

Literature, Culture and Society

Code: 43020
ECTS Credits: 6

Degree	Type	Year	Semester
4313767 Spanish Language, Hispanic Literature and Spanish as a Foreign Language	OT	0	0

Contact

Name: Juan Rodríguez Rodríguez

Email: Juan.Rodriguez@uab.cat

Use of Languages

Principal working language: spanish (spa)

Teachers

Manuel Aznar Soler

Jose Ramon Lopez Garcia

Prerequisites

The module is aimed at people who have a university degree in the field of philology, in the first place, and, more generally, to graduates in Arts and Humanities disciplines who are interested in deepening their knowledge of Spanish language and Hispanic literature, so that the training acquired in the master's degree will facilitate the path to pursue a doctoral program and help them achieve a good job placement.

Objectives and Contextualisation

The defeat, after three years of war, of the Second Republic in 1939 caused the exodus of hundreds of thousands of Spanish citizens in fear of the bloody repression unleashed by the military rebels in 1936; among them, several intellectuals, writers and artists, the best of the Spanish culture of the first third of the 20th century, who had expressed their commitment to the construction and defense of the Republic and its democratic and legitimate governments.

This exile constitutes a major catastrophe for Spanish society and culture, while forcing those creators to forcibly adapt to a new situation: producing their works in foreign countries and withdrawn from contact with their natural public, prohibited by the censorship of Franco's regime. The forced exile not only expelled those creators from their country, but also outlawed them in the canon and official literature stories.

Within the Literature, Culture and Society module, the present classes propose, first of all, the exposition of the conditions of that exile and the inherent problems that it causes in the field of culture. Next, they will offer an overview of the three great canonical literary genres (dramatic literature, poetry and narrative), with particular attention to some of the works and authors representative of them; these classes will also address some questions about the contribution of writers and directors to the cinematographies of the different host countries.

The main objective is that students know how it was produced and the consequences for the culture of that historical event that was the Republican exile; that they become familiar with their problems and obtain a panoramic view of the literary and cinematographic production of those exiled.

Competences

- Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
- Dissenyar i dur a terme un treball de recerca sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster
- Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
- Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
- Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb el context de les seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
- Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb les recerques recents sobre les tradicions europees des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat.
- Relacionar els autors i els textos literaris produïts en l'àmbit de l'Amèrica Llatina amb el context de les seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
- Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Tenir un domini d'especialista de les principals orientacions en l'estudi de la transmissió textual i de les diferents fases de l'edició d'un text.
- Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Learning Outcomes

1. Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari literari de textos
2. Avaluar el grau de cohesió i coherència discursiva d'un text oral en funció del seu context de producció i interpretació.
3. Avaluar la pertinència dels propis judicis i dels aliens en relació amb el tema objecte d'estudi.
4. Constituir un text crític i elaborar un aparell crític de variants.
5. Desenvolupar un pla d'acció sobre un problema determinat dissenyat en funció del temps que es disposa per fer-lo.
6. Elaborar el guió d'una exposició oral clara i ordenada sobre els temes d'estudi del mòdul
7. Elaborar el pla d'una exposició escrita clara i ordenada sobre els temes d'estudi del mòdul.
8. Establir la relació entre determinades obres literàries escrites en espanyol i altres expressions artístiques i culturals.
9. Formular un pla d'acció per ampliar la informació sobre un tema lingüístic específic.
10. Formular un pla d'acció per recollir informació nova sobre el tema seleccionat i planificar les etapes del seu desenvolupament.
11. Identificar i localitzar les fonts crítiques que s'han de tenir presents en l'edició d'un text.
12. Identificar l'emergència, a la producció literària en espanyol, de fenòmens socials i històrics que es troben en la base de l'escriptura dels textos considerats.
13. Identificar trets estilístics i tècniques literàries comunes en diferents tradicions literàries i culturals de l'Amèrica Llatina.
14. Interpretar críticament la bibliografia, procedent de diferents perspectives d'anàlisi, sobre els temes d'estudi del mòdul.
15. Introduir idees procedents de disciplines afins en el tractament d'un fenomen literari.
16. Modificar un esquema d'idees preestablert mitjançant la introducció de noves aportacions.
17. Planificar una exposició escrita l'objectiu de la qual sigui defensar la pròpia posició respecte a un dels temes d'estudi del màster.
18. Predir les conseqüències teòriques que implicaria la introducció de noves idees en un esquema ja establert.
19. Relacionar autors i textos literaris en l'àmbit d'un gènere o corrent literari.
20. Relacionar els models explicatius elaborats amb idees procedents d'altres camps relacionats i modificar-los adequadament.

Content

1. 1939: The defeat and the beginning of exile (Manuel Aznar Soler).

Reading: Manuel Aznar Soler, *Antología de textos del exilio republicano*.

