

Año académico	2014-15
Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	A
Idioma	Castellano

Identificación de la asignatura

Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Créditos	1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo	Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición	Segundo semestre
Idioma de impartición	Castellano

Profesores

Profesor/a	Horario de atención a los alumnos					
	Hora de inicio	Hora de fin	Día	Fecha inicial	Fecha final	Despacho
Antonio Pablo Bernat Vistarini a.bernat@uib.es	10:00h	13:00h	Lunes	23/09/2014	30/07/2015	CB 10

Contextualización

Esta asignatura da a conocer el desarrollo histórico de las relaciones entre la literatura y las artes visuales en el Renacimiento y Barroco europeos. Proporciona al alumno una fundamentación teórica desde la Antigüedad hasta la literatura contemporánea acerca del paralelo entre la escritura y las artes visuales, y enseña a distinguir los modos de relación interartística en los distintos períodos históricos y movimientos estéticos. Se estudian especialmente las técnicas y procedimientos propios del lenguaje literario para llevar a cabo esta relación. Asimismo se establecen fundamentos metodológicos y se analizan ejemplos específicos de crítica interartística a lo largo de la historia.

Se llevará a cabo la lectura crítica de los textos más importantes dedicados al tema profundizando la reflexión y el debate teórico en las épocas del Renacimiento y el Barroco europeos, cuando las artes experimentan una profunda reorganización de sus modos de relación.

Esta asignatura presenta cierto grado de centralidad en relación con otras asignaturas del módulo 'Estudios literarios y culturales' del máster, pues entronca con los distintos estudios dedicados a las poéticas (de época o de autores concretos) y también con aquellas otras asignaturas que tienen voluntad comparatista, proporcionando al alumno conocimientos e instrumentos de análisis cuya aplicación puede luego particularizarse. Profundiza en una serie de conocimientos que no se incluyen en el currículum académico del grado, y abre al alumno una perspectiva de análisis interdisciplinar de la literatura como hecho cultural que puede serle de utilidad en futuras investigaciones.

Requisitos

Recomendables

A pesar de que esta asignatura no plantea otros requisitos esenciales que los exigidos en la matrícula del máster, es recomendable un conocimiento de la historia de la literatura española y europea de los Siglos de Oro, así como cierto adiestramiento previo en la lectura crítica a los textos literarios y en el análisis de las

Año académico	2014-15
Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	A
Idioma	Castellano

obras de arte. Se da también por supuesto un conocimiento de la lengua inglesa y francesa que permita la lectura de una parte importante de la bibliografía crítica del curso.

Competencias

Esta asignatura cubre una buena parte de las competencias genéricas establecidas en el máster. Listamos a continuación aquellas con las que la asignatura está vinculada más directamente. Dadas las características de una parte de la asignatura, también es amplia la lista de competencias específicas que se le vinculan. Obviamente, algunas de las competencias específicas abajo listadas tienen más relevancia que otras.

Específicas

- * Conocimiento de las líneas de evolución de los fenómenos lingüísticos o literarios a lo largo de la historia, situándolos en su contexto cultural y espaciotemporal. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas. Capacidad para incorporar en los trabajos de investigación filológicos recursos metodológicos derivados de disciplinas diferentes a las lingüísticas o literarias que complementan la interpretación y valoración de dichas materias..

Genéricas

- * Adquisición de las metodologías necesarias para el análisis de los fenómenos literarios y culturales o lingüísticos desde parámetros interdisciplinares. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinarios relacionados con su área de estudio..

Transversales

- * Se puede consultar las competencias básicas que el estudiante tendrá que adquirir al finalizar el master en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/.

Básica

- * Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos

1.. Introducción.

El estudio de las relaciones interartísticas en el marco de la literatura comparada. Formas de relación y métodos del estudio comparativo. El tópicout pictura poesis. El concepto de *écfrasis* y sus implicaciones. La Literatura y los «Estudios visuales».

2.. Panorama de la cultura visual renacentista.

Año académico	2014-15
Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	A
Idioma	Castellano

Fuentes clásicas para una nueva relación de las artes. LaHypnerotomachia Poliphili y los Hieroglyphica. La Academia de Florencia y el neoplatonismo. La transformación de la divisa, la empresa y el retrato. El papel de la imprenta y las nuevas formas de lectura. Paradigmas simbólicos y visuales del Renacimiento.

3.. La literatura de emblemas.

Aparición y desarrollo del género. Ciencia-Literatura-Arte. Relación del emblema con otras formas simbólicas, visuales y textuales. Preceptiva emblemática. Retóricas del emblema. Los libros de emblemas españoles. Análisis de los principales autores y obras.

4.. Cultura visual y escritura en el Barroco.

