

**Saint Louis University, Madrid Campus
Languages & Literature Division**

Nombre y número del curso: *Buñuel “reads” Galdós* –SPAN 573-M01

Créditos: 3

Semestre, día y hora de clase: Fall 2012 TR: 5:00-6:15 pm PRH15

Profesor: Aitor Bikandi-Mejias, Ph.D.

Horas de tutoría: TR 11:00-1:00

Correo-e: bikandimejias@yahoo.com

Material del curso:

Textos:

La de Bringas, Nazarín, Tristana, Misericordia; de Benito Pérez Galdós.

Películas:

Un perro andaluz, El ángel exterminador, Nazarín, Tristana, Viridiana, Belle de Jour; de Luis Buñuel.

Metas y objetivos del curso:

El Curso SPAN 573, *Buñuel “reads” Galdós*, ofrece la oportunidad de visionar algunas de las películas más importantes del que quizá sea el mejor director de cine nacido en España, Luis Buñuel (1900-83). Asimismo, podremos leer algunas de las mejores novelas del escritor realista español Benito Pérez Galdós (1843-1920), uno de los más grandes novelistas de la literatura en lengua castellana.

Buñuel “reads” Galdós está dirigido especialmente a estudiantes que quieran desarrollar un conocimiento más sólido del lenguaje cinematográfico y verbal. Mediante el estudio de los dos creadores, este curso ofrece una excelente oportunidad para investigar las conexiones entre ambas formas de expresión—el cine y la literatura—, por medio del análisis y comparación de las obras de Galdós y de Buñuel basadas en aquellas. Tanto películas como novelas son textos, aunque de diferente naturaleza; por ello, percibiremos en estos intertextualidad, polifonía, dialogismo, etc. Estos aspectos comunes serán, por lo tanto, uno de los fundamentos básicos para su comparación. Por otro lado, este estudio nos ayudará a profundizar asimismo nuestro conocimiento tanto de la Cinematografía como de la Novela Realista españolas.

Dividiremos el curso en cuatro etapas, las que nos permitirán conocer algunas de las preocupaciones fundamentales de los dos creadores, y de la sociedad de sus épocas:

- a) Surrealismo vs. Realismo.
- b) Cristo carnavalizado.
- c) Los márgenes de la misericordia: caridad vs. justicia social.
- d) El deseo: lo imposible y lo prohibido.

Los objetivos específicos del curso son:

- Comprender y asimilar, mediante el análisis literario y fílmico, los rasgos principales de los diferentes temas de estas obras. Asimismo, se profundizará en las ideas estéticas y artísticas del siglo XIX y XX.
- Adquirir una competencia en las estrategias y vocabulario del análisis literario y fílmico.
- Las obras serán contextualizadas en tiempo y espacio. Ello nos proporcionará una mejor comprensión de la evolución de las mentalidades y sociedades de la época.

- Por medio de la comparación entre dos novelas de Galdós y las películas que Buñuel hizo basadas en ellas, se investigarán las conexiones entre cine y literatura.
- Se deberán leer las novelas y visionarse las películas con atención; estudiándose en profundidad y aplicándoles métodos críticos. Los/las estudiantes podrán aplicar las habilidades desarrolladas y los conceptos aprendidos a otras obras cinematográficas o novelísticas, de diferentes géneros, estilos y contextos de producción.
- Se busca que los/las estudiantes disfruten de la lectura y visionado, y desarrollen su espíritu crítico. De esta manera, todos nos transformaremos en mejores lectores/as y espectadores/as de cine y literatura en general.
- Valorar lo aprendido y ser capaz de aplicarlo a una situación y contexto más personal.
- Entender que lo aprendido en el aula es aplicable a nuestra vida cotidiana de diferentes maneras. Si algunas de estas obras son obras maestras es porque muchas de sus ideas tienen su reflejo en nuestra vida diaria, y en nuestras preocupaciones más íntimas.

Las cinco dimensiones de Saint Louis University:

Por lo anteriormente expuesto, se verá que los objetivos del curso encajan con la misión de Saint Louis University en cuanto a sus dimensiones, que pretenden educar a la persona entera, de la experiencia educativa: investigación y comunicación; erudición y conocimiento; crear comunidad, liderazgo y servicio; espiritualidad y valores. Investigación, conocimiento y erudición son las bases de este curso que pretende que el alumno/alumna sea capaz de asimilar y entender una gran variedad de interpretaciones analíticas de obras cinematográficas y novelísticas, y de introducirse en el panorama general de la sociedad española y mexicana del último siglo. Metodológicamente, se enfatizará mucho el trabajo en grupo en clase y las presentaciones, que permiten a los estudiantes guiar el aprendizaje de sus compañeros y a estos clarificar los conceptos de los anteriores a través de sus preguntas y dudas; esto nos ayuda a crear comunidad, liderazgo y servicio al prójimo. Debido a la naturaleza de muchas de las ideas propuestas por los textos estudiados, de raíz profundamente humana y filosófica, profundizaremos en la sensibilidad espiritual de la persona y en nuestro conocimiento interior.