2. The theater of exile (Manuel Aznar Soler).

Reading: Max Aub, *San Juan*.

3. The poetry of exile (José Ramón López García)

Reading: José Ramón López García, *Antología de la poesía del exilio republicano*.

4. The narrative of exile (Juan Rodríguez).

Reading: Paulino Masip, *El diario de Hamlet García*.

5. Exiles in cinema (Juan Rodríguez).

Screening: José Miguel García Ascot, *En el balcón vacío*.

Methodology

The Module combines master classes with classes where compulsory readings will be discussed together.

Also, students must perform, under the supervision of the teaching staff, a monographic work on a literary text.

Activities

Title	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Type: Directed			
Comment of the readings	6	0.24	1, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20
Theoretical classes	30	1.2	3, 10, 15, 16, 18, 20
Type: Supervised			
Tutorials	26	1.04	3, 5, 9, 15, 16
Type: Autonomous			
Monographic work	88	3.52	1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19

Assessment

In order to be evaluated, students must attend a minimum of 80% of classes.

The evaluation of the module will consist of the realization of a work on each one of the studied genres (theater, poetry, narrative/cinema) on the basis of the works suggested by the teachers, and that must be delivered a month after the end of classes.

Assessment Activities

Title	Weighting	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Attendance at classes	30 %	0	0	1, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Monographic work	70 %	0	0	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19

Bibliography

Actas del Congreso Plural «Sesenta años después», XI vols., 1999-2003. Students can see the detailed index in *Laberintos. Anuario de Estudios sobre los exilios culturales españoles*, 2 (2003), pp. 164-197; and in the Biblioteca del Exilio (<http://cervantesvirtual.com/portal/exilio/bibliografia3.shtml#Actas>).

ALTED, Alicia, *La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939*, Madrid, Aguilar, 2005.

ALTED VIGIL, Alicia and AZNAR SOLER, Manuel (eds.), *Literatura y cultura del exilio español de 1939 en Francia*, Salamanca, AEMIC / GEXEL, 1998.

ALTED, Alicia y LLUSIA, Manuel (eds.), *La cultura del exilio republicano español de 1939. Actas del Congreso Sesenta años después*, 2 vols., Madrid, UNED, 2003.

ASCUNCE, José Ángel (coord.), *El exilio: debate para la historia y la cultura* San Sebastián: Editorial Saturrarán, 2008.

AYALA, Francisco, «Para quién escribimos nosotros», in *Los ensayos. Teoría y crítica literaria*, Madrid, Aguilar, 1972; also in *La estructura narrativa y otras experiencias literarias*, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 181-204.

AZNAR SOLER, Manuel (ed.), *El exilio literario español de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional*, 2 vols., Sant Cugat del Vallés, GEXEL / Associació d'Idees, 1998.

AZNAR SOLER, Manuel (ed.), *Sesenta años después. Las literaturas del exilio republicano de 1939. Actas del II Congreso Internacional*, 2 vols., Sant Cugat del Vallés, GEXEL / Associació d'Idees, 2000.

AZNAR SOLER, Manuel, *Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de Max Aub*, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Anejos, 3), 2003.

AZNAR SOLER, Manuel y José Ramón López García (eds.), *El exilio republicano de 1939 y la segunda generación*, Sevilla: Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Anejos XV), 2011.

AZNAR SOLER, Manuel, José Ramón López García, Francisca Montiel Rayo and Juan Rodríguez (eds.), *El exilio republicano de 1939. Viajes y retornos*, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Anejos, 22), 2014

AZNAR SOLER, Manuel and José Ramón López García (eds.), *Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939*, 4 vols., Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Anejos, 30), 2017.

AZNAR SOLER, Manuel (ed.), *La literatura dramática del exilio republicano de 1939. I. Vol. 6. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*,. directed by Manuel Aznar Soler and José-Ramón López García Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Col. Anejos, 40), 2018.

BALIBREA, Mari Paz (coord.), *Líneas de fuga. Hacia otra historiografía cultural del exilio republicano español*, Madrid, Siglo XXI (Historia), 2017, 816 pp.

BLANCO AGUINAGA, Carlos, «Otros tiempos, otros espacios en la narrativa española del exilio en América», in N. Sánchez-Albornoz (ed.), *El destierro español en América. Un trasvase cultural*, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericano - Quinto Centenario, 1991; pp. 23-32.

BLANCO AGUINAGA, Carlos, *Ensayos sobre la literatura del exilio español*, México, ColMex, 2006.

BLANCO AGUINAGA, Carlos, «La literatura del exilio en su historia», *Migraciones & Exilios*, 3 (diciembre 2002), pp. 23-42.

