentes al aumento y mejora del respeto mutuo en entornos multiculturales.
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. Localizar y organizar información relevante disponible en internet, bases de datos, etc.
13. Trabajar de forma autónoma y responsable en un entorno profesional o investigador para conseguir los objetivos previamente planificados.

Contenido

Este curso de "Arte y literatura italianos" quiere ser una mirada diferente y conjunta dirigida a algunos momentos del arte y de la literatura italianos de gran importancia tanto en lo referente a la cultura italiana como a la internacional. Hemos intentado centrarnos en algunos de los autores y artistas más relevantes de la literatura italiana. Las lecturas escogidas son las siguientes:

1. Siglos XII-XIV: La poesía de los orígenes y Dante, *Comedia (Infierno; cantos 1, 5, 13, i 26; Purgatorio: cantos X-XII; Paraíso: canto 1 (dossier)*
2. Siglo XIV: Petrarca, *Sonetos del Cancionero (dossier); Triunfos (dossier); Boccaccio, Decamerón (selección) (dossier)*
3. Siglo XVI: Maquiavel, *La mandragola*.
4. Siglo XIX: Alessandro Manzoni, *I promessi sposi (selección) (dossier); Gabriel Rossetti, Poesías (selección) (dossier); Gabriele d'Annunzio, Le vergini delle rocce (selección) (dossier)*
5. Siglos XIX y XX: Escritores sicilianos: Vittorini, *Conversazioni in Sicilia;*
6. Siglo XX: Anna Banti, *Artemisia*.

Programa:

1. Metodología del análisis comparado entre la literatura y las artes
 - 1.1. La literatura y las otras artes: de qué manera la literatura dialoga con el arte visual. Cuestiones de método.
 - 1.2. Temas, motivos y mitos
 - 1.3. Poéticas cruzadas
 - 1.4. El éfrasis
1. Algunos ejemplos de la interrelación entre arte (pintura, escultura, fotografía...) y literatura:
 - 2.1. Edad Media y Renacimiento
 - 2.1.1. La poesía de los orígenes y La *Divina Commedia* de Dante (*Infierno* 1, 3, 13, 26, 34; *Purgatorio* 10-12; *Paraíso*) (dossier)
 - 2.1.2. El *Canzoniere* (sonetos) y los *Trionfi* (antología) de Petrarca (dossier)
 - 2.1.2.1 El retrato de la dama: Lorenzo dei Medici, Pietro Bembo, Giovanni della Casa, Gaspara

Stampa (dosier)

2.1.3. Boccaccio y el arte (cuento sobre Giotto, *Decameron*, jornada VI, narración V)

2.1.4. Individuo y arte en el Renacimiento:

2.1.4.1. Leoan Battista Alberti, *De pictura* (dosier)

2.1.4.4. Leonardo, *Trattato della pittura*

(<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/lb000840.pdf>)

2.1.4.4. La *Mandragola* de Maquiavelo

2.2. Arte y literatura italianos modernos i contemporáneos:

2.2.1. Introducción

2.3. Algunos ejemplos:

2.3.1 Las ilustraciones de Manzoni y Gonin. La *editio picta* de 1840.

2.3.2.1. El prerafaelismo en pintura (Dante Gabriel Rossetti) y en poesía (Gabriel Rossetti)

2.3.2.2. El leonardismo de finales del siglo XIX en W. Pater y G. Séailles

2.3.2.3 Ut pictura poesis: Gabriele d'Annunzio, *Le vergini delle rocce*

2.3.3. Elio Vittorini, *Conversazione in Sicilia*

2.3.4. El redescubrimiento de Caravaggio: literatura y pintura de género: Anna Banti, *Artemisia*.

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

Metodología

La asignatura de Arts y literatura italiana 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	1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Lectura y comentario de textos	25	1	1, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipo: Autónomas			
Estudio de textos, materiales y bibliografía	30	1,2	1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Lectura y comentario de textos	15	0,6	1, 6, 7, 8, 11, 12

Evaluación continua

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

- Seguimiento y participación en clase 25%
- Prueba 1 15%
- Prueba 2 15%
- Prueba 3 15%
- Prueba de síntesis 30%

Evaluación Única:

- Prueba de síntesis 60%
- Prueba de análisis/comentario de un texto científico 40%

-Para tener derecho a la evaluación (o en su caso la recuperación), el alumnado debe haber sido evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total (evaluación continua) o hayan realizado todas las pruebas previstas (evaluación única).

