

Llistat d'optatives que s'ofereixen al curs 2026-2027

A continuació es detalla la relació d'assignatures disponibles per al present curs acadèmic, juntament amb els seus codis identificatius corresponents. En les pàgines següents, podeu consultar el pla docent elaborat pel professorat amb la finalitat de facilitar la vostra selecció acadèmica.

30762 – Arte y Expresión

30782 – Arte y Naturaleza

30790 – Cuestiones de Historia de la Literatura

30788 – El Canon Literario

33037 – Estética y espiritualidad

30764 – Historia de la Filosofía (idioma: catalán)

30792 – Imagen y Texto

30753 – La Construcción de las Tradiciones Literarias (idioma: catalán)

30757 – Literatura y Artes Visuales

30755 – Literatura y memoria (idioma: catalán)

30766 – Temas Avanzados de Filosofía

30759 – Tendencias del Arte Contemporáneo (idioma: catalán) *

30788 – El canon literario

Titulación/estudio: Máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento (UPF) **Curso Académico:** 2026/27

Idioma de docencia: Castellano

Profesorado: Domingo Ródenas de Moya

Periodo de Impartición: Segundo trimestre

Presentación

La asignatura aborda uno de los temas fundamentales de las humanidades: la creación de un catálogo de obras destinadas a servir de referencia en la educación y la creación artística, esto es, la construcción de un canon, tanto nacional como internacional, tanto epocal como de autor. Se examinará el polémico concepto de canon, así como los factores que condicionan su configuración, desde la noción cambiante de «valor» literario y estético hasta las circunstancias ideológicas o políticas. Asimismo se analizará la relación que mantiene el canon con los conceptos de tradición, influencia, autoridad, originalidad, interpretación y recepción.

Contenidos

1. Sobre el concepto de canon literario. Valor y patrimonio literarios.
2. La invención de las tradiciones o cómo se construye un canon. Excerptas y antologías.
3. Cánones genéricos. Márgenes, exclusiones y periferias. Preterición, descanonización y remoción del canon.
4. Del clasicismo y la *gran* tradición.
5. Del experimentalismo y la *otra* gran tradición.

A continuación se detallan algunos de los desarrollos del temario anterior:

1. Estética, política, educación: las determinaciones del patrimonio canónico. Lecturas: Kermode, Bloom, Fowler.
2. Los cánones nacionales y la mitología patriótica en el s. XIX (Hobsbawm). Valores de circunstancia y valores de permanencia.
 - 2.1. Cánones epocales: la Modernidad: Kafka o Hoffmann. El mito de la estética moderna (Eliot, Joyce, Proust...).
3. Márgenes del canon: los cánones genéricos y los géneros no canónicos: aforismo, diario, memorias...
 - 3.1. El ensayo: Montaigne, ensayo familiar inglés, articulismo.
 - 3.2. Prosa crítica y ficción: la invención de Larra. El aforismo.
 - 3.3. La narrativa de vanguardia (Chacel, Ayala, Jarnés).
 - 3.4. Preterición y rescate de autores y obras: la revaluación de la historiografía.
4. Clasicismo, algunas dualidades y malentendidos: lo clásico, lo contemporáneo, lo moderno; realismo, antirrealismo, lirismo, formalismo.
 - 4.1. Estudio de caso: Borges y su canonicidad fortuita: lo 'clásico' borgiano.
5. Experimentalismo, subversión y heterodoxia. La autoconsciencia literaria y las dimensionales de la autorreferencialidad. La *otra* gran tradición: del *Quijote* a la metaficción posmoderna.

Sistema de evaluación

La evaluación estará basada en los trabajos y ejercicios que se propondrán en las clases plenarias, en la participación activa en las actividades de los seminarios y en un trabajo final cuyas características se determinarán en clase.

Metodología

El curso se dividirá en sesiones plenarias y en seminarios. En las primeras se abordarán, a partir de documentos, algunos de los problemas que plantea la formación y existencia de los cánones literarios (o de cualquier otro ámbito de creación artística). En los seminarios se trabajará sobre textos eminentemente literarios que por distintas razones ponen en cuestión el funcionamiento de las “bibliotecas selectas” que son los cánones nacionales. Estas sesiones tendrán un carácter más práctico y participativo.

Bibliografía y materiales didácticos

[Además de la bibliografía reducida que aquí se indica, dispondréis de una serie de materiales literarios, críticos y teóricos en el Aula Global de la asignatura]

Bloom, Harold: *El canon occidental*. Barcelona: Anagrama, 1995.

Fokkema, Douwe: “Comparative literature and the problem of canon formation”, *Canadian Review of Comparative Literature*, 23.1 (1996), pp. 51-66.

Fowler, Alastair: «Género y canon literario», en M. A. Garrido, ed., *Teoría de los géneros literarios*, Madrid, Arco Libros, 1988, págs. 95-127.

Kermode, Frank, *Formas de atención*, Gedisa, Barcelona, 1988.

Kermode, Frank, *Pleasure and Change. The Aesthetics of Canon*, Oxford University Press, Londres, 2004.

Magris, Claudio, «La bolsa de los valores», *Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad*, Barcelona, Anagrama, 2001.

Mignolo, Walter, “Canons a(nd) cross-cultural boundaries (or, whose canon are we talking about?)”, *Poetics Today*, 12.1 (1991), pp. 1-28.

Pozuelo Yvancos, José María, y Rosa María Aradra: *Teoría del canon y literatura española*. Madrid: Cátedra, 2000.

Sullà, Enric, ed.: *El canon literario*. Madrid: Arco/Libros, 1998.

33037 – Estética y espiritualidad: de iconos a Kandinsky; de Dostoievski a Tarkovski

Prof. Tamara Djermanovic
tamara.djermanovic@upf.edu

1.1-2.2

Presentación:

Arte, Artista, Creatividad, Belleza: ¿cómo se ha reflexionado acerca de estos conceptos a lo largo de la tradición estética en Occidente y en el Oriente europeo?

Desde los pitagóricos y Platón, pasando por el Renacimiento, hasta la modernidad estética inaugurada por Kant, la tradición estética occidental está marcada por una aproximación racional a la creatividad artística, en la que priman las categorías de la perfección, de la *tékne*, de la Belleza. En Oriente, en cambio, entender el arte como una construcción esencialmente espiritual se impone ya con el icono cristiano, que domina la pintura durante siglos y forja un papel simbólico de la expresión creativa.

¿Arte como Belleza, o arte como Idea?

Después de hablar de los fundamentos de la tradición estética occidental, este curso se adentra en la tradición estética del Oriente europeo, a través de dos grandes bloques: de Iconos a Kandinsky [I] y de Dostoievski a Tarkovski [II]

1.1.-2.2 Introducción. Fundamentos de la tradición estética occidental

Las sesiones introductorias abordan los fundamentos de la tradición estética occidental, para adentrarse después en la tradición estética eslava, que entiende el arte como búsqueda espiritual.

Platón: lo bello y la Belleza y la crítica del arte
Aristóteles: las leyes constructivas de la creatividad artística
El Renacimiento como la primera cultura estética
La experiencia estética a partir de Kant

Esta parte introductoria concluye con una sesión del Seminario que se plantea en forma de Coloquio

2.2 Sesión-coloquio de cierre del bloque

Los estudiantes disponen de cuatro textos y deben escoger uno para leer y preparar como base del debate. Los fragmentos de textos a elegir son:

- Platón, *El banquete* y/o *La República* (fragmentos)
- Aristóteles, *Poética*
- Schiller, *Cartas sobre la educación estética*

Según el texto elegido, se formarán grupos de tres o cuatro estudiantes que expondrán la parte correspondiente del coloquio durante el seminario. Cada grupo dispone de 10' de exposición, seguidos de preguntas y respuestas.

3.1-10.2 Arte como idea y construcción espiritual [3.1-10.2]

I/ De Iconos a Kandinsky [3.1-5.2]

3.1-4.1 Iconografía oriental cristiana

Características principales

Orígenes y zonas de desarrollo

Ejemplos ilustrativos

Lecturas: Florenski *Iconostasio*, Uspensky, *Teología del icono* [fragmentos]

Djermanovic, “El icono medieval ruso”

4.2 Experimento en el arte: el camino a las vanguardias artísticas y estéticas

5.1-6.2 Kandinsky y *De lo espiritual en el arte*

Lecturas: capítulos de *De lo espiritual en el arte o de Escritos* (estéticos) de Malévich

II/ De Dostoievski a Tarkovski: una estética antropocéntrica

7.1-7.2 La *Poética* de Dostoievski: “La vida es mucho más rica que nuestra imaginación”

Lecturas: Dostoievski (fragmentos)

Tarkovski: “Quiero conseguir en el cine todo lo que Dostoievski realizó en la literatura”

8.1-10.2 Estética visual del cine de Tarkovski en conexión a su credo estético

Lecturas: Tarkovski, capítulo a escoger de *Esculpir en el tiempo*

Filmes: *Solaris o Sacrificio*

Evaluación

1. Presentación oral (seminario)

El estudiante selecciona un tema relacionado con uno de los bloques del curso y realiza una breve presentación (10-15 minutos) en alguna de las sesiones de seminario.

Seminarios: Sesiones del seminario son interactivas, donde también los estudiantes del público preparan preguntas, alternándose

2. Ensayo final escrito

Extensión de siete a diez páginas, a entregar en el periodo de evaluación.

Criterios de valoración

Originalidad y claridad argumentativa

Uso y citación adecuada de las referencias bibliográficas

La asignatura es presencial y poder acceder a la evaluación presupone haber asistido a un mínimo de 80% de las clases

30753 – La construcció de les tradicions literàries

Màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament (MECLAP)

“La construcció de les tradicions literàries” (2026-30753)

Pla d'aprenentatge

Calendari, programa, avaluació, bibliografia (versió01)

Professor: Jaume Subirana Ortín

Atenció als estudiants: jaume.subirana@upf.edu (despatx 20.2E52)

Aula: 20.179. Dilluns de 16:00 a 18:30h (18:00h en dies alterns)

<i>Setmana</i>	<i>Classe plenària, activitat a l'aula</i>	<i>Lectures fora de l'aula</i>
Sessió #1 28 de setembre de 2026, 16h-18:30	#1 , dilluns 28-IX-26 Presentació i introducció generals del curs. Contingut, dinàmica, avaluació i calendari. Idea de tradició. L'invent de la tradició	Vg. el <i>Pla d'aprenentatge</i> de l'assignatura + definició a la Princeton Encyclopedia + R. Wellek, “El concepto de evolución en la historia literaria” + M ^a José Vega, “Los estudios sobre tradición literaria y los métodos del comparatismo contemporáneo”
Sessió #2 5 d'octubre, 16h-17:30	#2 , dilluns 5-X-26 Talent individual i tradició col·lectiva Presenten:	T.S. Eliot, “La tradició i el talent individual” + O. Paz, “La tradición de la ruptura”
17:30-18:30	Seminari 1 (5-X) Talent individual, tradicions col·lectives	
12 d'octubre	FESTIU	
Sessió #3 19 d'octubre, 16h-18:00	#3 , dilluns 19-X-26 Dialèctica de la tradició i l'evolució literàries Presenten:	H. Bloom, “The Dialectics of Literary Tradition” + F. Moretti, “Sobre l'evolució literària”
Sessió #4 26 d'octubre, 16h-17:30	#4 , dilluns 26-X-26 Tradició de qui? Literatura, llengua i nacions Presenten:	I. Even-Zohar, “El paper de la literatura en la creació de les nacions d'Europa” + David Damrosch, “Translation and National Literature”
17:30-18:30	Seminari 2 (26-X) L'evolució literària	
Sessió #5 2 de novembre, 16h-18:00	#5 , dilluns 2-XI-26 Grans llibres, petites literatures Presenten:	Kundera, “Die Weltliteratur” + J.K. Helgason, “Continuity? The Icelandic Sagas in Post-Medieval Times”

Sessió #6 9 de novembre, 16h-17:30	#6 , dilluns 9-XI-26 Literatures nacionals vs. literatura mundial Presenten:	C. Guillén, “Mundos en formación: los comienzos de las literaturas nacionales” + D. Villanueva, “Claudio Guillén: (World) literature as system”
---	--	---

17:30-18:30
Seminari 3 (9-XI)
Grans llibres, petites literatures.