«Escribir a los ojos». Cultura visual y escritura en el Barroco. Importancia especial del sistema pedagógico y doctrinal de la Compañía de Jesús. Artes de la memoria. Los repertorios iconográficos y la importancia de la plástica en la literatura del Siglo de Oro. Ejemplos en la poesía, la narrativa y el teatro.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad	Nombre	Tip. agr.	Descripción	Horas
Clases teóricas	Clases magistrales	Grupo grande (G)	Disertación por parte del profesor para trasladar al alumno una síntesis documentada acerca del estado de la cuestión de cada uno de los puntos del programa, estableciendo los conocimientos básicos que el alumnado debe adquirir y sentando las bases para el futuro trabajo autónomo.	10
Seminarios y talleres	Puesta en común y debate sobre las lecturas realizadas	Grupo mediano (M)	Estimular la práctica de lectura crítica de los textos. Promover el debate y la capacidad de exposición en grupo de los conocimientos adquiridos.	15

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad	Nombre	Descripción	Horas
Estudio y trabajo autónomo individual	Lectura, estudio y preparación de materiales	Consolidar y ampliar los conocimientos transmitidos en las clases magistrales. Lecturas complementarias. Búsqueda personalizada de la información.	40
Estudio y trabajo autónomo en grupo y talleres	Preparación de seminarios	Elaboración de la información para la posterior puesta en común en seminarios y talleres.	30

Año académico	2014-15
Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	A
Idioma	Castellano

Modalidad	Nombre	Descripción	Horas
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo	Redacción del trabajo final	Puesta en práctica de la metodología adecuada a la investigación en el campo propio de la asignatura. Facilitar la identificación de cuestiones, enfoques y temáticas pertinentes y capacitación para el autoaprendizaje futuro.	30

Riesgos específicos y medidas de protección

Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Puesta en común y debate sobre las lecturas realizadas

Modalidad	Seminarios y talleres
Técnica	Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción	Estimular la práctica de lectura crítica de los textos. Promover el debate y la capacidad de exposición en grupo de los conocimientos adquiridos.
Criterios de evaluación	Capacidad para la exposición al grupo de las lecturas e investigaciones realizadas. Capacidad de ejercer una lectura crítica de la bibliografía.

Porcentaje de la calificación final: 25%

Redacción del trabajo final

Modalidad	Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica	Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción	Puesta en práctica de la metodología adecuada a la investigación en el campo propio de la asignatura. Facilitar la identificación de cuestiones, enfoques y temáticas pertinentes y capacitación para el autoaprendizaje futuro.
Criterios de evaluación	Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Capacidad para proponer una hipótesis de trabajo adecuada y desarrollarla con criterios pertinentes y utilizando la metodología y el aparato crítico adecuado. Capacidad de desarrollar conclusiones fundamentadas.

Porcentaje de la calificación final: 75%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Puede consultarse una completa base de datos con la bibliografía específica de esta asignatura -más otras materias afines- elaborada por el profesor en: www.emblematica.com/es/biblio.htm. A continuación se proporciona una selección mínima.

Bibliografía básica

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

Año académico	2014-15
Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	A
Idioma	Castellano

- Armas, Frederick A. de, (ed.). *Writing for the Eyes in the Spanish Golden Age*. Lewisburg: Bucknell University Press, 2004.
- Barthes, Roland. *Image-Music-Text*. Trad. Stephen Heath. New York: Noonday Press, 1977.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. London: BBC-Penguin, 1972.
- Bohn, Williard. *The aesthetics of Visual Poetry (1914-1928)*. Chicago - Londres: The University of Chicago Press, 1986.
- Caws, Mary Ann. *The Art of Interference: Stressed Readings in Verbal and Visual Texts*. Princeton: Princeton University Press, 1989.
- Daly, Peter M.. *Literature in the Light of the Emblem. Structural parallels between the Emblem and Literature in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*. Toronto-Buffalo-Londres: Toronto University Press, 1979
- Flóstrato. *Imágenes (Filóstrato el Viejo, Filóstrato el Joven, Calístrato)*, editado por Luis Alberto de Cuenca y Miguel Ángel Elvira, Madrid: Siruela, 1993, 31-158
- García Berrio, Antonio & Teresa Hernández. *Ut Poesis Pictura. Poética del Arte Visual*. Madrid: Tecnos, 1988
- García Mahiques. *Iconografía e iconología. Volumen 1. La Historia del Arte como Historia Cultural*. Madrid: Ediciones Encuentro, 2008
- Garin, Eugenio. «Imágenes y símbolos en Marsilio Ficino». En *La revolución cultural del Renacimiento*, editado por M. A. Granada, Barcelona: Grijalbo, 1984, 135-157
- Giovannini, G. «Method in the Study of Literature in its Relation to the Other Fine Arts.» *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 8 (1950): 185-95.
- Gombrich, Ernst. *Imágenes Simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*. Madrid: Alianza, 1983
- Hadermann. «L'Image picturale et l'image poétique: Analogies, rencontres et quiproquos». *Yearbook of Comparative and General Literature* 33 (1984): 19-26.
- Kristeller, Paul Oskar. *El pensamiento renacentista y las artes*. Madrid: Taurus, 1986
- Laude, Jean. «On the Analysis of Poems and Paintings.» *New Literary History* 3.3 (1972): 471-86.
- Ledda, Giuseppina. *La parola e l'immagine. Strategie della persuasione religiosa nella Spagna secentesca*. Pisa: Edizioni ETS, 2003.
- Lessing, Gotthold Ephraim. *Laocoonte*. Madrid: Tecnos, 1989.
- Mitchell, W. J. T., ed. *The Language of Images*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- Mitchell, W.J.T. *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago: Chicago University Press, 1986.
- Mitchell, W.J.T. *Picture Theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Muriel Durán, Felipe. *La poesía visual en España*. Salamanca: Almar, 2000
- Pozzi, Giovanni. *La parola dipinta*. Milán: Adelphi, 1981
- Praz, Mario. *Mnemosyne: El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Trad. Ricardo Pochtar. Madrid: Taurus, 1979.
- Reusselaer, Lee. «Ut pictura poesis». *La teoría humanística de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1982.
- Riffaterre, Michael. «L'illusion d'ekphrasis». En *La Pensée de l'image: Signification et figuration dans le texte et dans la peinture*, editado por Gisèle Mathieu-Castellani, Vincennes: PUV, 1994, 211-229.
- Rodríguez de la Flor, Fernando. *Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica*. Madrid: Alianza Forma, 1995
- Rosenthal, Olivia. A. «Le sonnet et les arts visuels au XVI siècle». *Revue de Littérature Comparée* 263, no. 3 (1992): 289-309
- Varga, A. Kibédi. «Criteria for Describing Word-and-Image Relations.» *Poetics Today* 10.1 (1989): 31-53.
- Wellek, René. «The Parallelism between Literature and the Arts.» *English Institute Annual* (1941): 29-63.

