

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	44245
Nombre	Cine y literatura en las culturas anglófonas
Ciclo	Máster
Créditos ECTS	3.0
Curso académico	2020 - 2021

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
2196 - M.U. en Estudios Ingleses Avanzados	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	1	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
2196 - M.U. en Estudios Ingleses Avanzados	22 - Cine y literatura en las culturas anglófonas	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
BRIGIDO CORACHAN, ANA MARIA	155 - Filología Inglesa y Alemana
MANUEL CUENCA, CARMEN	155 - Filología Inglesa y Alemana

RESUMEN

The subject Film and literature in Anglophone cultures takes a critical approach to the cinematographic domain. It builds on the linguistic and literary knowledge that has previously been developed by the student throughout her/his degree and provides her/him with a historical, sociocultural, technical, and aesthetic foundation towards an analysis of the seventh art from an Anglophone and interdisciplinary context.

The following contents will be delved into:

1. A short historical and theoretical introduction: parallels between English and North-American literature and cinema.

2. The language of literature and cinema in an Anglophone context: image, aesthetics and perception.
3. Narrative Construction: narrativity in literature and film in the English language.
4. Genres in British and North-American literature and film: conventions and reception in Anglophone cultural traditions.
5. Narrative bridges and transfers: literary adaptations, transformations, intertextuality, and mutual influences.
6. Politics of representation in contemporary literature and cinema: minority cultures and cinematographic traditions in an Anglophone context.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

Students must have an advanced knowledge of English as all readings, lectures, papers/exams and discussions will be carried out in this language. English subtitles may be provided for some screenings.

COMPETENCIAS

2196 - M.U. en Estudios Ingleses Avanzados

- Que los/las 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 multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los/las 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 y juicios.
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.
- Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.
- Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.
- Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como oral.
- Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.
- Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos, históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los Estudios Ingleses.
- Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de los Estudios Ingleses.
- Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.
- Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Upon completion of the subject, the student will be able to incorporate the theoretical, sociocultural and aesthetic principles as well as the inter-connections between literature and cinema in the context of English-speaking countries into her or his future academic projects; she/ he will be familiar with the language specific to cinema in an Anglophone context; she/he will have gained an in-depth critical knowledge of the historical and socio-cultural dimensions which frame both arts in the English language; she/he will be able to analyze the variety of literary adaptations in contemporary cinema and to critically assess the impact of cinematographic language in 20thst -21century English and North-American literature. Lastly, the student will have carried out an in-depth study of comparative research between disciplines and languages and will be able to develop interdisciplinary projects in an autonomous manner from a theoretical-practical perspective in a specifically Anglophone context.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. 1. Historical and Theoretical Introduction

1. HISTORICAL AND THEORETICAL INTRODUCTION:

- 1.1. A Brief History of Cinema in the 20th Century.
- 1.2. Parallels between English and North-American literature and cinema.
- 1.3. The language of literature and cinema in an Anglophone context: image, aesthetics and perception.

2. 2. Genres and Narrativity in Anglophone Literatures and Film

2. GENRES AND NARRATIVITY IN ANGLOPHONE LITERATURES AND FILM

- 2.2. Genres in British and North-American literature and film: conventions and reception in the Anglophone cultural tradition.
- 2.1. Narrative Construction: narrativity in literature and film in the English language.

3. 3. Literary adaptations and intertextuality in Anglophone literatures and film traditions

3. LITERARY ADAPTATIONS AND INTERTEXTUALITY IN ANGLOPHONE LITERATURES AND FILM TRADITIONS

- 3.1. Narrative bridges and transfers.
- 3.2. Literary adaptations, cannibalizations, intertextuality, and mutual influences.

4. 4. Politics of representation in contemporary Anglophone literatures and film traditions

4. POLITICS OF REPRESENTATION IN CONTEMPORARY ANGLOPHONE LITERATURES AND FILM TRADITIONS

- 4.1. Politics of representation in contemporary literature and cinema
- 4.2. Minority cultures, audiences, and cinematographic traditions in an Anglophone context.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	24,00	100
Asistencia a eventos y actividades externas	2,00	0
Elaboración de trabajos individuales	16,00	0
Estudio y trabajo autónomo	16,00	0
Lecturas de material complementario	2,00	0
Preparación de clases de teoría	12,00	0
Preparación de clases prácticas y de problemas	3,00	0
TOTAL	75,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Throughout the course, theoretical aspects and fundamental concepts in the cinematographic field will be introduced through ICT-based lectures, student presentations, readings, film screenings, and in-class general discussion. A special emphasis will be placed on the resolution of practical cases and on the development of advanced research skills which can contribute to the critical analysis of literature and film from an interdisciplinary perspective and in an Anglophone context.