-Sólo tienen derecho a la recuperación (total o parcial, según sea necesario) los/las alumnos/alumnas que, habiendo suspendido, tengan al menos una nota media final de 3,5. Será necesario aprobar cada una de las partes recuperables para poder tener derecho a la media global. 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 parte recuperable. Para evaluación única se aplicará el mismo sistema de recuperación que para la evaluación continuada.

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

- Si se diera la circunstancia, en la participación podrá tenerse en cuenta también la asistencia a actividades culturales que puedan eventualmente ser propuestas por el profesor.

-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.

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

-En el caso de que el 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, 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.

-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) indicados en la bibliografía cargada en el CV; en la segunda parte, deberán demostrar su conocimiento de los principales autores y

movimientos de la literatura italiana de los siglos XIX-XX, estudiando el manual de referencia indicado en la bibliografía.

No superar esta prueba comportará suspender la asignatura.

Actividades de evaluación

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Prueba 1	15	15	0,6	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prueba 2	15	10	0,4	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Prueba 3	15	5	0,2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13
Prueba de síntesis	30	5	0,2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Seguimiento y participación en clase	25	20	0,8	1, 4, 13

Bibliografia

Lecturas obligatorias:

- Dante, *Comedia*: selecció de cants (dossier electrònic)
- Dante, *Divina Comedia*, edició espanyola bilingüe al cuidado de R. Pinto, R. Arqués, C. Cappuccio, C. Cattermole, Juan Varela Portas y E. Vilella, 3 vols., Madrid, Akal, 2021.
- Dante, *Vida nova*, ed. catalana bilingüe a cura de R. Arqués, Martorell, Adesiara, 2021.
- Guido Cavalcanti, *Poesía completa*, ed. espanyola bilingüe al cuidado de R. Arqués, Madrid, Cátedra, 2021.
- Petrarca, *Els Triomfs* i altres textos (dossier electrònic)
- G. Boccaccio, *Decameron*, Barcelona: Edicions 62 (Madrid: Cátedra, 2007).
- N. Maquiavel, *La mandràgora*, dins *Teatre del Renaixement*, Barcelona: Edicions 62, 1985 (Madrid: Tècnos, 2008).
- A. Manzoni, *I promessi sposi*, Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840 [*Los novios*; traducció de Esther Benítez, Madrid, Alfaguara, 2004 // *Els Promesos*, traducció de M^a Antònia Salvà; revisada per Francesc Vallverdú, Barcelona, La Caixa, 1981]
- Gabriele d'Annunzio, *Le vergini delle rocce*, Il Vittoriale degli Italiani, 2021
- E. Vittorini, *Conversa a Sicília*, Barcelona: Edicions 62, 1966. (Madrid: Gadir, 2004; Milano, Bompiani, 1953, 2007)
- A. Banti, *Artemisia*, Barcelona: Alfabia, 2008 (1947)

Bibliografia teórica i crítica

- Baldin, G., *Sintesi tra spirito e sensi Aspetti del simbolismo europeo*, Impronta, Roma, 1982
- Boulnois, O., *Au-delà de l'image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge Ve-XVIe siècle*, Paris: Seuil, 2008.
- Ciccuto, M., *Figure d'artista. La nascita delle immagini alle origini della letteratura*. Fiesole: Cadmo, 2002.
- Ciccuto, M., *Icone della parola. Immagini e scrittura nella letteratura delle origini*. Mucchi, 1995.
- Ciccuto, M., *L'immagine del testo. Episodi di cultura figurativa nella letteratura italiana*. Bonacci, 1990.
- Cometa, M., *La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale*, Milà: Raffaello Cortina, 2012.
- Crivelli, R. *Gli accordi paralleli letteratura e le arti visive del Novecento*. Bari: Adriatica, 1979.
- Fagone, V. (ed.). *Arte e letteratura. Dal futurismo ad oggi*. Bergamo: Lubrina, 1998
- Franceschetti, A. (ed.). *Letteratura e arti figurative*. Atti del II Convegno dell'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. Firenze: Olschki, 1988.
- Pantini, E. "La literatura y las demás artes", en Gnisci, A. (ed.), *Introducción a la literatura comparada*,

Barcelona: Crítica, 2002, pp. 215-240.