Presentació d'un exemple (exercici a classe)

Sessió #7 16 de novembre, 16h-18:00	#7 , dilluns 16-XI Tradicions endògenes i exògenes. El paper de la traducció. Professor convidat: Manel Ollé Presenten:	Llibre Eliot Weinberger (Cafè Central)
Sessió #8 23 de novembre, 16h-17:30	#8 , dilluns 23-XI-26 Una tradició o moltes tradicions Presenten:	J.L. Borges, “El escritor argentino y la tradición”
17:30-18:30	Seminari 4 (23-XI) Quadern de citacions (exercici a classe)	
Sessió #9 30 de novembre, 16-18h	#9 , dilluns 30 -XI-26 Els nostres clàssics (ENC, FBM, MOLC) Presenten:	

Presentació de l'assignatura

Els textos literaris que anomenem “clàssics” s'acrediten per la seva pervivència en el temps i per l'empremta, més o menys visible, deixada en altres textos. Aquesta pervivència els assegura, paral·lelament, un renaixement i una renovació. D'altra banda, la formació de la tradició (de les tradicions), també en literatura, és un procés col·lectiu i dinàmic. I es tracta d'un fenomen cultural que té a veure amb idees de continuïtat, legitimació, identificació i models operants.

En aquesta assignatura plantejarem com neix, com s'estableix i com de tant en tant s'intenta trencar la imatge de linealitat associada amb la tradició, així com algunes dicotomies clàssiques: continuïtat vs. canvi, herència vs. novetat, talent individual vs. tradició comuna... També abordarem el paper que en tot plegat juguen la traducció i la diversitat (territorial, lingüística, genèrica), així com les connotacions d'ortodòxia i exclusivitat sovint associades amb el concepte. I ho farem a partir de la lectura d'un seguit d'assajos teòrics de referència i de l'estudi de casos proposats tant pel professor com pels estudiants.

Programa

1. Presentació del curs. La idea de tradició, i l'invent de la tradició
2. Talent individual i tradició col·lectiva
3. Dialèctica de la tradició i l'evolució literàries
4. Tradició de qui? Literatura, llengua i nacions
5. Grans llibres, petites literatures
6. Literatures nacionals vs. literatura mundial
7. Tradicions endògenes i exògenes. El paper de la traducció (sessió amb convidat expert)
8. Una tradició o moltes tradicions
9. Canvi i continuïtat a la literatura catalana (estudi de cas)

A tenir en compte

La llengua de docència a les classes és el català. Les intervencions dels estudiants i els exercicis poden fer-se en català, castellà o anglès.

A més del llibre de lectura obligatòria, el nucli de contingut del curs són un seguit de lectures que els estudiants trobaran en pdf a l'aula Moodle de l'assignatura (Aula Global). El professor donarà per suposat que l'estudiant consulta regularment l'aula Moodle, i que ha llegit cada dia els textos indicats al calendari adjunt.

Avaluació

La forma d'avaluació de totes les assignatures del màster és l'avaluació continuada. Segons les normes acadèmiques dels màsters oficials de la UPF, l'avaluació continuada s'ha de basar en un mínim de tres fonts d'avaluació, proves o exercicis realitzats durant el període lectiu de classes. Aquests exercicis s'han de lliurar durant el curs en els termes i terminis fixats, i seran objecte de correcció comentada a classe.

En el cas d'aquesta assignatura, la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents:

- Participació activa a les classes, i assistència (20%)
- Comentari escrit d'un dels textos de lectura o d'un estudi de cas, presentat a més a classe (40%)
- Presentació –al tercer seminari– d'un “gran llibre” d'una literatura poc coneguda (20%). Lliurament també per escrit
- Quadern de citacions, presentat a la darrera sessió de seminari (20%). Lliurament també per escrit

Podran optar a la recuperació de l'assignatura aquells estudiants que hagin obtingut la qualificació de Suspens a l'avaluació ordinària. Serà objecte de recuperació la totalitat de les notes suspeses, llevat de les dels exercicis que requereixin la presència de l'estudiant a classe.

En cas que es detecti un plagi o una altra forma d'engany respecte a l'autoria dels exercicis, s'aplicarà la normativa vigent a la UPF.

Lectures de curs

- Eliot Weinberger, *Dinou mirades sobre un poema de Wang Wei (i unes quantes més)*. Trad. de Dolors Udina. Cafè Central, 2025

A més, a l'Aula Global els estudiants trobaran en enllaç o pdf textos associats a cadascuna de les lliçons. Aquests textos són de lectura obligatòria, com les lectures de curs.

Una bibliografia bàsica

- ABELLAN, Joan, Pere BALLART, Enric SULLÀ, *Introducció a la teoria de la literatura*. Angle, 1997.
- ARISTÒTIL, *Retòrica, Poètica*, Laia, 1985. Trad. cast.: *Poética*. Gredos, 2010. BALLART, Pere, *Primera lliçó sobre literatura*. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2023. BLOOM, Harold, *La angustia de las influencias*. Monte Ávila Eds, 1977. [ed. orig.: 1973]
- BRIOSCHI, Franco, Costanzo DI GIROLAMO, *Introducción al estudio de la literatura*. Ariel, 1988.
- CESERANI, Remo, *Introducción a los estudios literarios*. Crítica, 2004.
- D'HAEN, Theo; David DAMROSCH, Djelal KADIR, *The Routledge Companion to World Literature* (2nd edition). Routledge, 2025.
- EAGLETON, Terry, *Una introducción a la teoría literaria*. Fondo de Cultura Económica, 1993.
- EVEN-ZOHAR, Itamar, *Polisistemas de cultura*. Universitat de Tel Aviv, 2017, pp. 25-44 [accessible en línia].
- GUILLÉN, Claudio, *Múltiples moradas. Ensayos de literatura comparada*. Tusquets, 1998.
- HALL, Vernon, *Breve historia de la crítica literaria*. Fondo de Cultura Económica, 1980.
- PAZ, Octavio, *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*. Seix Barral, 1987.
- PREMINGER, Alexander; BROGAN, T.V.F. (eds.), *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton UP, 1993.
- WELLEK, René, *Historia literaria. Problemas y conceptos*. Laia, 1983.

30762 – Art i Expressió

MECLAP Art & Expressión | Nausikaä El-Mecky | UPF

Contacto: nausikaa.elmecky@upf.edu

Buzón: Jaume I: Buzón 17 (2.ª planta)

Despacho: 20.250

1. Presentación

En las artes visuales se presta especial atención precisamente a eso: lo visual. Sin embargo, el arte también está determinado por muchos aspectos invisibles y moldea el mundo que lo rodea de formas invisibles pero omnipresentes. En esta clase exploraremos el factor de lo invisible en el arte, como herramienta de creatividad y emancipación, así como herramienta de borrado y represión.

Estos aspectos y muchos más se estudiarán a través de casos históricos y contemporáneos, así como de fuentes primarias y textos teóricos.

2. Requisitos

La asignatura está abierta a todos los estudiantes de MECLAP.

3. Contenidos

Programa provisional, el orden se puede cambiar algo.

Semana 2 La ausencia como presencia, introducción a la asignatura.

Semana 3 El retrato invisible

Semana 4 **Visita exposición**

Semana 5 Aproximaciones sensoriales al arte.

Semana 6 Sobrecarga sensorial: el exceso de visualidad como invisibilidad

Semana 7 Conferencia invitada

Semana 8 El almacén oculto + **fecha límite para la presentación de hipótesis para la presentación en grupo.**

Semana 9 **Presentaciones finales**

Semana 10 Imágenes que effacen + **fecha límite para la presentación del portafolio.**

4. Evaluación

La calificación de la asignatura se compone tanto del trabajo individual como del trabajo en grupo:

Trabajo de lectura: 20 %

Calificación de la presentación en grupo: 40 %

Calificación del portafolio: 40 %

Trabajo de lectura

Cada semana, otro grupo de estudiantes presentará la lectura de la semana y propondrá un formato de debate. La calidad de esta actividad se calificará con una nota de grupo que representará el 20 % de la nota final.

Presentación oral

Los estudiantes realizarán una presentación en grupo sobre otro aspecto de la invisibilidad que no se haya tratado en las clases. Los estudiantes son libres de elegir un formato más creativo o utilizar diapositivas como apoyo visual. La presentación debe girar en torno a una hipótesis principal que deberá presentarse por adelantado a la profesora. La presentación es 40% de la nota final.

Portafolio

Todos los estudiantes desarrollarán un portafolio a lo largo del curso sobre el tema de la invisibilidad, recopilando ideas, notas, imágenes y, si lo desean, dibujos, poemas y otras formas de expresión creativa. El portafolio debe ser presentada en forma física (no digital).

El portafolio se presentará para su evaluación **el 3 de marzo**, acompañado de una explicación de una página sobre el desarrollo conceptual y el enfoque del portafolio. El portafolio es 40% de la nota final.

5. Recuperación

Si unx estudiantx no puede participar en la presentación en grupo, puede enviar un ensayo de 2000 palabras en el que exponga su parte de la presentación por escrito. Esta «presentación» escrita constituirá el 40 % de la nota final del estudiante.

Si unx estudiantx no puede entregar el portafolio a tiempo debido a circunstancias atenuantes, podrá entregarlo en una fecha posterior, durante el período oficial de recuperación. Esta entrega final constituirá el 40 % de la nota final del unx estudiantx.