CASTRO DE PAZ, José Luis, *Cine y exilio. Forma(s) de la ausencia*, Santander, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2017

CAUDET, Francisco, *El exilio republicano en México. Las revistas literarias (1939-1971)*, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1992.

CAUDET, Francisco, *Hipótesis sobre el exilio republicano de 1939*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997.

CONTE, Rafael, «La novela española del exilio», *Cuadernos para el diálogo*, Extraordinario XIV, mayo de 1969; pp. 27-38.

CONTE, Rafael, «Para una teoría de la literatura del exilio», prólogo a *Narraciones de la España desterrada* (Anthology by Rafael Conte), Barcelona, EDHASA, 1970, pp. 9-27.

DREYFUS-ARMAND, Geneviève, *El exilio de los republicanos españoles en Francia*, Barcelona, Crítica, 2000.

DOMINGO CUADRIELLO, Jorge, *El exilio republicano en Cuba*, prologue by Alfonso Guerra, Madrid, Siglo XXI, 2009.

EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, *Españoles tras el Telón de Acero. El exilio republicano y comunista en la Europa socialista*, Madrid, Marcial Pons, 2018, 264 pp.

Exils et Migrations Iberiques, 6 (1999). Monographic *60 ans d'exil republicain: des écrivains espagnols entre mémoire et oubli*.

FABER, Sebastiaan, *Exile and Cultural Hegemony: Spanish Intellectuals in Mexico, 1939-1975*, Nashville, Vanderbilt University Press, 2002.

FERNÁNDEZ INSUELA, Antonio (ed.), *60 años después. El exilio literario asturiano de 1939*, Oviedo, Oviedo University, 2001.

GLONDYS, Olga (ed.). *La prensa cultural de los exiliados republicanos de 1939. I. Los años 40. Vol. 13. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*, directed by Manuel Aznar Soler y José-Ramón López García. Sevilla, Renacimiento, 2018.

GONZÁLEZ DE GARAY, M. Teresa y AGUILERA SASTRE, Juan (eds.), *El exilio literario de 1939*, Logroño, Universidad de La Rioja / Assoc. D'Idees, 2001.

GUILLÉN, Claudio, «El sol de los desterrados: literatura y exilio», in *Múltiples moradas*, Barcelona, Tusquets, 1998, pp. 29-97.

Hispanística XX, 6 (1989), monographic «Plages d'exil. Les camps de refugiés espagnols en France, 1939» (coord. by Jean-Claude Villegas).

HOUVENAGHEL, Eugenia Helena (coord.), *Escritoras españolas en el exilio mexicano: estrategias para la construcción de una identidad femenina*, México, Universiteit Gent / Porrúa (El Pirul. Varia Literaria), 2016.

Ínsula, 627 (marzo 1999). Monographic *60 años después: las literaturas del exilio republicano español de 1939*.

Ínsula, 851 (noviembre 2017). Monographic *El exilio republicano de 1939 y la segunda generación*, coordinado by José Ramón López García y Juan Rodríguez.

JATO, Mónica, Sharon Keefe and Janet Pérez (eds.), *Mujer, creación y exilio (España, 1939-1975)*, Barcelona, Icaria Editorial, 2009.

