

Cultura y sociedad castellanas (Codi:22438)

Any: 2005-2006

Profesora Beatriz Ferrús Antón

Horario de la asignatura Lunes y Miércoles de 11,30 a 13

Horario de atención de alumnos Lunes y Miércoles de 10 a 11, 30

El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se preguntará cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto: pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel conglomerado de pagodas, buhardillas y henares distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los sacerdotes, la posada, la cárcel, los bajos fondos. Así-dice alguien- se confirma la hipótesis de que cada hombre que viaja lleva en su mente una ciudad hecha sólo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan.

La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en los pasamanos, en las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas.

La memoria es redundante: repite los signos para que la ciudad empiece a existir.

(Italo Calvino, *Las ciudades invisibles*)

A)PRESENTACIÓN

La asignatura de *Cultura y sociedad castellanas* está pensada como una materia de carácter generalístico y panorámico, que pretende trazar un recorrido por las principales manifestaciones literarias, pictóricas y cinematográficas de los dos últimos siglos; al tiempo que se analizan las condiciones sociohistóricas y políticas que las hicieron posibles. Asimismo, en cada uno de los temas se comentarán distintos textos culturales desde una sencilla metodología que combinará algunos aspectos de antropología cultural y de teoría de las artes.

Con todo ello se pretende suministrar al alumno una serie de datos culturales que le permitan guiarse en su tarea de traductor.

b)CONTENIDOS (Se dedicarán aproximadamente dos sesiones a cada uno de los temas)

BLOQUE I: UNA CULTURA EN TÓPICOS

TEMA 1. Construcción y deconstrucción de la estética del souvenir

TEMA 2. 'Quijotesco', *Don Quijote de la Mancha* y sus derivas culturales

BLOQUE II: DE GOYA A VALLE INCLÁN. UN ITINERARIO HACIA EL ESPERPENTO

TEMA III. Francisco de Goya y Lucientes: memorias de un tiempo en negro.

TEMA IV. Desde la apartada orilla: *Don Juan Tenorio* y *Rimas y leyendas* en el contexto romántico

TEMA V. La cuestión palpitante. Sobre el realismo y el naturalismo: Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Blasco Ibáñez y Joaquín Sorolla.

TEMA VI. Una época en azul y gris. Modernismo y generación del 98: Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pío Baroja, Valle-Inclán, Gaudí y Picasso.

BLOQUE III: LOS AÑOS INTENSOS. ENTRE LA VANGUARDIA Y LA POSGUERRA

TEMA VII. Verde que te quiero verde: la generación del 27

TEMA VIII. El surrealismo pictórico

TEMA IX. La guerra civil: lecturas y relecturas (arte, cine y literatura)

TEMA X. Narradores, pintores, escultores, cineastas y poetas hasta la década del 70

BLOQUE IV: NOS MIRAN. ARTE, CINE Y LITERATURA CONTEMPORÁNEOS

TEMA XI. De 'la movida' al óscar. El cine de Pedro Almodóvar

TEMA XII. Literatura de mujeres, pasado y presente

TEMA XIII. Pintores y escritores en los tiempos de los *mass media*

C) Metodología

La profesora facilitará a los alumnos una antología de textos de lectura, en su mayoría relatos breves, que podrá comprarse en reprografía, y de material audiovisual, que será visionado en clase, pero que también estará a disposición de los estudiantes a través del campus virtual. Las clases de carácter teórico-práctico consistirán en la contextualización y el comentario de textos culturales de la cultura castellana de los dos últimos siglos. Será muy importante que el alumno sea capaz de comparar esos textos con los referentes de su propia cultura, y se valorará especialmente la interacción profesor-alumno. Asimismo, el alumno contará con una bibliografía de apoyo para completar los contenidos vistos en clase y poder realizar con mayor facilidad las actividades de evaluación del curso. Además de la bibliografía general se facilitará una bibliografía específica de cada tema.

D) Evaluación

La nota final del curso será la media resultante de la realización de dos tipos de pruebas. Un **trabajo**, cuyo tema será elegido por el alumno y pactado con la profesora durante el horario de consulta, y que consistirá en el comentario comparativo de uno de los textos artísticos estudiados en clase y otro de la cultura de procedencia del alumno. La fecha final de entrega del trabajo será el último día de clase. La extensión del trabajo no deberá ser superior a **10 folios**.

Una prueba **teórico-práctica**. El último día de clase la profesora entregará dos temas relacionados con la materia estudiada en la asignatura a desarrollar por el alumno. La prueba deberá ser resuelta y devuelta a la profesora diez días después. La extensión máxima de cada uno de los temas será de **2 folios**.

Tanto en la realización del trabajo como de la prueba teórico práctica deberá demostrarse que se conocen los contenidos básicos del curso desarrollados en las clases y que se han leído y comprendido las lecturas. Asimismo, resultará indispensable para aprobar la asignatura demostrar un correcto dominio ortográfico y gramatical de la lengua castellana.