La nota del trabajo escrito en clase no se puede recuperar salvo a través de apuntarse a otro grupo en una otra semana.

6. Competencias

Competencias generales

- Trabajar con diferentes fuentes primarias y secundarias
- Sintetizar información de diferentes disciplinas académicas
- Definir y cuestionar metodologías en las humanidades
- Compartir nuevas ideas y conocimientos a través de la escritura y la expresión oral • Aplicar conocimientos previos en un nuevo contexto

Competencias específicas

- Comprender cómo nuestra experiencia del arte se ve moldeada y mediada por fuerzas que trascienden lo artístico y lo creativo.
- Trabajar en grupo: encontrar conjuntamente una idea o pregunta que investigar, desarrollar una presentación grupal cohesionada, descubrir los puntos fuertes de cada participante y dejar espacio para que cada miembro del grupo desarrolle también nuevas habilidades.

- Desarrollar métodos de presentación innovadores: se anima a los estudiantes a desarrollar nuevos enfoques para compartir los resultados de su trabajo en grupo con sus compañeros, tanto en términos de tecnología como a través de diferentes enfoques creativos.
- Examinar los mecanismos e ideologías subyacentes: ¿qué da forma a una obra de arte más allá de la habilidad del artista? ¿Hasta qué punto nuestra experiencia actual del arte está definida por estas otras fuerzas?
- Desarrollar habilidades de investigación: cómo establecer una hipótesis o una pregunta de investigación eficaz; cómo trabajar eficazmente con una amplia gama de fuentes; cómo utilizar eficazmente la información objetiva y subjetiva; encontrar fuentes primarias y secundarias, plantear cuestiones críticas en clase y en los trabajos, desarrollar metodologías propias de investigación y presentación.

7. Resultados del Aprendizaje

Al finalizar la asignatura, lxs estudiantxs habrán desarrollado una visión más profunda de la interacción entre el arte, la expresión y la invisibilidad, así como de las fuerzas más allá del mundo del arte que configuran fundamentalmente la creación, la exposición y la recepción del arte, tanto históricamente como en la actualidad.

Serán capaces de relacionar campos académicos más allá de la historia del arte o incluso de las humanidades con temas de historia del arte.

Lxs estudiantxs serán capaces de (re)definir sus ideas sobre lo que implica la expresión artística y, por lo tanto, la libertad. Por último, lxs estudiantxs serán capaces de identificar algunos de los grupos, expresiones artísticas e ideas que pueden no ser (suficientemente) escuchados en el mundo del arte actual, así como desarrollar algunos enfoques que puedan contribuir a resolver esta situación.

8. Métodos de Enseñanza

El curso se estructurará en torno a diferentes formatos tradicionales y contemporáneos, entre los que se incluyen: conferencias, debates, presentaciones, ejercicios de lectura profunda y análisis de material audiovisual.

En caso de que se apliquen medidas de confinamiento, las clases se impartirán en línea y se tratarán los mismos temas. Las diapositivas se compartirán a través de la función «compartir pantalla» y los debates se moderarán mediante herramientas digitales, como encuestas.

30790 – Cuestiones de Historia de la Literatura

Información del Plan Docente

Curso Académico: 2026-2027

Centro académico: 808 Departamento de Humanidades

Estudio: 8081 - Máster Universitario en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento
Asignatura: 30790 Cuestiones de Historia de la Literatura

Créditos: 5.0

Curso: 1

Idiomas de docencia: castellano

Profesorado: Dr. Javier Aparicio Maydeu (Catedrático de Literatura Española y Literatura Comparada) **Periodo de Impartición:** Primer trimestre

Presentación

Título específico de la asignatura:

Ficción contemporánea. Tradición y creación

La asignatura pretende poner en relación la ficción contemporánea con el concepto fundamental de ‘tradición’ en el campo artístico, atendiendo primero a la definición y protocolos de funcionamiento de la tradición para advertir después cómo los creadores dependen y se valen de esa tradición de la que no les es posible escapar.

Así, se analiza la ficción del siglo XX y de comienzos del XXI, desde la Vanguardia de Joyce, Woolf, Faulkner, Kafka o Clarice Lispector a la narrativa posmoderna y poscolonial de Nabokov, Roth, Calvino, Toni Morrison o Pynchon, de la mano de una perspectiva transversal y comparatista, centrándose en los procesos creativos o la construcción de un estilo y su inevitable vínculo con la tradición de la que forman parte, una tradición híbrida y libérrima que no necesariamente responde a paradigmas lingüísticos o nacionales. Se estudia el funcionamiento de los mecanismos de la creación y la relación con los conceptos de tradición (definida como alternancia aleatoria de continuidad-repetición y ruptura-innovación), creación, autoría, influencia, transtextualidad y originalidad.

Durante el curso nos serviremos de los textos literarios teniendo en cuenta su contexto cultural, que naturalmente vincula distintas disciplinas artísticas y obliga a valerse de una visión interdisciplinar de la literatura que tenga en cuenta las tendencias estéticas y las poéticas que se desarrollan de forma paralela en otras artes (de modo específico en la pintura, la fotografía, el cine y la música).

Finalmente, se tendrán en cuenta factores de mercado como los géneros y nichos editoriales, la distinción narrativa literaria narrativa comercial, la narrativa de género y las nuevas tecnologías dentro de un proceso transformador y globalizador.

Objetivos formativos:

Estar familiarizado con la trayectoria de la narrativa contemporánea en un contexto histórico y artístico desde las Vanguardias a hoy. Conocer la poética de la ficción. Análisis de la ficción como creación de mundos posibles, como artefacto narratológico y como fruto de un proceso de creación. Capacidad de comprensión transversal de las relaciones del texto narrativo con otras disciplinas artísticas. Conocer la tradición como mecanismo esencial de las humanidades y del mundo de la creación artística.

Competencias asociadas**Competencias generales:**

- **CB6.** 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
- **CB7.** Que los 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
- **CB8.** Que los 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

Competencias transversales:

- **CT1.** Capacidad de crítica y autocrítica
- **CT2.** Capacidad de análisis y síntesis.
- **CT3.** Capacidad de relacionar de manera informada conocimientos propios de distintos ámbitos y disciplinas.

Competencias específicas:

- **CE1.** Profundizar en el conocimiento de una especialidad, como son la literatura, el arte y el pensamiento, a la vez que desarrollar una visión transversal.
 - **RA1.** Reconoce los modelos teóricos que describen las interacciones sistémicas entre literatura, arte y pensamiento, así como sus manifestaciones prácticas.
 - **RA2.** Domina instrumentos de reflexión, análisis e interpretación propios de la formación avanzada en las disciplinas humanísticas.
 - **RA3.** Muestra conocimientos de la producción cultural.
- **CE2.** Que los estudiantes hayan demostrado capacidad para relacionar distintos discursos culturales tanto desde una perspectiva contemporánea como histórica.
 - **RA1.** Analiza productos artísticos procedentes de distintas tradiciones culturales.
- **CE3.** Elaborar análisis comparativos con aportaciones significativas de la literatura, el arte y el pensamiento.
 - **RA1.** Presenta una visión crítica de las orientaciones principales de la disciplina y su historia con ejemplos prácticos.
 - **RA2.** Domina las relaciones entre literatura y artes visuales, y en general los problemas planteados por correspondencia e intercambio entre discursos verbales y visuales en la cultura actual.
- **CE4.** Que los estudiantes muestren capacidad de reflexión, análisis e interpretación de fenómenos culturales.
 - **RA1.** Reflexiona sobre las preguntas y corrientes más importantes en

el momento actual

relacionados con la

- **RA2.** Analiza e interpreta los problemas de fenomenología aplicados a los estudios propios de la disciplina.
 - **RA3.** Aplica habilidades interdisciplinarias para profundizar en la interpretación de un fenómeno cultural.
- 2/6
- **CE5.** Que los estudiantes hayan demostrado un uso riguroso de métodos de investigación para la elaboración de un proyecto de investigación que aporte aspectos originales en el análisis de una temática relevante en el campo de los estudios avanzados en humanidades.
 - **RA3.** Domina los conceptos, técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.

Contenidos

Preliminares: Definición de ‘tradición’ y análisis de sus mecanismos de funcionamiento. La tradición y la creación artística contemporánea.

1. Teoría de la ficción y poéticas de la ficción contemporánea. Fundamentos estéticos: del realismo testimonial a la vanguardia lúdica; del eclecticismo posmoderno a la ‘hipermodernidad’ o la ‘cultura líquida’.
2. El proceso creativo de la ficción narrativa contemporánea: la teoría y la práctica. De los métodos de composición al *blocked writer*. Cambios de paradigma: el triunfo de la obra inacabada, errónea, inexistente, plagiada, desagradable.
3. Modelos de creación de la narrativa contemporánea y su relación con otras disciplinas artísticas: contrapunto, improvisación, collage, y otras técnicas contra la linealidad cronológica y la división de géneros.
4. Ficción narrativa, creatividad e imitación. Los conceptos de tradición, influencia, originalidad, canon, apropiacionismo y transtextualidad: definición y análisis de los mecanismos de funcionamiento y protocolos.
5. Ficción narrativa e interdisciplinariedad: cine, pintura / artes plásticas, música.
6. Ficción narrativa y mercado: el texto en su contexto. Del editor como co-autor en la construcción de un *best seller*.
7. No ficción, metaficción, periodismo de ficción, autoficción, mash up, hibridismos y otras modalidades de la ficción contemporánea: la reinención de los géneros en un mundo de etiquetas.

Metodología docente

Esta asignatura es comparatista, transversal y multidisciplinar, siempre con su origen en la creación artística. Se trabajará en clase con ejemplos literarios y de otras disciplinas artísticas en constante comparación, a la vez que se dedicarán sesiones al comentario de las distintas lecturas del curso.

La asignatura tendrá 20 horas de enseñanza presencial con el grupo entero, dedicadas al análisis de cuestiones teóricas e historiográficas del programa del curso -que se ilustrarán con ejemplos espigados de distintas disciplinas artísticas- y el resto de horas se impartirán con el grupo dividido en dos y en semanas alternas de modo que sea posible llevar a cabo comentarios pormenorizados de textos y de las lecturas prescritas por la asignatura. Además de las clases, el curso se complementa con lecturas, comentarios de texto y breves ejercicios a lo largo del curso.

Evaluación

La forma de evaluación de todas las asignaturas del máster es la evaluación continua. Según las normas

académicas de los másters oficiales de la UPF, la evaluación continua debe basarse en un mínimo de tres fuentes de evaluación, pruebas o ejercicios realizados durante el período lectivo de clases. Por fuentes de evaluación se debe entender prácticas de seminarios, reseñas, informes de lectura, informes orales, esquemas o propuestas por trabajos, trabajos en equipo, etc. Convendrá que estas fuentes sean objetivables y estén documentadas. Se pueden añadir, además, otros criterios como la participación en las discusiones en clase. Debido a que la evaluación continua es aquella que se realiza durante el período lectivo, todos los materiales a evaluar en las asignaturas del máster tienen como plazo máximo de presentación el último día del período de exámenes del trimestre en que se imparte la asignatura, período establecido en el calendario académico de la UPF. Las normas académicas de los másters oficiales de la UPF establecen que hay una única convocatoria por curso académico para cada asignatura o actividad formativa.