Del aula al estudiante, y del estudiante a su vida, es uno de nuestros principios básicos.

Evaluación del aprendizaje y asignación de notas:

Los criterios para la nota final son:

- Asistencia, participación y tarea: 20%
- Examen parcial: 25%
- Trabajo: 25%
- Examen final: 30%

La evaluación de la asistencia, participación, tarea y reflexiones (20% de la nota final)

En un curso especialmente de nivel graduado, se fomenta y se valora el aprendizaje común y en grupo, así que se estima la puntualidad, la asistencia, la participación y la colaboración en las tareas. Se tomará nota de los retrasos sistemáticos y las ausencias injustificadas; la suma de más de 4 días de ausencias injustificadas significará una sanción en la nota final. Los estudiantes que no puedan asistir a una clase o realizar un

examen (parcial o final) debido a enfermedad u otra razón deberán traer un justificante escrito válido y aceptable para retirar su ausencia o recuperar su examen. En el caso del examen final, sólo será posible hacer el examen después de la fecha establecida en el calendario de la Universidad y con aprobación explícita del director académico de la universidad.

Para que los estudiantes profundicen en las lecturas y visionados, sacando así las dudas y puntos a elaborar en la clase, se procederán a puestas en común sistemáticas en clase, realizando grupos de discusión, bajo la guía del instructor.

Se asignará una nota global para todo este apartado: se basará en el esmero puesto en las presentaciones y tareas (se bajarán una nota las tareas que se entreguen con retraso); y en la participación voluntaria realizada en la clase con corrección, adecuación y ánimo constructivo, como parte de los valores fomentados en el curso.

Habrà una actividad a realizar **fuera del aula** (un paseo galdosiano por Madrid), que contará como hora de clase, sobre la que se exigirá asimismo análisis y reflexión.

Examen parcial (25% de la nota final)

En el examen parcial habrá tres preguntas de tipo ensayo, para elegir dos, basadas en los conceptos teóricos y en sus aplicaciones prácticas al estudio de la literatura y cine vistos en clase.

Trabajo de análisis (25% de la nota final)

Para demostrar el grado de conocimiento y habilidades que se persiguen con las lecturas y con el trabajo en clase, los estudiantes harán un trabajo de análisis de una obra de literatura en lengua española y su traslado al cine, utilizando las herramientas de análisis teórico explicadas en el curso. El trabajo se pretende que sea un análisis y reflexión personales, con una aplicación correcta de los elementos aprendidos, y una búsqueda bibliográfica básica, citando por ello un mínimo de dos fuentes externas. Se valoran las ideas propias, por lo que la cantidad es menos importante que la calidad. Extensión: 6-8 folios.

Examen final (30% de la nota final)

En el examen final habrá cuatro preguntas de tipo ensayo, para elegir tres, basadas en los conceptos teóricos y en sus aplicaciones prácticas al estudio de la literatura y cine vistos en clase.

Integridad académica:

Los estudiantes tienen el deber de conocer y seguir los principios de honestidad académica que rigen en SLU Madrid Campus:

http://spain.slu.edu/academics/academic_advising/docs/Academic_integrity.pdf. Cualquier caso de sospecha o evidencias de que no se han seguido estos principios será dado a conocer a los responsables académicos de la Universidad para su estudio y resolución.

Accommodation Statement

In recognition that people learn in a variety of ways and that learning is influenced by multiple factors (e.g., prior experience, study skills, learning disability), resources to support student success are available on campus. Students who think they might benefit from these resources can find out more about:

Course-level support (e.g., faculty member, departmental resources, etc.) by asking your course instructor.

University-level support (e.g., tutoring/writing services, Disability Services) by visiting the Academic Dean's Office (San Ignacio Hall) or by going to http://spain.slu.edu/academics/learning_resources.html.

Students who believe that, due to a disability, they could benefit from academic accommodations are encouraged to contact Disability Services at +34 915 54 58 58, ext. 204, send an e-mail to counselingcenter-madrid@slu.edu, or to visit the Counseling Office (San Ignacio Hall). Confidentiality will be observed in all inquiries. Course instructors support student accommodation requests when an approved letter from Disability Services has been received and when students discuss these accommodations with the instructor after receipt of the approved letter.