- KHARITONOVA, Natalia, *Edificar la cultura, construir la identidad. El exilio republicano español de 1939 en la Unión Soviética*, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Anejos, 19), 2014.
- LARRAZ, Fernando, *El monopolio de la palabra. El exilio intelectual en la España franquista* Madrid, Biblioteca Nueva (Ensayo, 36), 2009.
- LARRAZ, Fernando, *Editores y editoriales del exilio republicano de 1939. Vol. 12. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*, directed by Manuel Aznar Soler and José-Ramón López García, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Col. Anejos, 36), 2018.
- Letras del exilio. México 1939-1949. Biblioteca del Ateneo Español de México, Valencia, Universitat de València, 1999.*
- LIDA, Clara E., *Caleidoscopio del exilio. Actores, memoria, identidades*, México, El Colegio de México, 2009.
- LÓPEZ GARCÍA, José Ramón and Mario Martín Gijón (eds.), *Judaísmo y exilio republicano de 1939*, Madrid, Hebraica Ediciones (Colección Arca de Sefarad), 2014.
- LÓPEZ GARCÍA, José Ramón (ed.), *La poesía del exilio republicano de 1939. I. Vol. 3. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*, dirigida por Manuel Aznar Soler y José-Ramón López García, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Col. Anejos, 37), 2018.
- LLORENS, Vicente, *Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939*, edición, estudio introductorio y notas de Manuel Aznar Soler, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, 26), 2006.
- LLORENS, Vicente, *Memorias de una emigración (Santo Domingo, 1939-1945)*, edition, introductory study and notes by Manuel Aznar Soler, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, 27), 2006.
- MANCEBO, M^a. Fernanda, BALDÓ, Marc y ALONSO, Cecilio (eds.), *Seixanta anys després. L'exili cultural de 1939*, Actas IX, 2 vols., València, Universitat de València / Biblioteca Valenciana / Fundació Max Aub, 2001.
- MARRA LÓPEZ, José Ramón, *Narrativa española fuera de España. 1939-1961*, Madrid, Guadarrama (Guadarrama Crítica y Ensayo), 1963.
- MARTÍN GIJÓN, Mario (ed.), *El ensayo del exilio republicano de 1939. I. Vol. 1. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*, directed by Manuel Aznar Soler and José-Ramón López García, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Col. Anejos, 38), 2018.
- MARTÍN GIJÓN, Mario (ed.), *El ensayo del exilio republicano de 1939. II. Vol. 2. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*, directed by Manuel Aznar Soler and José-Ramón López García, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Col. Anejos, 39), 2018.
- MARTÍNEZ, Carlos, *Crónica de una emigración (la de los republicanos españoles en 1939)*, México, Libro Mex, 1959.
- MATEO GAMBARTE, Eduardo, *Los niños de la guerra. Literatura del exilio español en México*, Lleida, Ediciones de la Universitat de Lleida / Pagés Editors (El Fil d'Ariadna. Serie Literatura, 21), 1996.
- MATEO GAMBARTE, Eduardo, *Diccionario del exilio español en México (De Carlos Blanco Aguinaga a Ramón Xirau. Biografías, bibliografía y hemerografía)*, Pamplona, Eds. Eunote, 1997.
- MONFERRER CATALÁN, Luis, *Odisea en Albión. Los republicanos españoles exiliados en Gran Bretaña (1936-1977)*, Madrid, Ediciones de La Torre, 2008.
- MONTIEL RAYO, Francisca (ed.), *Las escrituras del yo: diarios, autobiografías, memorias y epistolarios del exilio republicano de 1939. Vol. 11. Historia de la literatura del exilio republicano de 1939*, directed by Manuel Aznar Soler and José-Ramón López García. Sevilla, Renacimiento, 2018.
- MUÑIZ-HUBERMAN, Angelina, *El canto del peregrino. Hacia una poética del exilio*, Sant Cugat del Vallés,

GEXEL / Associació d'Idees, 1999.

NAHARRO-CALDERÓN, José María (ed.), *El exilio de las españas de 1939 en las Américas: "¿Adónde fue la canción?"*, Barcelona, Anthropos, 1991.

NAHARRO-CALDERÓN, José María, *Entre alambradas y exilios. Sangrías de las Españas y terapias de Vichy*, Madrid, Biblioteca Nueva (Historia), 2017, 475 pp.

NICKEL, Claudia, *Los exiliados republicanos en los campos de internamiento franceses*, Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Col. Anejos, 35), 2019.

Primer Acto, número 329 (III-2009), Monographic 1939-2009. *El exilio teatral republicano*.

Renacimiento, 27-30 (2000). Monographic *Las literaturas del exilio republicano de 1939*.

RODRÍGUEZ PÉREZ, María Pilar (ed.), *Exilio y cine*, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2012.

RODRÍGUEZ PLAZA, Joaquina, *La novela del exilio español en México (catálogo comentado)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1986.

RODRÍGUEZ RICHART, José, *Emigración española y creación literaria*, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 1999.

SAID, Edward W., *Reflexiones sobre el exilio. Ensayos literarios y culturales*, translation by Ricardo García Pérez, Barcelona, Debate, 2005.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (ed.), *El destierro español en América (Un trasvase cultural)*, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario / ICI, 1991.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo, *Recuerdos y reflexiones del exilio*, Sant Cugat del Vallés, Coop. d'Idees / GEXEL, 1997.

SCHWARZSTEIN, Dora, *Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina*, Barcelona, Crítica, 2001.

UGARTE, Michael, *Literatura española en el exilio. Un estudio comparativo*, Madrid, Siglo XXI, 1999.

VARIOS, *El exilio español en México, 1939-1982*, México, Fondo de Cultura Económica / Salvat, 1982.

VARIOS, *La otra cara del exilio: la diáspora del 39*, Madrid, Universidad Complutense, 1990.

VARIOS, *Cincuenta años del exilio español en Puerto Rico y el Caribe, 1939-1989*, A Coruña, Edición do Castro, 1991.

VARIOS, *Los refugiados españoles y la cultura mexicana*, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1998.

VILCHES DE FRUTOS, Francisca, Pilar Nieva de la Paz, José Ramón López García and Manuel Aznar Soler (eds.), *Género y exilio teatral republicano: entre la tradición y la vanguardia*, Amsterdam / New York, Rodopi, 2014.