La asignatura se evalúa mediante una prueba final (80%) y un trabajo académico, original e inédito, en forma de reseña de uno de los libros incluidos en la bibliografía del curso (20%).

3/6

Bibliografía

Bibliografía escogida:

Allen, Graham, *Intertextuality*, Routledge, Londres, 2000.

Agamben, Giorgio, *El fuego y el relato*, Sexto Piso, Madrid, 2019.

Aparicio Maydeu, Javier, *El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX*, Cátedra, Madrid, 2018 (3ª edición).

Aparicio Maydeu, Javier, *Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea*, Alianza Editorial, Madrid, 2013.

Aparicio Maydeu, Javier, *Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro*, Cátedra, Madrid, 2020 (4ª edición). Attridge, Derek, “Originalidad e invención”, *La singularidad de la literatura*, Abada, Madrid, 2011, págs. 79-108. Bauman, Zygmunt, *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2013. Bloom, Harold, *Anatomía de la influencia*, Taurus, Madrid, 2011.

Bradbury, Malcolm, *El mundo moderno*, Edhasa, Barcelona, 1990.

Calinescu, Matei, *Cinco caras de la modernidad*, Tecnos, Madrid, 2003.

Certeau, Michel de, *La creación plural*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2008.

Compagnon, Antoine, *Les cinq paradoxes de la modernité*, Éditions du Seuil, París, 2008.

Compagnon, Antoine, *La segunda mano o el trabajo de la cita*, Acantilado, Barcelona, 2019. Eagleton, Terry, *El acontecimiento de la literatura*, Península, Barcelona, 2013.

Eagleton, Terry, *Cómo leer literatura*, Austral, Barcelona, 2017.

- Eco, Umberto, *Apostillas a 'El nombre de la rosa'*, Lumen, Barcelona, 1984.
- Eco, Umberto, *Seis paseos por los bosques narrativos*, Lumen, Barcelona, 2002.
- Eco, Umberto, *Interpretación y sobreinterpretación*, Akal, Madrid, 2018.
- Eco, Umberto, *Lector in fabula*, Lumen, Barcelona, 1998.
- Guillén, Claudio, “De influencias y convenciones”, *Teorías de la historia literaria (Ensayos de teoría)*, Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1989, págs. 95-119.
- Hazan, Olga, ed., *El mito del progreso artístico*, Akal, Madrid, 2009.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2012.
- Hugues, Robert, *The Shock of the New. Art and the Century of Change* Thames & Hudson, , Londres, 1991.
- Hutcheon, Linda, *A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms*, University of Illinois Press, Chicago, 2000.
- Kundera, Milan, *El telón, Ensayo en siete partes*, Tusquets, Barcelona, 2009.
- Lodge, David, *The Practice of Writing*, Penguin, Londres, 1998.
- Lodge, David, *El arte de la ficción*, Península, Barcelona, 2002.
- Nabokov, Vladimir, *Curso de literatura europea*, Ediciones B, Barcelona, 2009.
- Pozuelo Yvancos, José María, *Poética de la ficción*, Síntesis, Madrid, 1998.
- Said, Edward W., *El mundo, el texto y el crítico*, DeBolsillo, Barcelona, 2016.
- Steiner, George, *Gramáticas de la creación*, Siruela, Madrid, 2001.
- Sullà, Enric, ed., *Teoría de la novela*, Crítica Barcelona, 2002.
- VVAA, *The Paris Review. Entrevistas (1953-2012). El arte de la ficción*, Acantilado, Barcelona, 2020, 2 Vols. Watson, Peter, *Historia intelectual del siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2019.
- Wood, James, *Los mecanismos de la ficción*, Gredos, Madrid, 2009.
- Zweig, Stefan, *El misterio de la creación artística*, Sequitur, Barcelona, 2010.

Lecturas del curso:**Estudios:**

-Javier Aparicio Maydeu, *Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura*

contemporánea, Alianza Editorial, Madrid, 2013.

-George Steiner, *Gramáticas de la creación*, Traducción de Andoni Alonso y Carmen Galán, Siruela, Madrid, 2011.

Ficción:

-Vladimir Nabokov, *La verdadera vida de Sebastian Knight*, Traducción de Enrique Pezzoni, Anagrama, Barcelona, 2016. -Thomas Wolfe, *Historia de una novela*, Traducción de Juan Cárdenas, Periférica, Madrid, 2021.

Se recomienda siempre que las lecturas se lleven a cabo en el idioma original. Se advierte que en la asignatura se leerán textos escritos en lengua española e inglesa y, esporádicamente, es posible que también en otras lenguas próximas. En modo alguno el desconocimiento de estas lenguas distintas del castellano impedirá un rendimiento óptimo en el curso.

30782 – ARTE Y NATURALEZA

MECLAP enero-marzo-2027,
Isabel Valverde, isabel.valverde@upf.edu, 20.2E40

ARTE Y NATURALEZA

Master en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento

Enero- marzo 2027

A. PRESENTACIÓN

La asignatura lleva por subtítulo: “**(Re)pensar el paisaje desde la teoría y la práctica artística en la época del Antropoceno**”. Partiendo de una interpretación amplia de un término de por sí complejo, el curso propone una reflexión sobre el “paisaje” como concepto situado en la encrucijada de las preocupaciones contemporáneas en torno a la naturaleza y al medio y la relación que las sociedades actuales establecen con ellos, debates que remiten a cuestiones suscitadas por la emergencia medioambiental, tanto a nivel estético como ético y político. En los últimos años la idea de “paisaje” ha tomado especial relevancia paralelamente al surgimiento de la idea del Antropoceno como nueva era planetaria, fruto del impacto de la humanidad y sus acciones en la transformación irreversible del planeta y de las condiciones para la vida que se dan en la Tierra. Entendemos que el “paisaje”, liberado de un marco epistemológico restrictivo (la referencia pictórica), sigue vigente como práctica artística, como concepto estético, como proceso y también como experiencia del cuerpo y de los sentidos, como lo atestigua su presencia continuada en los discursos sobre el arte, la ciencia y la sociedad. En tanto que objeto de teorización, el paisaje es central en los debates que abordan, desde distintas disciplinas, los modos de interacción, estéticos, artísticos, sociales e ideológicos, que se tejen entre los seres humanos y ese “Otro” construido (o no tan otro) denominado “naturaleza” – que también incluye a los seres no-humanos. La asignatura atiende a la necesidad de reformular qué entendemos por “paisaje”. En este sentido toma como punto de partida a la pintura de paisaje considerada como un género fundamental en la génesis de la modernidad artística, y de los discursos teóricos que la sustentan hasta llegar a la contemporaneidad. Más que la expresión privilegiada de una apreciación estética del mundo natural, cabe integrar al paisaje en una concepción más amplia que abarque las apropiaciones y las intervenciones creativas *en y con* la naturaleza, transformada en un campo de experimentación y exploración artística, y también en un lugar para el activismo y otros tipos de procesos participativos. Por una parte, transmitido hasta hoy posiblemente a escala global, el “deseo de paisaje” (o el deseo de “naturaleza”) domina con una compulsión entre la obsesión y el fetichismo. En nuestras sociedades post- tecnológicas, estamos sobreexposados a un paisaje hiper-visible, inflacionario y trivializado. Y esta victoria hiperbólica tiene su reverso ambivalente en su completa reificación. Por otra parte, la actualidad del paisaje refleja la ansiedad del sujeto contemporáneo respecto a una naturaleza sometida a procesos de explotación, degradación y corrupción sin precedentes, de los cuales el cambio climático y la consiguiente preocupación sobre la habitabilidad del planeta son la expresión más inmediata, aunque no las únicas.

Por ello es precisa una reflexión crítica que ayude a re-pensar el paisaje, que necesariamente debe remitir a la pintura, la fotografía, el vídeo, la performance o el cine contemporáneos, pero sobre todo a prácticas artísticas que, desde el *land art* en el último tercio del siglo XX hasta el arte ambiental o Eco-arte de nuestros días, han propuesto una superación de la distinción entre arte y naturaleza, entre sujeto y mundo.

A través de la reflexión sobre diversos temas, a partir de textos e imágenes, se pretende que los

estudiantes se familiaricen con una aproximación interdisciplinar que integre la historia y teoría del

1

MECLAP enero-marzo-2027,
Isabel Valverde, isabel.valverde@upf.edu, 20.2E40

arte, la estética, la geografía, los estudios culturales y visuales, y que sean capaces de utilizar un conjunto de instrumentos teóricos e históricos para un cuestionamiento crítico de la noción de “paisaje.”

Resultados del aprendizaje

El objetivo fijado para esta asignatura es lograr que l@s estudiantes se familiaricen con un tipo de planteamiento interdisciplinar a través de la reflexión sobre la noción de "paisaje", en la que se combinan la historia y la teoría del arte, la estética, la geografía cultural, los estudios visuales, la antropología etc. Los diversos instrumentos teóricos y metodológicos utilizados durante el curso proporcionarán bases con las que cuestionar asunciones en torno a la representación, la función de la obra de arte, su constitución como objeto estético, su inserción en la vida social y en la acción política.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos específicos para la asignatura. Se recomienda un buen dominio del inglés leído, y si posible del francés

B. CONTENIDOS

A lo largo del curso se tocarán los siguientes temas.

El paisaje como representación:

El paisaje es una representación, es decir una imagen mediada, que remite a una relación dialéctica entre arte y naturaleza. Es preciso problematizar la naturalidad del paisaje, y debatir sobre los términos de su condición de *constructo* (de diverso signo), de pantalla o de proyección, que a la vez revela y oculta el mundo que se despliega a nuestro alrededor, ante nuestra mirada.

El paisaje como espectáculo y como mercancía:

La multiplicación exponencial en tanto que imágenes presentes en el imaginario colectivo y amplificadas en los media contemporáneos, remite a la conversión de los paisajes en mercancía destinada al consumo masivo, en reclamo cosificado según el régimen del turismo global. Víctima de su propia ubicuidad, el paisaje es convertido en un signo que se desliza hacia su propia anulación semántica y es reducido a *gadget*, intercambiable e infinitamente reproducible.

El paisaje como experiencia:

“(Re)-pensar” el paisaje como forma de estar-en-el-mundo y habitarlo lleva implícita la reflexión sobre la polarización entre observación y experiencia, entre percepción y representación. Ciertas prácticas artísticas contemporáneas rechazan el modelo de paisaje basado en la predominancia de la visualidad y abogan abolir la distancia entre naturaleza y observador que imponía la dominación de la mirada.