Academic Honesty and Plagiarism

The University is a community of learning, whose effectiveness requires an environment of mutual trust and integrity, such as would be expected at a Jesuit, Catholic institution. As members of this community, students, faculty, and staff members share the responsibility to maintain this environment. Academic dishonesty violates it. Although not all forms of academic dishonesty can be listed here, it can be said in general that soliciting, receiving, or providing any unauthorized assistance in the completion of any work submitted toward academic credit is dishonest. It not only violates the mutual trust necessary between faculty and students but also undermines the validity of the University's evaluation of students and takes unfair advantage of fellow students. Further, it is the responsibility of any student who observes such dishonest conduct to call it to the attention of a faculty member or administrator.

Examples of academic dishonesty would be copying from another student, copying from a book or class notes during a closed-book exam, submitting materials authored by or editorially revised by another person but presented as the student's own work, copying a passage or text directly from a published source without appropriately citing or recognizing that source, taking a test or doing an assignment or other academic work for another student, tampering with another student's work, securing or supplying in advance a copy of an examination without the knowledge or consent of the instructor, and colluding with another student or students to engage in an act of academic dishonesty.

Where there is clear indication of such dishonesty, a faculty member or administrator has the responsibility to apply appropriate sanctions. Investigations of violations will be conducted in accord with standards and procedures of the school or college through which the course or research is offered. Recommendations of sanctions to be imposed will be made to the dean of the school or college in which the student is enrolled. Possible sanctions for a violation of academic integrity include, but are not limited to, disciplinary probation, suspension, and dismissal from the University. The complete SLU Academic Honesty Policy can be found at the following link:

http://spain.slu.edu/academics/academic_advising/docs/Academic_integrity.pdf

Relación de notas:

- A 4.0 Excelente: demuestra un alto grado de iniciativa y rendimiento; su trabajo y contribuciones van siempre más allá de lo que se puede esperar, es capaz de arriesgarse de forma razonada, y añade perspectivas innovadoras
- A- 3.7 Casi excelente: demuestra iniciativa y buen rendimiento; su trabajo y contribuciones exceden la media, son arriesgadas pero razonadas, y añaden perspectivas nuevas

B+	3.3	Por encima de lo esperado: su trabajo y contribuciones van más allá de lo esperado; se arriesga algo de forma razonada y añade algo nuevo
B	3.0	Claramente aceptable: hace todo como se requiere
B-	2.7	Claramente aceptable, pero algunas de las contribuciones no llegan al nivel esperado
C+	2.3	Más que aceptable: pero no se rinde de forma constante al nivel que se espera para estudios de posgrado
C	2.0	Aceptable: pero no se rinde de forma constante al nivel que se espera para estudios de posgrado
C-	1.7	Aceptable: pero no se rinde al nivel que se espera para estudios de posgrado
D	1.0	Aprobado mínimo; el rendimiento no es lo esperado
F	0.0	Suspenso
AF	0.0	Suspenso por faltas excesivas

PROGRAMA DEL CURSO:

SEPTIEMBRE

4	Introducción: cine y literatura. Voz y discurso: cine y literatura.
6	España: contexto histórico. México: contexto histórico. El cine en España y México.
11	Surrealismo vs. Realismo. <i>Un perro andaluz.</i>
13	<i>El ángel exterminador.</i> Surrealismo e Intertextualidad bíblica.
17	Last Day to Drop a Class Without a Grade of W and/or Add a Class
18	<i>El ángel exterminador.</i>
20	<i>La de Bringas.</i> Contexto histórico y social.
25	<i>La de Bringas.</i>
27	Cristo carnavalizado. <i>Nazarín</i> , novela y filme. Cristo en la tierra.

OCTUBRE

2	<i>Nazarín</i> , novela y filme.
4	Last Day to Choose Audit (AU) or Pass/No Pass (P/NP) Options
	<i>Nazarín</i> , novela y filme.
9	<i>Nazarín</i> , novela y filme.
11	<i>Nazarín</i> , novela y filme.
16	EXAMEN PARCIAL.
15	Last day to submit transfer application for spring semester.
18	Los márgenes de la misericordia: caridad vs. justicia social. <i>Misericordia.</i> Metamorfosis; carnavalización; intertextualidad y la caridad.
23	<i>Misericordia.</i>
22	Professors' Deadlines to Submit Midterm Grades
25	<i>Viridiana.</i> Metamorfosis y deseos; semiótica; carnavalización; intertextualidad y la caridad.
30	<i>Viridiana.</i>

NOVIEMBRE

1	NO HAY CLASE.
2	Last Day to Drop a Class and Receive a Grade of W

- 6 El deseo.
 7 Registration for spring semesters open.
 8 *Tristana*, novela y filme. Ambigüedad, elipsis y metaficción. Azar y destino: deseo de lo imposible.
 13 **ENTREGA y PRESENTACIÓN TRABAJO.**
 15 *Tristana*, novela y filme.
 20 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
 22 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
 27 *Tristana*, novela y filme.
 29 *Tristana*, novela y filme.