E) Bibliografía básica (Se facilitará una bibliografía complementaria de cada tema)

- AUGÉ, Marc: *El viaje imposible. El turismo y sus imágenes*, Barcelona: Gedisa, 1998.
 - ARELLANO, Ignacio (et alii): *Historia de la literatura española. Siglos XVIII, XIX y XX. Volumen III*, León: Everest, 1999.
 - ASENSI, Manuel: *Literatura y filosofía*, Madrid: Síntesis, 1999.
 - BOZAL, Valeriano: *Historia del arte en España. Desde Goya hasta nuestros días*, Madrid: Istmo, 1973.
 - CANAVAGGIO, Jean: *Historia de la literatura española*, Barcelona: Ariel, 1995. (Varios volúmenes)
 - GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor (coord.): *Historia de la Literatura Española*, Madrid: Espasa-Calpe, 1995. (Varios volúmenes).
 - GUBERN, Román (et alii): *Historia del cine español*, Madrid: Cátedra, 2004.
 - OLEZA, Joan: *La novela del siglo XIX. Del parto a la crisis de una ideología*, Barcelona: Laia, 1984.
 - TRIADÓ TUR, Juan Ramón (coord.): *Goya*, Madrid: Susaeta, 2000.
 - Picasso*, Madrid: Susaeta, 2000.
 - Sorolla*, Madrid: Susaeta, 2000.
 - El Surrealismo en España*, Madrid: Susaeta, 2000.
 - ZORRILLA, José: *Don Juan Tenorio*, Madrid: Cátedra, 1997.
- www.cervantesvirtual.com

CULTURA Y SOCIEDAD CASTELLANA

CÓDIGO ASIGNATURA: 22438
 CULTURA Y SOCIEDAD CASTELLANA

CURSO: 2005-2006
 PROF. JUAN RODRÍGUEZ

CICLO: SEGUNDO
 CURSO:
 SEMESTRE: PRIMERO
 CRÉDITOS: 6

DESPACHO: B11-244
 TELÉFONO: 93.581.23.63
 E-MAIL: Juan.Rodriguez@uab.es
 HOR. DESPACHO: MAR. 11'30-13'30

**CULTURA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
 (1975-2005)**

OBJETIVOS

El curso se propone una aproximación a la cultura española actual, desde la transición a la democracia hasta nuestros días. Se ofrecerá, en primer lugar, una reflexión teórica acerca de las relaciones entre cultura y sociedad en el mundo actual, así como un resumen histórico de la evolución de la sociedad y la cultura españolas desde 1975. A continuación se plantean diversos temas de debate, ilustrados con algunos relatos (narrativa y cine españoles de los últimos años, aunque con referencias a otras manifestaciones culturales como la música, el teatro o la poesía) que reflejan la sociedad española en el último fin de siglo.

TEMAS

1. Introducción: cultura y sociedad, valga la redundancia. Visionado de *La seducción del caos* (Basilio Martín Patino, 1989).
2. La sociedad española, de la Dictadura a la Posmodernidad (una aproximación histórica). Visionado de *Después de...* (Cecilia Bartolomé, 1981-1983).
3. Cultura e industrias culturales. Visionado de *Noviembre* (Achero Mañas, 2003).
4. Cultura y culturas: el debate sobre la "multiculturalidad". Visionado de *Lola vende ca* (Llorenç Soler, 2003).
5. Cultura y urbanismo. Visionado de *En construcción* (José Luis Guerin, 2002)
6. Cultura del trabajo. Visionado de *Smoking Room* (J. D. Wallowits y Roger Gual, 2003).
7. Cultura del ocio. Visionado de *Historias del Kronen* (Montxo Armendáriz, 1994).
8. Cultura y patriarcado. Visionado de *Te doy mis ojos* (Iciar Bollain, 2003).
9. Cultura y memoria histórica. Visionado de *Soldados de Salamina* (David Trueba, 2002).

LECTURAS

- Antonio Muñoz Molina, *El jinete polaco*, Barcelona, Planeta, 1991.
 José Ángel Mañas, *Historias del Kronen*, Barcelona, Destino, 1995.
 Ignacio Martínez de Pisón, *Carreteras secundarias*, Barcelona, Anagrama, 1996.
 Felipe Benítez Reyes, *El novio del mundo*, Barcelona, Tusquets, 1998.
 Belén Gopegui, *La conquista del aire*, Barcelona, Anagrama, 1998.
 Juan José Millás, *El orden alfabético*, Madrid, Alfaguara, 1998.
 Luis Landero, *El mágico aprendiz*, Barcelona, Tusquets, 1999.
 Javier Cercas, *Soldados de Salamina*, Barcelona, Tusquets, 2001.