Privilegian, en sus propuestas, la experiencia inmersiva y la presencia sensorial del cuerpo para conjurar la tensión, siempre irresuelta, entre sujeto y mundo.

El paisaje y la emoción:

En el paisaje confluyen lugar, memoria e identidad tanto individual como colectiva. Si el romanticismo reconoció la sacralidad de la naturaleza también recordaremos hasta qué punto el paisaje es monumento y memorial, un lugar encantado en y por el que resuenan la historia y el trauma.

El paisaje y la ideología:

Un aspecto de la problematización de la naturalidad del paisaje remite a su relación con la ideología. Desde esta perspectiva es pertinente examinar, por ejemplo, el vínculo entre el paisaje y la nacionalización de la naturaleza que instituye la idea del “paisaje nacional”; o la mirada de género y de raza, y la mirada colonial o imperial, y sus procesos asociados de desposesión, apropiación y desplazamiento. La naturaleza es un objeto a apropiaciones de signo ideológico diverso relacionado con la identidad, el poder y su expresión.

El paisaje-catástrofe y la emergencia climática

Hoy vislumbramos la naturaleza en clave escatológica, incluso apocalíptica. La toma de conciencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad de nuestro planeta implica una nueva visión de lo sublime en términos de crisis y catástrofe, por ejemplo, el “toxic sublime”. Podemos pensar el propio paisaje como ruina en el reino de la basura, según la lógica (post)capitalista del excedente. En las nuevas corrientes del arte medioambiental, dar voz a la naturaleza es un acto político y activista, más allá del gesto puramente estético.

C. METODOLOGÍA DOCENTE

Las clases plenarias tienen por objeto el desarrollo de un tema concreto del programa y se complementarán con la discusión de lecturas específicas o de obras artísticas, por parte de los estudiantes. Se proporcionará la lista de lecturas y obras a principio de curso. Particularmente relevantes en el curso son temas concretos como:

- paisaje, tiempo y temporalidad,
- paisaje, crisis y apocalipsis, el o los paisajes del fin del mundo

La participación y la implicación en las clases son esenciales e indispensables para un desarrollo satisfactorio de la asignatura. Las clases tendrán una dinámica activa y participativa para los

estudiantes.

EVALUACIÓN

Además de la participación activa en las clases, la asignatura se evaluará a partir de la realización de 1) **un resumen/reseña críticos de una conferencia**, con referencias contrastadas y discutidas (la sesión a cargo de un conferenciante invitado tendrá lugar a lo largo de esta asignatura) 2) **un esquema justificado de un proyecto de investigación**: este ejercicio debe incluir, entre otros puntos, la presentación y definición del objeto de vuestra investigación, la justificación de su pertinencia en el contexto de la asignatura, y los límites que os dais en vuestra tarea. El esquema deberá incluir también una bibliografía específica, resultante de vuestra propia investigación (mínimo de 10 ítems, entre libros y artículos). El tema es de libre elección pero debe estar previamente confirmado con la profesora. La extensión total no debe sobrepasar las 7 páginas, ni ser inferior a 5. 3) **un examen** al final de curso.

Estos tres ejercicios suponen un **60 % de la nota final** (20% - 20% - 20%).

El resto de la nota (40%) resulta de la participación activa en las clases. Se entiende por participación, la contribución en clase a las discusiones sostenida a lo largo del curso y la interacción con l@s compañer@s. La evaluación de la participación se basará en el grado de elaboración, pertinencia y preparación previa de cada una de las sesiones.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

La selección sólo consta de monografías. Se proporcionará una lista de recursos en línea y pdfs a inicio de curso.

Steven Adams y Anna Gruetzner Robins (eds.). *Gendering Landscape Art*. Manchester: Manchester University Press, 2000.

Malcolm Andrews. *Landscape and Western Art*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Marc Augé. *Non-Lieux- Introduction à une anthropologie de la surmodernité*. Paris, 1992 Arnold

Berleant. *Art and Engagement*. Philadelphia: Temple University Press, 1993. Augustin

Berque. *El pensamiento paisajero*, Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.

Jean Marc Besse. *La sombra de las cosas: Sobre paisaje y geografía*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010.

Amanda Boetzkes. *The Ethics of Earth Art*. Minneapolis y Londres, 2012

Amanda Boetzkes. *Plastic Capitalism. Contemporary Art and the Drive to Waste*. Cambridge, MA, Londres: MIT Press, 2019.

Alan C. Braddock and Christoph Irmscher (eds.). *A Keener Perception. Ecocritical Studies in American Art History*. Tucsaloosa: The University of Alabama Press, 2009.

Andrew Brown. *Art and Ecology Now*. Londres: Thames and Hudson, 2014.

Mark A Cheetham. *Landscape into Eco Art. Articulations of Nature since the '60s*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2018.

- Daniel Cosgrove y Stephen Daniels (eds.). *The Iconography of Landscape. Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments*. Cambridge, 2000
- Heather Davis and Etienne Turpin (eds.). *Art in the Anthropocene. Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies*. London: Open Humanities Press, 2015.
- Rachel Z. DeLue, y James Elkins. *Landscape Theory*. New York, London, 2008
- T. J. Demos, Emily Eliza Scott, Subhankar Banerjee. *The Routledge Companion to Contemporary Art, Visual Culture, and Climate Change*. Nueva York: Routledge, 2021.
- T. J. Demos. *Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología*. Madrid: Akal, 2020.
- 4
MECLAP enero-marzo-2027,
Isabel Valverde, isabel.valverde@upf.edu, 20.2E40
- Michael Jakob. *El jardín de la representación. Pintura, cine y fotografía*. Madrid: Siruela, 2010.
- Philipp Kaiser and Miwon Kwon. *Ends of the Earth – Land Art to 1974*. Exhibition catalogue, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles 11.10.12 — 20.01.13. Munich, London, New York: Prestel, 2012.
- Jeffrey Kastner y Brian Wallis (eds.). *Land and Environmental art*. London: Phaidon, 1998.
- Karl Kusserow y Alan C. Braddock (dirs.). *Nature's Nation. American Art and Environment*. New Haven y Londres: Yale University Press, 2018.
- Bruno Latour. *Cara a cara con el planeta: una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2017.
- Javier Maderuelo. *El espectáculo del mundo. Una historia cultural del paisaje*. Madrid: Abada, 2020
- Javier Maderuelo (dir.). *Paisaje y pensamiento*. Madrid: Abada, 2006.
- Jeff Malpas (ed.). *The Place of Landscape. Concepts, Contexts, Studies*. Cambridge, MA., y Londres: MIT Press, 2011.
- J.W.T. Mitchell (ed.), *Landscape and Power* (2nd ed.). Chicago, London: University of Chicago Press, 2002
- Joan Nogué. *El paisaje en la cultura contemporánea*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.
- Alain Roger. *Breve tratado del paisaje*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013.
- Simon Schama. *Landscape and Memory*. Nueva York: Knopf, 1995.
- Rebeca Solnit. *Wanderlust: Una historia del caminar*. Madrid: Capitán Swing, 2015. Tania Raquejo y José María Parreño (eds.). *Arte y ecología*. Madrid: UNED, 2015. Marta Tafalla. *Ecoanimal. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista*. Murcia: Plaza & Valdés, 2019. Gilles Tiberghien. *Land Art*. Paris: D.Carré, 2015.
- John Wylie. *Landscape*. New York, London, 2007.
- Liz Wells. *Land Matters. Landscape Photography, Culture and Identity*. London, New York: I. B. Tauris, 2011.
- Raymond Williams. *El campo y la ciudad*. Prólogo a la edición en español de Beatriz Sarlo. Buenos

Aires, 2001 [original, 1973]

30764 – Història de la Filosofia

MECLAP, *Història de la filosofia*, curs 2026-2027, 1r. trimestre (dimarts de 16.00 a 18:30)

Conceptes de l'ànima en la història de les idees

Glòria Farrés i Jaume Casals

1. La Grècia arcaica i el fenomen de la filosofia
2. El platonisme. El temps i l'eternitat
3. El neoplatonisme de Plotí
4. Lectures històriques d'Aristòtil
5. La mort de La Boétie. L'aprenentatge de la mort als *Essais* de Montaigne
6. Cartesianisme (Spinoza, Leibniz, Berkeley)
7. Els *somiejos* de Rousseau I
8. Els *somiejos* de Rousseau II
9. Una recuperació contemporània del platonisme
10. Bergson i la *durée*

Els seminaris es basaran en la lectura de *L'intuition philosophique*, d'Henri Bergson. Seria ideal unificar el text de referència a partir de l'edició catalana de la col·lecció Textos filosòfics (Edicions 62, *Assaig sobre les dades immediates de la consciència*, seguit de *La intuïció filosòfica*). Es donaran les instruccions de preparació per al següent seminari al final de cada dia de classe.

Es tracta d'acostar-se a les fonts de la història de la filosofia en 10 sessions sobre conceptes d'ànima (que són alhora idees i enigmes sobre el temps) en què s'expressen tant la continuïtat com la novetat des dels orígens grecs fins al pensament del segle XX. Per a cada tema disposem d'una sessió d'una hora i mitja que descriu la continuïtat en termes de possibles lectures. Totes les lectures esmentades (excepte dues) corresponen a textos clàssics. Aprendre a servir-se'n i ser capaç de tractar-los i entendre'ls correctament és també un objectiu de l'assignatura.

1. Sobre el concepte de *ψυχή*, *psuchê* en la Grècia arcaica, comentarem textos homèrics i les obres clàssiques de filòlegs alemanys com Erwin Rohde, Bruno Snell i Hermann Fränkel al voltant de l'època.
2. Estudi del Fedó, el Timeu i altres obres platòniques.

3. Lectura de tractats de les *Enneàdes* de Plotí (entre altres, *Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων*, *Sobre les tres hipòstasis que són principis*). Algunes preguntes afegides extretes de les *Confessiones* d' Agustí d'Hipona.
4. Revisió de l'aristotelisme i de l'averroisme a partir del tractat *De unitate intellectus contra averroistas* de Tomàs d'Aquino.
5. Aproximació als *Essais* de Montaigne. Lectures de suport: *El aprendizaje de la muerte en la historia de las ideas* i *El pou de la paraula*.
6. Llambregada als conceptes d'ànima de tres autors postcartesians (*Ethica*, *Discours de métaphysique* i *Three Dialogues between Hylas and Philonous*). 7. Lectura a càrrec de Glòria Farrés de la seva edició de les *Rêveries du promeneur solitaire*.
8. Continuació.
9. L'ànima i la problemàtica fenomenològica de la *Lebenswelt*. L'obra d'Henri Bergson i les conferències de Husserl a Praga (*Der Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendental Phänomenologie*).
10. El concepte de temps en Bergson. Lectura de l'*Essai sur les données immédiates de la conscience* i de les paradoxes de Zenó d'Elea (Aristòtil, *Φύσικα*, *Física*).

