

Saint Louis University, Madrid Campus
Languages & Literature Division

Nombre y número del curso: *Literatura y Cine* – SPAN 5760-M01

Créditos: 3

Semestre, día y hora de clase: Spring 2016 MW: 5:30-6:45 PM PRH 7

Profesor: Aitor Bikandi-Mejias, Ph.D.

Horas de tutoría: T 2:30-4:30 PM W 11:00-3:00 PM (o *by ap.*)

Correo-e: bikandimejias@yahoo.com

Material del curso:

Textos:

Pérez Galdós, Benito. *Tristana*. (1892)

Delibes, Miguel. *Los santos inocentes*. (1981)

García Morales, Adelaida. *El sur*. (1985)

Alonso de Santos, José Luis. *Bajarse al moro*. (1985)

Satrapi, Marjane. *Persépolis*. (2000-03)

Películas:

Tristana, dir. Luis Buñuel. (1969)

El sur, dir. Víctor Erice. (1983)

Los santos inocentes, dir. Mario Camus. (1984)

Bajarse al moro, dir. Fernando Colomo. (1989)

Persépolis, dir. Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi. (2007)

Metas y objetivos del curso (Student Learning Outcomes):

El curso **SPAN 5760** ofrece un panorama de la **literatura** española e internacional, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, enfocándonos sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Asimismo, se procederá al análisis de las películas realizadas basadas en esas obras. Esta aproximación fílmica permitirá acercarnos también al **cine** español (e internacional) contemporáneo y a algunos de sus realizadores más significativos.

Mediante el análisis literario y fílmico, se estudiarán en profundidad las obras y filmes seleccionados; y por medio de su comparación, se investigarán las conexiones entre **cine y literatura**. Por otro lado, aplicando métodos críticos a todo este material, se busca que los/las estudiantes disfruten de la lectura y visionado y desarrollen su espíritu crítico, como espectadores/as y lectores/as.

Se buscará un enfoque globalizador, por lo que nuestra aproximación será interdisciplinar: veremos novelas, novela corta, teatro y cómic, sobre todo de España, pero también se examinará una obra franco-iraní. Este conocimiento no sólo nos hará entender mejor la actualidad, sino que también nos transformará en mejores lectores/as de las obras literarias y cinematográficas, de cualquier época y lugar. Todo este aprendizaje tendrá su reflejo también en nuestra vida diaria y en nuestras preocupaciones más íntimas, al transformarnos en mejores lectores culturales.

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 al XXI.
- 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 obras literarias y las películas que se han hecho basadas en ellas, se investigarán las conexiones entre cine y literatura.
- Se deberán leer las obras 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 literarias, 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 literarias, y de introducirse en el panorama general de la sociedad española y mundial 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 análisis: 25%
- Examen final: 30%

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

En el curso se fomentará y se valorará 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 bajar un grado, en este apartado, en la escala de “letras” asignadas para las notas por cada nueva ausencia. 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, 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. Además, algunas de estas tareas se entregarán al profesor.

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. Se dividirá esta nota global en **cuatro apartados**: Asistencia, 25%; Participación, 25%; Tareas, 25%; Presentación, 25%.

Habrà una actividad a realizar **fuera del aula**, si las circunstancias lo permiten, 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.

Nota. Para poder realizar el "assessment" educativo que requiere el reconocimiento institucional de nuestro centro en los EE.UU., el profesor podrá quedarse con trabajos, exámenes, etc., de los estudiantes.

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.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Other Learning Resources:

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](tel:+34915545858), 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.

University Assessment Information:

Saint Louis University - Madrid Campus is committed to excellent and innovative educational practices. In order to maintain quality academic offerings and to conform to relevant accreditation requirements, we regularly assess our teaching, services, and programs for evidence of student learning outcomes achievement. For this purpose we keep on file anonymized representative examples of student work from all courses and programs such as: assignments, papers, exams, portfolios, and results from student surveys, focus groups, and reflective exercises. Thus, copies of your work for this course, including _____ (e.g. any exams, oral presentations, assignments, submitted papers and/or portfolios) may be kept on file for institutional research, assessment and accreditation purposes. If you prefer that Saint Louis University-Madrid Campus does not keep your work on file, you will need to communicate your decision in writing to your professor.

Statement of Academic Integrity

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

TITLE IX SYLLABUS STATEMENT:

Saint Louis University and its faculty are committed to supporting our students and seeking an environment that is free of bias, discrimination, and harassment. If you have encountered any form of sexual misconduct (e.g. sexual assault, sexual harassment, stalking, domestic or dating violence), we encourage you to report this to the University. If you speak with a faculty member about an incident of misconduct, that faculty member must notify SLU's Title IX deputy coordinator, Marta Maruri, whose office is located on the ground floor of Padre Rubio Hall, Avenida del Valle, 28 (mmaruri@slu.edu; 915-54-5858 ext. 213) and share the basic fact of your experience with her. The Title IX deputy coordinator will then be available to assist you in understanding all of your options and in connecting you with all possible resources on and off campus.