EVALUACIÓN

Se valorará la asistencia a clase y la participación en las discusiones de los temas y las películas. Además, el/la alumn@ deberá realizar un trabajo monográfico (en torno a las 20 páginas) sobre una de las lecturas propuestas que se entregará el último día de clase del semestre. En febrero se realizará también una prueba escrita.

BIBLIOGRAFÍA

- ACÍN, Ramón, *Narrativa o consumo literario (1975-1987)*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1990.
 ALONSO, Santos, *La novela española en el fin de siglo. 1975-2001*, Madrid, Mare Nostrum, 2003.
 AMELL, Samuel y GARCÍA CASTAÑEDA, Salvador (eds.), *La cultura española en el postfranquismo. Diez años de cine, cultura y literatura en España (1975-1985)*, Madrid, Playor, 1988.
 AMELL, Samuel, *España frente al siglo XXI. Cultura y literatura*, Madrid, Cátedra-Ministerio de Cultura, 1992.
 AMÍCOLA, José, *Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido*, Barcelona, Paidós, 2000.
 ANSOLA GONZÁLEZ, Txomin, «La industria cinematográfica española en los tiempos del Partido Popular (1996-2002): viejos problemas, viejas recetas», *Archivos de la Filmoteca*, 45 (octubre 2003), pp. 61-73.
Archivos de la Filmoteca, 49 (febrero 2005). Dossier: «El último cine español en perspectiva».
 ARENDT, Hannah y FINKIELKRAUT, Alain, *La crisis de la cultura* (trad. Jaume Colomer i Àlvar Valls), Barcelona, Pòrtic, 1989.
 BALLESTEROS, Jesús, *Postmodernidad: decadencia o resistencia*, Madrid, Tecnos, 1989.
 BOURDIEU, Pierre, *Sobre la televisión*, Barcelona, Anagrama, 1997.
 BOURDIEU, Pierre, *Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura*, Buenos Aires, Aurelia Rivera, 2003.
 BUCKLEY, Ramón, *La doble transición. Política y literatura en la España de los años setenta*, Madrid, Siglo XXI, 1996.
 BUSSIÈRE-PERRIN, Annie (Coord.), *Le roman espagnol actuel. Tendances et perspectives (1975-2000)*, Montpellier, Éditions du CERS, 2000.

- CHAMORRO, Eduardo, *25 años sin Franco. La refundación de España*, Barcelona, Planeta, 2000.
- COLMEIRO, José F., *Memoria histórica e identidad cultural. De la postguerra a la posmodernidad*, Barcelona, Anthropos, 2005.
- CONTE, Rafael: «La novela española actual o los mercaderes en el templo», en Rafael Conte (ed.), *Una cultura portátil*. Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1990; págs. 101-156.
- DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo* (trad. de José Luis Pardo), Valencia, PreTextos, 1999.
- DEBORD, Guy, *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo* (trad. de Luis A. Bellow), Barcelona, Anagrama, 1999.
- EAGLETON, Terry, *Las ilusiones del posmodernismo*, Barcelona, Paidós, 1997.
- ECO, Umberto, *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen,
- EQUIPO RESEÑA, *Doce años de cultura española (1976-1987)*, Madrid, Ediciones Encuentro, 1989.
- GRACIA, Jordi (ed.), *Los nuevos nombres: 1975-2000. Primer suplemento*, vol. 9/1 de *Historia y crítica de la literatura española*, Barcelona, Crítica, 2000.
- GRACIA, Jordi, *Hijos de la razón. Contraluces de la libertad en las letras españolas de la democracia*, Barcelona, Edhasa, 2001.
- GUBERN, Román, MONTERDE, José Enrique, PÉREZ PERUCHA, Julio, RIAMBAU, Esteve y TORREIRO, Casimiro, *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 1995.
- HAUSER, Arnold, *Teorías del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna*, Madrid, Guadarrama, 1982.
- HEREDERO, Carlos F., «La urgencia del presente. Literatura y cine en la España de los noventa», en Carlos García Gual (ed.), *Libros y letras de España*, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2000.
- HEREDERO, Carlos F. (comp.), *La imprenta dinámica. Literatura española en el cine español*, Monográfico de *Cuadernos de la Academia*, 11-12 (2002).
- HERNÁNDEZ RUIZ, Javier y PÉREZ RUBIO, Pablo: *Voces en la niebla. El cine durante la Transición Española (1973-1982)*. Barcelona, Paidós, 2004.
- HOLLOWAY, Vance R., *El Posmodernismo y otras tendencias de la novela española (1967-1995)*, Madrid, Fundamentos, 1999.
- HOPEWELL, John, *El cine español después de Franco*, Madrid, Ediciones El Arquero, 1989.
- IMBERT, Gérard, *Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la España de la transición (1976-1982)*, Madrid, Akal, 1990.
- INGENSCHAY, Dieter y NEUSCHÄFER, Hans-Jörg (eds.), *Abriendo caminos. La literatura española desde 1975*, Barcelona, Lumen, 1994.
- Insula*, 688 (abril 2004). Monográfico «La novela española actual: ¿un producto mercantil o un lugar de encuentro».
- JAIME, Antoine, *Literatura y cine en España (1975-1995)*, Madrid, Cátedra, 2000.
- JAMESON, Frederic, *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona, Paidós, 1995.
- LISSORGUES, Yvan, «Algunos aspectos de la renovación de la novela española desde 1975», en Y. Lissorgues (coord.), *La renovation du roman espagnol depuis 1975*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991; págs. 27-37.
- LÓPEZ DE ABIADA, José Manuel y PEÑATE RIVERO, José (eds.), *Éxito de ventas y calidad literaria. IncurSIONES en las teorías y prácticas del best-seller*, Madrid, Verbum, 1996.
- LOSILLA, Carlos, «Legislación, industria y escritura», en Hurtado, José Antonio y Picó, Francisco M., *Escritos sobre cine español 1973-1987*, Valencia, Filmoteca, 1989, pp. 33-43.
- LOSILLA, Carlos, «Regreso al país de Nunca Jamás. Fragmentos de un posible discurso sobre el cine español actual», *Archivos de la Filmoteca*, 45 (octubre 2003), pp. 49-59.
- MAINER, José-Carlos y JULIÁ, Santos, *El aprendizaje de la libertad. 1973-1986*, Madrid, Alianza, 2000.