L'avaluació es farà a partir d'una redacció derivada de la participació en els seminaris i les classes.

30755 – Literatura i memòria

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

Títol de l'assignatura (pla d'estudis): Literatura i memòria

Codi de l'assignatura: 30755

Tipus Optativa

Nombre de crèdits (ECTS): 5 ECTS

Idioma en el qual s'imparteix: Català

Professora responsable: Teresa Vinardell Puig

Presentació

En parlar de la memòria i representar l'acció de recordar, oblidar o els seus efectes, la literatura tracta de manera directa o indirecta de si mateixa, del seu vincle amb el món, el temps i la tradició. Al llarg de les darreres dècades, la memòria –entesa com a fenomen interdisciplinari– s'ha convertit en un concepte clau en els estudis culturals, lligat a nocions com “identitat”, ja sigui individual o col·lectiva, “testimoni”, “arxiu”, etc. A més de presentar aproximacions teòriques a aquests temes, al llarg de l'assignatura s'estudiaran mostres significatives de la reflexió que la literatura ha proporcionat sobre la memòria i l'oblit per mitjà de la paraula poètica, ja sigui establint un pacte autobiogràfic amb el lector o no.

Objectius formatius

L'objectiu d'aquest curs és el de donar als estudiants eines metodològiques i exemples pràctics que els permetin d'analitzar el tractament literari de la memòria des de diverses perspectives i abordar el text literari com una forma específica de la memòria personal i cultural.

Programa (màx. 10 temes):

- Presentació de l'assignatura. L'escriptura com a memòria externa
- La memòria com a espai. Els espais recordats
 - Walter Benjamin
 - Joseph Brodsky
- La memòria del cos. Recordatoris físics.
 - Mercè Rodoreda
- Figuracions de la memòria
 - Marlen Haushofer
 - Ingeborg Bachmann

- Memòria individual i memòria col·lectiva: postmemòria, memòria multidireccional. La importància de l'arxiu i la petjada de l'altre
- Cristina Rivera Garza

Metodologia d'ensenyament (màx. 5 línies):

La assignatura preveu un total de 20 hores dedicades a sessions plenàries; la resta d'hores de contacte amb la professora seran seminaris en grups reduïts i tutories.

Criteris i procediments d'avaluació (màx. 5 línies):

Participació activa en les sessions plenàries i els seminaris

Notes de lectura sobre una selecció de textos teòrics

Aportació raonada a una antologia col·lectiva (indiv.)

La forma d'avaluació de totes les assignatures del màster és l'avaluació continuada. Segons les normes acadèmiques dels màsters oficials de la UPF, l'avaluació continuada s'ha de basar en un mínim de tres fonts d'avaluació, proves o exercicis realitzats durant el període lectiu de classes. Per fonts d'avaluació s'han d'entendre pràctiques de seminaris, ressenyes, informes de lectura, informes orals, esquemes o propostes per treballs, treballs en grup, etc. Convindrà que aquestes fonts siguin objectivables i estiguin documentades. Es poden afegir, a més a més, altres criteris com la participació en les discussions a classe. Atès que l'avaluació continuada és la que es realitza durant el període lectiu, tots els materials a avaluar en les assignatures del màster tenen com a termini màxim de presentació l'últim dia del període d'exàmens del trimestre en què s'imparteix l'assignatura, període establert al calendari acadèmic de la UPF. Les normes acadèmiques dels màsters oficials de la UPF estableixen que hi ha una única convocatòria per curs acadèmic per cada assignatura o activitat formativa.

Textos literaris

- BACHMANN, Ingeborg, 2026 *Poesia completa*. Edició bilingüe. Versió de Teresa Pascual. Barcelona: Edicions 62.
- _____, 2011. *Tres senderos hacia el lago*. Versió d'Isabel García Adánez. Madrid: Siruela.
- BENJAMIN, Walter, 2011. *Infancia en Berlín hacia el mil novecientos*. Edición de Tillman Rexroth. Trad. de Jorge Navarro Pérez. Madrid: Abada
- _____, 2013. *Infancia a Berlín cap al 1900*. Trad. d'Anna Soler Horta. Palma: Lleonard Muntaner.
- BRODSKY, Joseph, 1987. "En una habitación y media", dins: *Menos que uno. Ensayos escogidos*. Trad. de Carlos Manzano. Madrid: Siruela.
- _____, 2022. *En una habitació i mitja*. Trad. de Xavier Pàmies. Barcelona: Días contados.
- HAUSHOFER, Marlen, 1995. *El muro*. Trad. de Genoveva Dieterich. Madrid: Siruela.
- _____, 2023. *La pared*. Trad. de Carlota Gurt Daví. Barcelona: Angle.
- RIVERA GARZA, Cristina. 2021. *El invencible verano de Liliana*. Barcelona: Random House Mondadori.
- RODOREDÀ, Mercè, 2020. *La meva Cristina i altres contes*. Barcelona: Edicions 62

Bibliografia recomanada:

- BACHELARD, Gaston, 2024. *La poética de l'espai*. Traducció de _____ 2020. *La poética del espacio*. Trad. d'Ernestina de Champourcin i Miguel Ángel Palma Benítez. México D.F., Madrid; Buenos Aires, etc.: Fondo de Cultura Económica.
- BRONCANO, Fernando, 2020. *Espacios de intimidad y cultura material*. Madrid: Cátedra.
- ERLI, Astrid; NÜNNING, Ansgar (eds.), 2008. *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*. Berlin; Nova York: de Gruyter.

- ERLI, Astrid; NÜNNING, Ansgar (eds.), 2010. *A Companion to Cultural Memory Studies*. Berlin; Nova York: de Gruyter.
- HALBWACHS, Maurice, 2004. *La memoria colectiva*. Saragossa: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- HIRSCH, Marianne, 2012. *The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust*. Nova York: Columbia University Press.
- LOUREIRO, Ángel G. (coord.), 1991. *La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental*. Barcelona: Anthropos (Suplementos Anthropos, 29).
- LOUREIRO, Ángel, 2016. *Huellas del otro. Ética de la autobiografía en la modernidad española*. Madrid: Postmetrópolis.
- MARZANO, Michela (ed.), 2007. *Dictionnaire du corps*. Paris: PUF.
- NANCY, Jean-Luc, 2010. *Corpus*. Trad. de Patricio Bulnes. Madrid: Arena Libros.
- ROTHBERG, Michael, 2009. *Multidirectional Memories. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Redwood City, California: Stanford University Press
- TRAVERSO, Enzo, 2006. *Els usos del passat. Història, memòria, política*. València: PUV.
- WEINRICH, Harald, 1999. *Leteo: Arte y crítica del olvido*. Trad. de Carlos Fortea. Madrid: Siruela.

30766 – Temes Avançats de Filosofia

La cuestión del animal en la filosofía contemporánea

El curso se propone reflexionar acerca de la relación ontológica humano-animal a partir de un análisis crítico del clásico esquema conceptual antropogénico sobre el que se fundamenta nuestra tradición metafísica (lo que con acierto Agamben ha llamado “máquina antropogénica”): pensar lo propio del humano, es decir su naturaleza o esencia, equivale a pensarlo a partir de su diferencia respecto al animal. Adoptando una perspectiva histórico-crítica, el curso pretende deconstruir este planteamiento metafísico sobre la animalidad, para intentar repensar la animalidad, tanto la no humana como la humana, de modo inédito. Sobre esta base, en las primeras sesiones se establece una conexión entre la concepción antropológico-política de Aristóteles, en tanto que momento inaugural del esquema antropogénico, con la concepción dialéctico-espiritualista de Hegel, en tanto que su culminación moderna. A continuación, se lleva a cabo una reconstrucción de la controversia sobre la "esencia del hombre", surgida en la primera mitad del siglo XX en el ámbito del existencialismo (Heidegger) y de la antropología filosófica (Gehlen), en tanto que muestras de la pervivencia de este enfoque metafísico en la filosofía contemporánea. Finalmente se toman en consideración propuestas filosóficas post-metafísicas como las de Merleau-Ponty y Derrida, a partir de las cuales se hace posible repensar la especificidad del humano sin renunciar a comprender su radical proximidad ontológica con el animal. El curso se cierra con tres seminarios, los primeros dos relativos al actual debate sobre posthumanismo y transhumanismo, y el tercero destinado a las más recientes perspectivas ético-políticas sobre la condición animal.

Temario

1. De la *zoe* al *bios*? Máquina antropogénica y animalidad en Aristóteles
2. Antropogénesis como supresión dialéctica de la animalidad en Hegel
3. El abismo ontológico entre existencia humana y simple vivir animal: el hiper-humanismo de Heidegger
4. Carencia biológica y unicidad metafísica del humano en la antropología filosófica de Gehlen
5. Animalidad y corporeidad viviente en la filosofía de la percepción de Merleau-Ponty
6. Vida sin palabra: el cuerpo y la limitrofia humano-animal según Derrida

BIBLIOGRAFÍA

- Aristóteles, *Política*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989 (libro I).

- G.W. F. Hegel, *Fenomenología del Espíritu*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1988 (IV-A).
- M. Heidegger, *Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad*, Alianza, Madrid, 2007, pp. 235-262, 288-325.
- A. Gehlen, *El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo*, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1987, pp. 9-52.
- M. Merleau-Ponty, *El mundo de la percepción*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires – México D.F. 2003, pp. 9-15, 27-55.
- Id., *Nature. Course Notes from the Collège de France*, Northwestern University Press, Evanston, 2003, pp. 167-178, 186-190.
- J. Derrida, *El animal que luego estoy si(gui)endo*, Trotta, Madrid, 2008, pp. 15-50, 57-68.

LITERATURA CRÍTICA GENERAL

- G. Agamben, *Lo abierto: el hombre y el animal*, Hidalgo, Buenos Aires 2007.
- R. Braidotti, *The Posthuman*, Polity Press, Cambridge, 2013.
- B. Buchanan, *Onto-Ethologies. The Animal Environments of Uexküll, Heidegger, Merleau-Ponty and Deleuze*, SUNY Press, Albany 2008.
- M. Calarco, *Zoographies. The Question of the Animal from Heidegger to Derrida*, Columbia University Press, New York, 2008.
- Id., *Thinking through Animals. Identity, Difference, Indistinction*, Stanford University Press, Stanford, 2015.
- Id., *The Boundaries of Human Nature. The Philosophical Animal from Plato to Haraway*, Columbia University Press, New York, 2022.
- F. Cimatti, *Unbecoming Human: Philosophy of Animality After Deleuze*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2020.
- V. Despret, *Living as a Bird*, Polity Press, Cambridge, 2022.
- Id., *What Would Animals Say If We Asked the Right Questions?*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2016.
- S. Donaldson, W. Kymlicka, *Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights*, Oxford University Press, New York, 2011.
- F. Ferrando, *Philosophical Posthumanism*, Bloomsbury, London-New York, 2019.
- G. L. Francione, *Introduction to Animal Rights. Your Child or the Dog?*, Temple University Press, Philadelphia, 2007.