EVALUACIÓN**ASSESSMENT BREAKDOWN FOR FIRST CALL**

-

-Active participation: 20% (i.e. frequent participation in oral debates and presentations, asking and answering questions, contributing to building critical knowledge, evidence that student has prepared assigned readings/screenings and review tasks. Attending class passively does **not** count as participation)

-In-class examination: 10%

Shot analysis (500-600 words). Further instructions will be given in class.

-Written work: 70%

Analysis of a scene (1,500-2,000 words). See further instructions in aula virtual.

ASSESSMENT BREAKDOWN FOR SECOND CALL

-Examination: 30%

Shot analysis (500-600 words) + definitions of key terms. Further instructions will be given in class.

-Written work: 70%

Analysis of a scene (1,500-2,000 words). See further instructions in aula virtual.

****PLAGIARISM** (copying or paraphrasing someone else's ideas and presenting them as if they were your own, that is, not including quotations marks for direct citations, an appropriate bibliographic reference and/or an explanatory footnote where original source/author are accounted for) will result in an **immediate failing grade for the course**. Please check Purdue University's *Online Writing Lab* for detailed information on how to write an academic paper, how to compile a bibliography, and how to cite correctly.

URL: <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/>

REFERENCIAS

Básicas

- Bordwell, David and Kristin Thompson. Film Art. An Introduction. New York: McGraw Hill, 2001
- Braudy, Leo and Marshall Cohen. Eds. Film Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Monaco, James. How to read a film: the world of movies, media, and multimedia: language, history, theory. New York and Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Nichols, Bill. Engaging Cinema: An Introduction to Film Studies. W. W. Norton & Company, 201
- Sánchez Noriega, José Luis. De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: Paidós, 2000.
- Stam, Robert and Alessandra Raengo (eds.). A Companion to Literature and Film. Malden, M.A.: Blackwell, 2004.

- Stam, Robert. Literature through Film. Realism, Magic, and the Art of Adaptation. Malden, M.A.: Blackwell, 2005.
- Thompson, Kristin and David Bordwell. Film History. An Introduction. New York: McGraw Hill, 1994.
- Corrigan, Timothy J. A Short Guide to Writing about Film. New York: Pearson, 2007.
- Hayward, Susan. Cinema Studies. The Key Concepts. London and New York: Routledge, 2006.

Complementarias

- Bluestone, George. Novels into film. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.
- Benet, Vicente J. La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós, 2004
- Chatman, Seymour. Coming to terms: the Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
- Cook, Pam and Philip Dodd. (Eds.). Women and Film. Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Gubern, Román. Historia del cine. Barcelona: Lumen, 2006.
- Hollows, Joanne, Peter Hutchings and Mark Jancovich. The Film Studies Reader. London: Arnold, 2000.
- Hutcheon, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006.
- Iglesias Simón, Pablo. De las tablas al celuloide: trasvases discursivos del teatro al cine primitivo y al cine clásico de Hollywood. Madrid: Fundamentos, 2007.
- Kaplan. E. Ann. (Ed.). Feminism and Film. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Konigsberg, Ira. The Complete Film Dictionary. New York : Penguin Reference, 1997.
- Miller, Toby and Robert Stam. A Companion to film theory. Oxford: Blackwell, 2007.
- Pérez Bowie, José Antonio. Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008.
- Romera Castillo, José (ed.). Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Visor, 2002.
- Stam, Robert. Film Theory: An Introduction. Malden, M.A.: Blackwell, 2000.
- Tobing Rony, Fatimah. The Third Eye. Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle. Durham: Duke University Press, 1998.
- Vidal, Belén. Heritage film: nation, genre and representation. London and New York: Wallflower, 2012.

ADENDA COVID-19

Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de Gobierno

HYBRID LEARNING MODE (BLENDED)

1. Contents

Contents remain the same.

2. Workload and teaching schedule

All activities in the original syllabus are maintained.

3. Methodology

Theoretical/practical in-class sessions, materials in AV, debates in the module's online forum, tasks in AV.

4. Assessment

Final essays and written work + in-class or asynchronous participation in the virtual forum

5. Bibliography

The bibliography is accessible and remains the same.

DISTANCE (ONLINE) LEARNING

1. Contents

Contents remain the same.

2. Workload and teaching schedule

All activities in the original syllabus are maintained.

3. Methodology

Synchronous online lectures via BBC, materials in AV, debates in the module's online forum, tasks in AV.

4. Assessment

Final essays and written work + in-class or asynchronous participation in the virtual forum

5. Bibliography

The bibliography is accessible and remains the same.