- MATA MONCHO AGUIRRE, Juan de, *Cine y literatura. La adaptación literaria en el cine español*, Valencia, Generalitat Valenciana, 1986.
- MÉNDEZ, Sabino, *Corre, Rocker. Crónica personal de los ochenta*, Madrid, Espasa Calpe, 2001.
- MÍNGUEZ, Norberto (coord.), *Literatura española y cine*, Madrid, Editorial Complutense, 2002.
- MONLEÓN, José B. (comp.), *Del franquismo a la posmodernidad. Cultura española 1975-1990*, Madrid, Akal, 1995.
- MONTERDE, José Enrique, *Veinte años de cine español, 1973-1992, Un cine bajo la paradoja*. Barcelona, Paidós, 1993.
- NAVAJAS, Gonzalo, *Teoría y práctica de la novela española posmoderna*, Barcelona, Edicions del Mall, 1987.
- NAVAJAS, Gonzalo, *Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles*, Barcelona, EUB, 1996.
- NAVAJAS, Gonzalo, *La narrativa española en la era global. Imagen. Comunicación. Ficción*, Barcelona, EUB, 2002.
- NICHOLS, Geraldine C., *Des/cifrar la diferencia. Narrativa femenina en la España contemporánea*, Madrid, Siglo XXI, 1992.
- PEÑA ARDID, Carmen (ed.), *Encuentros sobre literatura y cine*, Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses / CAI Zaragoza, 1999.
- PLATAS TASENDE, A. (coord.), *Literatura, cine, sociedad. Textos literarios y filmicos*, La Coruña, Tambre, 1994.
- QUESADA, Luis, *La novela española y el cine*, Madrid, JC, 1986.
- SARDAR, Ziauddin y VAN LOON, Boris, *Estudios culturales para todos*, Barcelona, Paidós, 2005.
- SOBEJANO, Gonzalo: *Novela española contemporánea. 1940-1995*. Madrid, Mare Nostrum, 2003.
- STONOR SAUNDERS, Frances, *La CIA y la guerra fría cultural*, Madrid, Debate, 2001.
- TRENZADO ROMERO, Manuel, *Cultura de masas y cambio político: el cine español de la transición*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999.
- VALLS, Fernando, *La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española actual*, Barcelona, Crítica, 2003.
- VARIOS, *La industria de la cultura*, Madrid, Alberto Corazón, 1969.
- VARIOS, *Mostrar con propiedad un desatino. La novela española contemporánea*, Madrid, Eneida, 2004.
- VARIOS, *Mundo Brutto. Cultura bizarra para brutos mecánicos. Antología*, Barcelona, La Tempestad, 2004.
- VELÁZQUEZ, José Luis y MEMBA, Javier, *La generación de la democracia. Historia de un desencanto*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.
- VILA-SANJUÁN, Sergio; *Pasando página. Autores y editores en la España democrática*, Barcelona, Destino, 2003.
- VILARÓS, Teresa M.; *El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española (1973-1993)*, Madrid, Siglo XXI, 1998.
- WU MING, *Esta revolución no tiene nombre. Escritos sobre literatura, catástrofes, mitopoiesis*, Madrid, Acuarela Libros, 2002.