- B. Gordijn, R. Chadwick (eds.), *Medical Enhancement and Posthumanity*, Springer, Netherlands, 2009.
- R. Marchesini, *Over the Human. Post-humanism and the Concept of Animal Epiphany*, Springer, 2017.
- M. C. Nussbaum, *Justicia para los animales. Una responsabilidad colectiva*, Paidós, Barcelona, 2023.
- C. Wolfe, *Zoontologies. The Question of the Animal*, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2003.
- C. Wolfe, *What is Posthumanism?*, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2010.

30757 – Literatura y Artes Visuales

Docente: Sonia Arribas

Contacto: sonia.arribas@upf.edu

Despacho: 20.2E56 (Edificio Jaume I)

Presentación

Esta asignatura estudia el amor como objeto construido conjuntamente por la literatura, el psicoanálisis y las artes visuales, desde la lírica griega hasta la mística cristiana. El curso hace dialogar en cada bloque un corpus literario con un marco psicoanalítico (Freud, Lacan y su tradición posterior), incorporando además un eje de artes visuales cuando la propia teoría lo justifica — como ocurre con la referencia explícita de Lacan a la escultura de Bernini al hablar del goce místico.

El amor ha sido, desde la Antigüedad, uno de los objetos que con mayor insistencia ha ocupado tanto a la literatura como al pensamiento sobre el sujeto: qué se desea cuando se desea a alguien, por qué el objeto amoroso se idealiza o se vuelve inalcanzable, y qué relación guarda el placer con aquello que excede la palabra. Buena parte de los conceptos centrales de Lacan sobre el amor se elaboran leyendo directamente un diálogo platónico, la lírica cortés o la experiencia mística. Este curso recorre ese mismo territorio, incorporando además un corpus visual: en un caso (la escultura de Bernini) porque el propio Lacan la cita explícitamente para formular el goce místico; en el resto, como complemento que ilumina el mismo problema desde otro lenguaje.

El enfoque es transversal e interdisciplinar: no se trata de “aplicar” el psicoanálisis a la literatura o a la imagen como clave externa, sino de mostrar cómo estos campos han pensado el amor, cada uno a su manera.

Objetivos

- Manejar con precisión los conceptos psicoanalíticos fundamentales para el análisis del amor: pulsión, objeto, narcisismo, idealización, sublimación, fantasma, goce y transferencia.
- Leer directamente fragmentos de Freud y de Lacan integrados en su contexto argumental.
- Analizar un corpus de artes visuales sobre el amor en diálogo con la teoría psicoanalítica.
- Aplicar las categorías teóricas y visuales trabajadas ante materiales no vistos previamente.

Contenidos

El programa se organiza en cinco bloques temáticos, precedidos por una sesión de apertura y cerrados por una sesión de síntesis:

I. El arte de amar

Poesía lírica grecolatina (Safo, Catulo, Ovidio) en diálogo con los conceptos freudianos de pulsión y narcisismo.

II. Amor platónico

El banquete de Platón y su relectura por Lacan en el Seminario 8.

III. Amor cortés

Lírica trovadoresca y Petrarca, leídos junto al concepto lacaniano de *das Ding* (Seminario 7).

IV. Amor místico

El Cantar de los Cantares, Ramón Llull y San Juan de la Cruz, en diálogo con el goce místico (Lacan, Seminario 20) y su anclaje visual explícito en el *Éxtasis de Santa Teresa* de Bernini.

V. Amor y transferencia

Las cartas de Abelardo y Eloísa junto a la teoría freudiana y lacaniana de la transferencia, con cierre en la fórmula lacaniana «no hay relación sexual» y su eco en las artes visuales del siglo XX.

Metodología

Se asume lectura previa a partir de las primeras sesiones, dedicadas al bloque introductorio; a partir de ahí, el curso espera que los textos ya se hayan trabajado antes de clase. Aunque hay exposiciones de contenido por parte de la profesora, cada sesión se dedica principalmente a discusión y análisis. Las fuentes se leen de forma directa, incluidos fragmentos de Lacan en su propio texto en los momentos señalados en el cronograma. La mayoría de las sesiones incluyen además un Coloquio de texto individual: una actividad oral, en vivo, sobre un texto o una imagen no vistos previamente.

Evaluación

- Examen parcial liberatorio (27 de octubre): 45%
- Examen final durante la semana de exámenes: 45%
- Coloquio individual de texto: 10%

Bibliografía orientativa

Fuentes primarias: Safo, Catulo, Ovidio, Platón, lírica trovadoresca, Petrarca, Cantar de los Cantares, Ramón Llull, San Juan de la Cruz, cartas de Abelardo y Eloísa.

Artes visuales: Bernini, Magritte, Klimt, iconografía cortés medieval.

Fuentes psicoanalíticas: Freud (*Introducción al narcisismo*, *Tres ensayos de teoría sexual*, «Observaciones sobre el amor de transferencia»); Lacan (Seminarios 7, 8 y 20).

Bibliografía secundaria: Barthes, Žižek, Fink, Evans, Soler.

30792 – Imagen y Texto

Títol de l'assignatura (pla d'estudis): Imagen y texto

Subtítol de l'assignatura: Christine de Pizan: reescritura y deconstrucción

Codi de l'assignatura:

Tipus: ☐ Obligatòria ☒ Optativa ☐ Segons especialitat cursada

Nombre de crèdits (ECTS): 5 ECTS

Idioma en el qual s'imparteix: Castellà

Professor/s responsable/s: Cirlot Valenzuela, Victoria

Descriptor:

El caso de Christine de Pizan (1363-1430) nos servirá de ejemplo para indagar acerca de las relaciones entre imagen y texto. Desde Aby Warburg y su fundación del método iconológico, tales relaciones se han advertido necesarias para completar los sentidos tanto de las imágenes como de los textos. En la actualidad se piensa que imagen y texto forman una totalidad exigida por el cerebro humano (hemisferio derecho centrado en las imágenes y el izquierdo, en las palabras). El caso de Christine es ejemplar, en la medida en que ella concibió su obra como escritura y como imagen. En la cultura del manuscrito imagen y texto constituyen una unidad implícita por el soporte mismo, pero el caso de Christine es muy particular y único, dado que ella misma se ocupaba de las copias y de los programas iconográficos.

Objectius formatius:

La asignatura aspira a formar a los estudiantes en las relaciones entre imágenes y textos, de modo que logren distinguir los distintos tipos de relaciones (desde la fidelidad de la imagen al texto hasta la autonomía de la imagen con respecto al texto, por ejemplo), comprendan los modos que tienen las imágenes de completar los textos, y descubran las propiedades características de ambos discursos, el visual y el escrito.

Competències de l'assignatura:

Competències generals:

Se trata de que a partir de las relaciones de imágenes y textos, se consiga la identificación de los discursos visuales y escritos, sus diferentes formas de funcionamiento, y su mutua complementación.

Competències específiques:

El ejemplo elegido, el caso de Christine de Pisan, no solo permitirá adentrarnos en las relaciones de imágenes y textos, sino que además se abordarán las peculiaridades de la que fue "la primera mujer de letras" de la cultura europea, que además demostró a través de sus escritos una clara conciencia de género. Su defensa a las mujeres en contra de la misoginia típica de la Edad Media, la ha convertido en la primera feminista de la historia de Occidente.

1. El taller de Christine de Pisan
2. Autógrafos y programas iconográficos
3. La construcción de su propia imagen a través de los textos y de las imágenes

4. En la celda: iluminación pentecostal e iluminación alegórica (Hildegard y Christine)
5. Reescritura y compilación: las Fuentes de Christine y su uso (Dante y Ovidio)
6. *La Ciudad de las damas* y Boccaccio: el caso de Medea

Metodologia d'ensenyament:

La asignatura tendrá 20 horas de enseñanza presencial con todo el grupo y el resto de horas de contacto con el professor se hará en el seminario y en tutorías. Además de las clases, el proceso de aprendizaje incluye lecturas, grupos de discusión y otras actividades formativas asignadas por el professor.

Criteris i procediments d'avaluació:

La forma de evaluación de todas las asignaturas del máster es la evaluación continuada. Según las normas académicas de los màsters oficiales de la UPF, la evaluación continuada se ha de basar en un mínimo de tres Fuentes de evaluación, pruebas o ejercicios realizados durante el periodo lectivo de clases. Por Fuentes de evaluación hay que entender prácticas de seminarios, reseñas, informes de lectura, informes orales, esquemas o propuestas en Trabajos, Trabajos en equipo, etc. Conviene que estas Fuentes sean objetivables y estén documentadas. Se pueden añadir, además, otros criterios como la participación en las discusiones en clase. A causa de que la evaluación continuada es aquella que se realiza durante el periodo lectivo, todos los materiales a evaluar en las asignaturas del máster tienen como fecha límite de presentación el último día del periodo de exámenes del trimestre en que se impartió la asignatura, periodo establecido en el calendario académico de la UPF. Las normas académicas de los másters oficiales de la UPF establecen que hay una única convocatòria por curso académico para cada asignatura o actividad formativa.

Bibliografia seleccionada:**I. Acerca de Imagen y texto**

John Dixon Hunt, David Lomas, Michael Corris, Art, *Word and Image. Two Thousand Years of Visual/Textual Interaction*, Londres, Reaktion Books, 2010.

II. Textos traducidos de Christine de Pizan

Christine de Pisan, *La ciudad de las damas*, prólogo de Victoria Cirlot, traducción de Marie José Lemarchand, Siruela, Madrid, 2022; trad. cat. Por Mercè Otero i Vidal, Artesana, 2022.

Christine de Pizan, *Cien balades de amante y de dama*, trad. Evelio Miñano Martínez, Palma de Mallorca, La Lucerna, 2011.

Otros textos y Estudios

Charity Cannon Willard, *Christine de Pizan. Her life and Works. A biography*, Persea books, New York, 1984.

[obra clásica de una de las grandes estudiosas de CP]

Inés Villela-Petit, *L'atelier de Christine de Pizan*, BnF, París, 2020.

[El último estudio sobre la función de CP como “iconógrafa” en los manuscritos en los que se conserva su obra]

Au champ des escriptures, ed. Eric Hicks, Champion, París, 2000.

[reunión de estudios de los mejores especialistas de la obra de CP, como Margarete Zimmermann, Lori Walters, etc.]

30759 – Tendencias del Arte Contemporáneo (idioma: catalán) *

* El professor ha enviat el Pla d'Aprenentatge de l'any passat amb el següent missatge: “només tinc pensat evolucionar substancialment en un dels temes i retocar detalls dels altres. També tinc pensat canviar alguna cosa de l'avaluació, però encara no ho he decidit del tot. Així que el 80% serà el mateix.”