Bibliografía complementaria

- Bernat Vistarini, Antonio & John T. Cull. *Enciclopedia de Emblemas Españoles Ilustrados*. Madrid: Akal, 1999.
- Bolzoni, Lina. *Poesía e ritratto nel Rinascimento*. Bari: Laterza, 2008
- Bryson, Norman. *Vision and Painting: The Logic of the Gaze*. New Haven: Yale University Press, 1983.
- Colonna, Francesco. *Sueño de Polífilo*. Barcelona: El Acentilado, 1999.

Año académico	2014-15
Asignatura	11157 - Literatura y Cultura Visual: del Renacimiento al Barroco
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	A
Idioma	Castellano

- Company, Juan Miguel. *El trazo de la letra en la imagen*. Madrid: Cátedra, 1987.
- Chaffee, Diane. «Visual Art in Literature: The Role of Time and Space in Ekphrastic Creation». *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* 8, no. 3 (1984): 311-320
- Cherchi, Paolo. «Enciclopedias y organización del saber de la Antigüedad al Renacimiento». En *De las Academias a la Enciclopedia: el discurso del saber en la modernidad*, editado por Evangelina Rodríguez Cuadros, Valencia: Alfons el Magnànim, 1993, 69-94
- De Girolami Cheney, Liana. «The Impresa in the Italian Renaissance». En *Companion to Emblem Studies*, editado por Peter M. Daly, New York: AMS Press, 2008, 251-266
- Gandelman, Claude. *Reading Pictures, Viewing Texts*. Bloomington: Indiana University Press, 1991
- Hatherly, Ana. *A Experiência do Prodígio - Bases Teóricas e Antologia de textos Visuais Portugueses dos séculos XVII e XVIII*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983.
- Horapolo. *Hieroglyphica*. Editado por Jesús M. González de Zárate. Madrid: Akal, 1991
- Manero Sorolla, María Pilar. «El precepto horaciano de la relación fraterna entre pintura y poesía y las poéticas italianas y españolas durante los siglos XVI, XVII y XVIII». *Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo* LXIV (1988): 171-191
- Manero Sorolla, María Pilar. «Los tratados retóricos barrocos y la exaltación de la imagen». *Revista de Literatura* LIII.106 (1991): 445-483.
- Merino Jerez, Luis. «Retórica y memoria artificial: de la Antigüedad al Renacimiento». En *Los días del alción. Emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro*, editado por Antonio Bernat Vistarini y John T. Cull, Palma de Mallorca: Olañeta-UIB, 2002, 387-400.
- Moss, Anne. *Printed Commonplace-books and the structuring of Renaissance thought*. Oxford: Clarendon Press, 1996
- Venturi, Gianni & Monica Farnetti, (eds.). *Ecfrasi. Modelli ed esempi fra Medioevo e Rinascimento*. 2 vols. Florencia: Bulzoni Editore, 2004
- Weisstein, Ulrich. «Verbal Paintings, Fugal Poems, Literary Collages and the Metamorphic Comparatist.» *Yearbook of Comparative and General Literature* 27 (1978): 7-17.
- Weisstein, Ulrich. «Literature and the Visual Arts.» En *Interrelations of Literature*, eds. Jean-Pierre Barricelli y Joseph Gibaldi. New York: MLA, 1982. 251-77.
- Yates, Frances A. *El Arte de la Memoria*. Traducido por Ignacio Gómez de Liaño. Madrid: Taurus, 1974.

Otros recursos

Se proporcionarán a lo largo del curso.

