

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	44245
Nom	Cine i literatura en les cultures anglòfones
Cicle	Màster
Crèdits ECTS	3.0
Curs acadèmic	2022 - 2023

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
2196 - M.U. en Estudis Anglesos Avançats	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	1	Primer quadrimestre
2243 - Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	1	Primer quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
2196 - M.U. en Estudis Anglesos Avançats	22 - Cine i literatura en les cultures anglòfones	Obligatòria
2243 - Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats	22 - Cine i literatura en les cultures anglòfones	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
BRIGIDO CORACHAN, ANA MARIA	155 - Filologia Anglesa i Alemanya
MANUEL CUENCA, CARMEN	155 - Filologia Anglesa i Alemanya

RESUM

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.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

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.

COMPETÈNCIES (RD 1393/2007) // RESULTATS DE L'APRENENTATGE (RD 822/2021)

2196 - M.U. en Estudis Anglesos Avançats

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Capacitat per a comprendre, des d'un enfocament avançat, de major complexitat respecte del dels estudis de Grau, aquells conceptes, principis, teories o models relacionats amb els distints camps dels Estudis Anglesos.
- Capacitat per a conéixer, des d'un enfocament avançat, de major complexitat respecte del dels estudis de Grau, la metodologia necessària per a la resolució de problemes propis de l'àrea dels Estudis Anglesos.
- Capacitat per a presentar en públic experiències, idees o informes dins de l'àrea dels Estudis Anglesos, des d'un enfocament avançat, de major complexitat respecte del dels estudis de Grau.
- Capacitat per a emetre juís en funció de criteris, de normes externes o de reflexions personals per al que serà necessari aconseguir un domini suficient del llenguatge acadèmic i científicotècnic en anglés tant en el seu vessant escrita com oral.
- Capacitat per a reconéixer les metodologies i teories, així com els temes, principis terminològics, teòrics, formals i ideològics fonamentals per a la introducció a la investigació lingüística o literària en l'àrea d'Estudis Anglesos.
- 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.
- Capacitat per a aplicar i integrar les destreses i els coneixements teòrics adquirits sobre les distintes ferramentes disponibles tant en suport imprés com a informàtic (TIC) a fi de realitzar una anàlisi crítica pròpia i rigorosa, dins dels Estudis Anglesos.
- Capacitat per a aconseguir autonomia progressiva en l'aprenentatge, busques pròpies de recursos i informació, accedint per a això a fonts bibliogràfiques i documentals sobre els distints àmbits que conformen els Estudis Anglesos.
- Capacitat per a organitzar, estructurar i desenrotllar les idees en variats tipus de documents acadèmics, de major o menor envergadura: des de l'assaig, l'informe tècnic, el comentari crític, fins al plantejament inicial que ha de subjaure a un treball d'investigació de més ampli calat com és la realització d'un Treball Fi de Màster, dins dels Estudis Anglesos.

RESULTATS D'APRENTATGE (RD 1393/2007) // SENSE CONTINGUT (RD 822/2021)

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.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

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.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	24,00	100
Assistència a esdeveniments i activitats externes	2,00	0
Elaboració de treballs individuals	16,00	0
Estudi i treball autònom	16,00	0
Lectures de material complementari	2,00	0
Preparació de classes de teoria	12,00	0
Preparació de classes pràctiques i de problemes	3,00	0
TOTAL	75,00	

METODOLOGIA DOCENT

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.

AVALUACIÓ**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/>

REFERÈNCIES

Bàsiques

- 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.

Complementàries

- 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.