Professor: Pol Capdevila i Castells

Curs: 2025-26

Llengua d'impartició: català

La investigació del temps en l'art contemporani

El curs estudia les manifestacions artístiques contemporànies com a pràctiques de recerca sobre el temps. Partim de la premissa filosòfica que l'experiència del temps no és *a priori*, sinó que es configura socialment i culturalment. Per això, les expressions estètiques i culturals representen construccions epocals, sovint creatives, de l'experiència del temps. Volem estudiar l'art i la cultura a través d'aquesta experiència del temps, establint un diàleg hermenèutic entre art i filosofia: el primer crea temps, la segona l'interpreta discursivament. Recorrerem a les obres dels grans pensadors del temps (des de Plató i Aristòtil fins a Heidegger i Ricoeur) i a textos recents de teòrics de l'art o d'escriptors. Alhora, dirigirem la nostra mirada a les ucròniques figuracions del temps en l'art, especialment contemporani. L'estudiant haurà de participar com a interlocutor des d'ambdues posicions, podent fins i tot aportar el seu propi projecte creatiu.

Continguts

1. Introducció: art i temps: *aión, chrónos, kairós*
2. El temps natural
3. El temps objectiu (rellotges i calendaris)
4. El temps subjectiu: percepció i durada
5. El temps narratiu. Biografia i mort
6. Apories del temps i contranarratives
7. Subversions temporals i narratives: fracàs i no-fer
8. El temps performatiu
9. El temps històric: narratives de la modernitat i la postmodernitat
10. El temps històric. Contemporaneïtat i anacronisme

Metodologia docent

Treball setmanal autònom: Per a cada classe es proposaran una sèrie de lectures o material (audio-)visual perquè les estudiants triïn una opció sobre la qual investigar. Les estudiants haurien de realitzar una lectura setmanal, de major o menor calat segons el seu propi interès, disponibilitat i capacitat. La idea és que cadascuna realitzi el seu propi recorregut en l'assignatura.

Participació en els fòrums: La participació en els fòrums consisteix a relacionar una de les lectures amb una obra (obra plàstica, cinematogràfica, literària, etc). S'ha de reflectir les idees del text sobre temporalitat a partir de l'obra i analitzar aquesta amb les eines extretes del text.

La participació ha de ser en almeny sis fòrums (sis setmanes). La participació en el fòrum s'ha de realitzar abans de les 12h del dia de la sessió corresponent. S'ha d'exposar de forma resumida l'exposat en el fòrum en la segona

part de la classe.

Les sessions presencials: consistiran en una presentació de la temàtica per part del professor i en la seva aplicació a l'art contemporani.

Treball final: consistirà en assistir al *Workshop Temps, art i subjectivitat*, que se celebrarà l'11 i 12 de desembre. Juntament amb un company de classe, s'haurà de crear un diàleg fictici entre les idees exposades per dos dels ponents de dies diferents del workshop. Aquestes idees es desenvoluparan amb obres d'art esmentades en el seminari, durant el curs o conegudes pels autors del treball.

Extensió màxima: 3.000 paraules.

Proyecto de creación colectiva: Realizaremos un proyecto de creación sobre el tiempo. El tema será las diferentes temporalidades en el arte. En otros cursos hemos realizado más proyectos: <https://polcapdevila.wixsite.com/tendac>

Avaluació

1. Participació en els fòrums i a classe durant el curs: 35%
2. Treball final de curs: 35%
3. Participació en un projecte creatiu 30%

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografía general:

• Filosofía. Modelos de tiempos

Agamben, Giorgio, "¿Qué es lo contemporáneo?" En *Desnudez*. Buenos Aires, 2011, Adriana Hidalgo Editora.

Aristóteles, Física, Libro IV.

Bachelard, Gaston. *La dialéctica de la duración*, Villalar, 1978.

Benjamin, Walter, *Tesis sobre la Historia y otros fragmentos* (introducción y traducción de Bolívar Echeverría). México, 2008, U.A.C.M.

Bergson, Henri, *Duración y simultaneidad*, Ediciones del signo, 2010.

Han, Byung-Chul. *El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse*. Herder, 2015.

Hipona, Agustín de, *Confesiones*, Libro XI

Huyssen, Andreas, *Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia*, New York, 1995.

Ricoeur, Paul, *Tiempo y narración*, vols. I y III ("Conclusiones"), México, 1987-1995, Siglo XXI.

Marramao, Giacomo, *Kairós. Apología del tiempo oportuno*, Gedisa, 1992.

Rancière, Jacques, "Le Concept D'anachronisme et La Verite de L'historien." *L'inactuel: psychanalyse & culture*:

psychanalyse & culture, 1996.

• Història i teoria de l'art:

Didi-Huberman, *Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires: Adriana

Hidalgo, 2008.

Foster, Hal, "Introducción al posmodernismo", en Foster (ed.), *La Posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1985.

Gombrich, Ernst, "Moment and Movement in Art", in *The Image and the Eye*, New York, 1982 (traducido al castellano en *La imagen y el ojo*).

Kubler, George, *La Configuración del tiempo*. Madrid, Nerea, 1988.

Lee, Pamela A., *Chronophobia*, Cambridge, Mass. ; London, Eng. : MIT Press, 2004. Le

Feuvre, Lisa. *Failure*. Whitechapel Gallery, 2010.

Miguel Ángel Hernández-Navarro, editor. *Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente*. CENDEAC, 2008.

Moxey, Keith, *El Tiempo de Lo Visual: La Imagen En La Historia*. Buenos Aires: Sans Soleil, 2015.

Evolució

Rancière, Jacques. *Tiempos modernos: ensayos sobre la temporalidad en el arte y la política*, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2018.

• Percepció del temps en la psicologia i el cinema

Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, capítulo sobre el "Movimiento", Madrid : Alianza, 2002.

Atmanspacher, Harald, i Ruhnau, Eva, *Time, temporality, now. Experiencing Time and Concepts of Time in an Interdisciplinary Perspective*. Springer, 1997.

Braun, Marta. «Movement and modernism: the work of Étienne-Jules Marey». *Marey. Pionniere de la synthese du mouvement*, 1995.

Deleuze, Gilles, *La Imagen-tiempo : estudios sobre cine 2*, Barcelona : Paidós, 1987.

Gaudreault, Jean, *El relato cinematográfico*, Barcelona: Paidós, 1995 .

Jankélévitch, Vladimir. *La aventura, el aburrimiento, lo serio*. Taurus, Alfaguara, 1989.

Mitry, Jean, *Psicología y estética del cine*, Madrid : Siglo Veintiuno Editores, 2002.

Ross, Christine. «The Temporalities of Video: Extendedness»: College Art Association. *Art Journal*, vol. 65, n.º 3 (Fall, 2006), 2006, pp. 82-99.

Velasco, Josefa Ros (Editor), *Boredom Is in Your Mind: A Shared Psychological-Philosophical Approach*, Springer International Publishing, 2019.

• Temps cronològic i història del rellotge:

Attali, *Historias del tiempo*, Fondo Cultura Económica, 1982.

Landes, David S., *Revolución en el tiempo. El reloj y la formación del mundo moderno*. Barcelona, Crítica, 2007.

Mayr, Otto, *Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea*, Acantilado, 2012.

Salmon, Christian, *Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes*, Barcelona : Península, 2008.

Narrativitat:

Elkins, James. *Time and Narrative*. doi:10.4324/9780429053269-6.

Morson, Gary Saul. «Narrativeness». *New Literary History*, vol. 34, n.º 1 Inquiries into Ethics and Narratives (Winter), 2003, pp. 59-73.

Peer, Willie van, y Seymour Chatman. *New Perspectives in Narrative Perspective*. 2001.

Ricoeur: "El tiempo contado", a *Revista de Occidente*, 1987, 76.

Salmon, Christian. «Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes». *Quinteto*, vol. 349, Península, 2010.

Història, modernitat, postmodernitat i contemporaneïtat

Bal, Mieke. «Tiempos trastornados: análisis, historias y políticas de la mirada». *Estudios visuales A4 - Perni Llorente, Remedios*, Akal, 2016.

Beriain, Josetxo. *Aceleración y tiranía del presente: la metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2008.

Fukuyama, Francis. «¿EL FIN DE LA HISTORIA?» *Estudios Públicos*, n.º 37, 1990, pp. 5-31. Hartog, Francois. *Regímenes de Historicidad*. Universidad Iberoamericana, 2007. Koselleck, Reinhart. «Futuro pasado: Para una semántica de los tiempos históricos», Paidós, 1993.

Evolució

Rosa, Hartmut. 1965-9. *Alienación y aceleración: hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz Editores, 2016.

Mayr, Otto. *Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea*. Acantilado, 2012.

Virilio, Paul. *Estética de la desaparición*. Anagrama, 1988.

Pla d'activitats centrat en l'estudiant

Tasca d'aprenentatge	Hor es	Tipus d'acció d'aprenentatge	Disseny social	Material, recursos, eines espais...
Per a mínim 6 classes (a elecció de l'estudiant)				
Lectura d'almenys un text	2-20 h	CB1 i CB2: Cognitiva i reflexiva	Individual	On-line
Participació en el fòrum	1/2h	CB1 i CB5: Consolidació i associativa	Individual	On-line
Breu exposició a classe	5'	CB4: Comunicativa. Debat. Consolidació	Col·lectiva en seminari o en grups	Presencial

	Exercicis sobre experiències temporals			
Classe 1: visualització	15'	CB1		
Classe 2: intervenció al jardí	20'	CB1	Col·lectiva	Presencial
Classe 3: cronometrar la creativitat		CB1	Individual.	A casa
Classe 4: retrat en moviment davant el mirall	15'	CB1	Individual	Presencial
Classe 5:				
Classe 6:				
Classe 7:		CB1 i CB4	En parelles	
Classe 8:				
Classe 9: Visita d'una exposició		CB1, CB2 i CB4	col·lectiva	
Classe 10:				

Llegenda de Competències específiques

CB1: Analítica: Comprensió i anàlisi de textos teòrics sobre el temps de manera que adquireixin un sentit per a l'experiència actual. Anàlisi d'obres artístiques i altres produccions culturals a partir de les eines conceptuals sobre el temps.

CB2: Contextual / documental: Aprendre a manejar-se en fonts relatives a l'art contemporani per contextualitzar històricament i teòricament obres, artistes, moviments, tendències, etc.

CB5: Investigadora: Aprendre a tractar l'art contemporani com un espai de recerca i reflexió sobre qüestions relatives a l'humà, de manera particular, a través de la temàtica del temps.

CB4: Discursiva: Construcció i presentació d' un discurs crític sobre els paràmetres de temporalitat que ofereix una obra d' art o una producció cultural contemporània. **CB1: Creativa:** possibilitat de participar en un projecte de creació artística, o cultural en general, sobre el temps.