DICIEMBRE

- 4 *Tristana*, novela y filme.
 6 NO HAY CLASE.
 11 *Belle de Jour*. El deseo prohibido; surrealismo, onirismo y subversión.
 13 *Belle de Jour*.
 14 REPASO FINAL. **Final Day of Classes.**
 18 EXAMEN FINAL (15:30-18:30)
 24 **Professors' Deadline to Submit FL 12 Final Grades**

BIBLIOGRAFIA

- Alonso Ibarrola, José Manuel. "Don Benito Pérez Galdós y el cine." *Cuadernos Hispanoamericanos* 250.52 (1970-71): 650-55. Print.
- Alter, Robert. *Imagined Cities: Urban Experience and the Language of the Novel*. Yale UP. Print.
- Ayala Blanco, Jorge. *Aventura del cine mexicano*. México: Era, 1968. Print.
- Bikandi-Mejias, Aitor. *El Carnaval de Luis Buñuel: Estudios sobre una tradición cultural*. Madrid: El Laberinto, 2000. Print.
- Bly, Peter Anthony. *The Wisdom of Eccentric Old Men: A Study of Type and Secondary Character in Galdós's Social Novels, 1870-1897*. McGill-Queen's UP. Print.
- Brown, Julia Prewitt. *The Bourgeois Interior: How the Middle Class Imagines Itself in Literature and Film*. Virginia. Print.
- Buñuel, Luis. *Mi último suspiro*. 6ª ed. Tribuna de Plaza & Janés 77. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1987. Print.
- Ciallella, Louise. *Quixotic Modernists: Reading Gender in Tristana, Trigo, and Martínez Sierra*. Lewisburg, PA: Bucknell UP. Print.
- Fernández, Henry C. "The Influence of Galdós on the Films of Luis Buñuel." Diss. Indiana U, 1976. Print.
- Fuentes, Víctor. "Buñuel y Galdós: por una visión integral de la realidad." *Cuadernos Hispanoamericanos* 385 (1982): 150-57. Print.
- . "Galdós en Buñuel (sobre una simbiosis creadora)." *Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Galdosianos*. Vol.2. Las Palmas: Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990. 515-22. Print.
- García, Gustavo y Rafael Aviña. *Época de oro del cine mexicano*. México: Clío, 1997. Print.
- Gottdiener, M., and Alexandros Ph. Lagopoulos, eds. *The City and the Sign: An Introduction to Urban Semiotics*. New York: Columbia UP, 1986. Print.
- Gullón, Ricardo. *Galdós, novelista moderno*. Nueva ed. Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos. Madrid: Gredos, 1966. Print.
- Her, Carla. "Pérez Galdós, Pardo Bazán y Stuart Mill: Una aproximación literaria y filosófica de la problemática femenina en el siglo XIX." *Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Galdosianos*. Vol.1. Las Palmas: Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990. 189-94. Print.
- Higginbotham, Virginia. "Feminism and Buñuel: Points of Contact." *Romance Languages Annual* 1 (1989): 464-67. Print.
- Kyrou, Ado. *Luis Buñuel: An Introduction*. Trad. Adrienne Foulke. The World of Film. New York: Simon and Schuster, 1963. Print.
- McKinney, Collin. *Mapping the Social Body: Urbanisation, the Gaze, and the Novels of Galdós*. The U of North Carolina. Print.
- Mellen, Joan, ed. *The World of Luis Buñuel: Essays in Criticism*. New York: Oxford UP, 1978. Print.
- Monegal Brancós, Antonio. *Luis Buñuel de la literatura al cine: Una poética del objeto*. Autores, Textos y Temas Literatura 17. Barcelona: Anthropos, 1993. Print.
- Pérez Turrent, Tomás, y José de la Colina. *Buñuel por Buñuel*. Madrid: Plot, 1993. Print.
- Raymond, Marcel. *De Baudelaire al surrealismo*. Lengua y Estudios Literarios. México D.F.: FCE, 1983. Print.
- Répide, Pedro de. Las calles de Madrid.
- Sánchez Vidal, Agustín. *Luis Buñuel: Obra cinematográfica*. Directores de Cine 17-18. Madrid: Ediciones J.C., 1984. Print.
- Sandro, Paul. *Diversions of Pleasure: Luis Buñuel and the Crises of Desire*. Columbus:

Ohio State UP, 1987. Print.

Tsuchiya, Akiko. *Images of the Sign: Semiotic Consciousness in the Novels of Benito Pérez Galdós*. Columbia: U of Missouri P, 1990. Print.

Urey, Diane F. *Galdós and the Irony of Language*. Cambridge Iberian and Latin American Studies. Cambridge: Cambridge UP, 1982. Print.