If you wish to speak with a confidential source, you may contact the counselors at the SLU-Madrid's Counseling Services on the third floor of San Ignacio Hall (counselingcenter-madrid@slu.edu; 915-54-5858 ext. 230) or Sinews Multiplettherapy Institute, the off-campus provider of counseling services for SLU-Madrid (www.sinews.es; 91-700-1979) To view SLU-Madrid's sexual misconduct policy and for resources, please visit the following web

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
C	2.0	Aceptable: pero no se rinde de forma constante al nivel que se espera
C-	1.7	Aceptable: pero no se rinde al nivel que se espera
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:

ENERO

13	Introducción. Lenguaje fílmico y verbal.
18	Literatura y cine españoles.
20	<i>Tristana</i> (novela).
25	<i>Tristana</i> (novela).
26	Last Day to Drop a Class Without a Grade of W and/or Add a Class Last Day to Choose Audit (AU) or Satisfactory/Unsatisfactory (S/U) Options
27	<i>Tristana</i> (filme).

FEBRERO

1	<i>Tristana</i> (filme).
3	<i>Tristana</i> (filme).
8	<i>Los santos inocentes</i> (novela).
10	<i>Los santos inocentes</i> (novela).
15	<i>Los santos inocentes</i> (filme).
17	<i>Los santos inocentes</i> (filme).
	Registration for Summer 2015 Sessions begins
22	<i>Los santos inocentes</i> (filme).
24	EXAMEN PARCIAL.
25-26	NO CLASSES
29	<i>El sur</i> (novela).

MARZO

- 1** Professors' Deadlines to Submit Midterm Grades
2 *El sur* (novela).
7 *El sur* (filme).
9 *El sur* (filme).
Último día elección **Tema para Trabajo.**
11 **Last Day to Drop a Class and Receive a Grade of W**
14 *Bajarse al moro* (teatro).
16 *Bajarse al moro* (teatro).
21-23 **SEMANA SANTA**
28 *Bajarse al moro* (teatro).
30 Entrega del **Trabajo: Presentaciones.**

ABRIL

- 4 *Bajarse al moro* (filme).
6 *Bajarse al moro* (filme).
Registration for Fall Semester begins
11 *Persépolis* (cómic).
13 *Persépolis* (cómic).
18 *Persépolis* (cómic).
20 *Persépolis* (filme).
25 *Persépolis* (filme).
27 Conclusiones.

MAYO

- 2** **NO CLASSES**
3 **FINAL DAY OF CLASSES**
6 **EXAMEN FINAL (15:30-18:30)**
13 **Professors' Deadline to Submit Spring 2015 Final Grades**

BIBLIOGRAFÍA

- Almodóvar, Pedro. *Pedro Almodóvar: Interviews*. Ed. Paula Willoquet-Maricondi.
- Alonso Ibarrola, José Manuel. "Don Benito Pérez Galdós y El cine." *Cuadernos Hispanoamericanos* 250.52 (1970-71): 650-55.
- Baquero Goyanes, M. *Estructuras de la novela actual*.
- Basanta, Angel. *La novela española de nuestra época*.
- Blanco Aguinaga, Carlos, Julio Rodríguez Puértolas, e Iris M. Zavala. *Historia social de la literatura española*.
- Brown, Joan L., ed. *Women Writers of Contemporary Spain: Exiles in the Homeland*.
- Buckley, R. *Problemas formales de la novela actual*.
- Buñuel, Luis. *Mi último suspiro*. 6ª ed. Tribuna de Plaza & Janés 77. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1987.
- Caparrós Lera, José María. *El cine español de la democracia: De la muerte de Franco al "cambio" socialista (1975-1989)*.
- Ciallella, Louise. *Quixotic Modernists: Reading Gender in Tristana, Trigo, and Martínez Sierra*. Lewisburg, PA: Bucknell UP.
- García Fernández, Emilio Carlos. *El cine español contemporáneo*.
- García Sarriá, Francisco. *Estudios de novela española moderna*.
- Gubern, Román, et al. *Historia del cine español*. Ed. Cátedra.
- Gullón, Ricardo. *Galdós, novelista moderno*. Nueva ed. Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos. Madrid: Gredos, 1966.
- Hopewell, John. *El cine español después de Franco*.
- Kinder, Marsha. *Blood Cinema: The Reconstruction of National Identity in Spain*. ---, ed. *Refiguring Spain: Cinema/Media/Representation*. Durham, NC: Duke UP.
- Mellen, Joan, ed. *The World of Luis Buñuel: Essays in Criticism*. New York: Oxford UP, 1978.
- Monegal Brancós, Antonio. *Luis Buñuel de la literatura al cine: Una poética del objeto*. Autores, Textos y Temas Literatura 17. Barcelona: Anthropos, 1993.
- Nora, Eugenio G. de. *La novela española contemporánea*.
- Ordóñez, Elizabeth J. *Voices of Their Own. Contemporary Spanish Narrative by Women*.
- Pérez, Janet. *Contemporary Women Writers of Spain*. ---. *Novelistas femeninas de la postguerra española*.
- Rico, Francisco, director. *Historia y crítica de la literatura española*. Varios vol. Barcelona: Crítica, 1980-...
- Soldevila Durante. *La novela desde 1936*.
- Tuñón de Lara, Manuel. *La España del siglo XX*.