Guillén, C. *Entre lo uno y lo múltiple*. Barcelona: Crítica, 1985.

Léonard de Vinci entre France et Italie 'miroir profond et sombre'. Actes du Colloque Internationale de l'Université de Caen (3-4 octobre 1996, a cura di Silvia Fabrizio-Costa, Jean Pierre Le Goff, Laboratoire d'études italiennes, ibériques et ibéro-américaines, Caen - 1999.

Mengaldo, Pier Vincenzo. *Tra due linguaggi. Arti figurative e critica*. Torí: Bollati Borengieri, 2005.

- Monegal, A (ed.). *Literatura y pintura*. Madrid: Arco, 2000.
- Panofsky, E., *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza editorial, 1972 (i posteriors edicions).
- Praz, M. *Mnemosyne. Parallelo tra la letteratura e le arti visive*. Milà: Mondadori, 1971.
- Pugliatti, T., *Il simbolismo nella pittura Europa. Dai preraffaeliti all'Art Nouveau*. Ediz. illustrata, Magika, 2015.
- Welleck, R. I Warren, A., *Teoría literaria*. Madrid: Gredos, 1981, cap. XI, pp. 149-167.
- Webb Heather, *Dante, artist of gesture*, New York, NY, Oxford University Press, 2022, 200 p.
- Amaro, A. (2019) *El paisaje sublime como arquetipo de la imaginación romántica: C.D. Friedrich y J. M.W. Turner*. Palma de Mallorca: Ed. José J. de Olañeta.
- Bowie, A., *Estética y Subjetividad*, Traducción: Eleanor Leonetti, Editorial: Machado Libros, Año: 1999.
- Károlyi, O, *Introducción a la música del siglo XX*, Traducción: Pedro Sarmiento, Editorial: Alianza, Páginas: 413, Año: 2018.
- Dahlhaus, C, *La música del siglo XIX*, Editorial: Akal, Año: 2014.
- De Micheli, M., *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Traducción: Ángel Sánchez Gijón y Pepa Linares, Editorial: Alianza, Año: 2002.
- Kandisky, V., *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Ed. Austral, 2010
- Klee, Paul, *Sobre el arte moderno*, Editorial: Elba, Año: 2021.
- Novalis, F., Schiller, F., Schlegel, A. W., von Kleist, H., Hölderlin F., *Fragmentos para una teoría romántica del arte*. Madrid: Ed. Tecnos, 2014
- Polo, V. *El modernismo: la pasión por vivir el arte*. Barcelona: Ed. Montesinos, 1987
- Read, H. *Al infierno con la cultura. Y otros ensayos sobre arte y sociedad*, Traducción: Magalí Martínez Solimán, Editorial: Catedra, Año: 2011.
- Pugliatti, T. *Il simbolismo nella pittura Europa. Dai preraffaeliti all'Art Nouveau*. Ediz. illustrata, Magika, 2015
- Hartman, G.H. *The Unmediated Vision. An Interpretation of Wodsworth, Hopkins, Rilke and Valery*, Yale, 1954
- Baktin, L.M. *Leonardo da Vinci*, Bari, Laterza, 1988
- L'anima e il volto. Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Freud*, Catalogo mostra Milano, Electa, 1998
- Della fisiognomica*, a cura di Laura Novati, Milano, Tea, 1993
- Getrevi, P. *Le scritture del volto. Fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo ad oggi*, Milano, Franco Angeli, 1991

Kwakkelstein, M.W. *Leonardo da Vinci as physiognomist. Theory and drawing practise*, Leiden, Primavera Pers, 1994

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.