

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN
LENGUAS VIVAS
"Juan Ramón Fernández"

Programa

ARTE Y LITERATURA (PP)

Departamento: Portugués

Carrera/s: Profesorado en Portugués/ Profesorado de Educación Superior en Portugués

Trayecto o campo: Campo de la Formación de la Práctica profesional

Carga horaria: 4 horas cátedra semanales

Régimen de cursada: Cuatrimestral- Optativa

Turno: Vespertino

Profesor: Isabel Gaspar

Año lectivo: 2024

Correlatividades: Literatura en Lengua Portuguesa con énfasis en Literatura Portuguesa o Literatura en Lengua Portuguesa con énfasis en Literatura Brasileña- cursada aprobada

1- Fundamentación

El arte, en cualquiera de sus expresiones, constituye un desafío para el individuo: un poema concreto, una escultura antigua, un retrato renacentista, una sinfonía clásica o un cartel contemporáneo reflejan una época y se enmarcan en una estética particular. Es necesario brindar al futuro profesor instrumentos con los cuales aproximarse al arte en general para desentrañar los elementos que se entrelazan a fin de estructurar la existencia de una manifestación artística cualquiera.

2- Objetivos generales

En el final de la formación, se desea que el futuro profesor:

- adquiera elementos teóricos para reflexionar y pronunciarse de modo crítico sobre las múltiples relaciones entre literatura y otras formas de arte;

- se sensibilice frente al hecho artístico en general y literario en particular, promoviendo la apreciación de la obra de literaria y su correlación con otras formas de arte encunto expresiones significativas de contenidos históricos, estéticos, ideológicos y simbólicos propios de las culturas y los autores que las crearon, así como de sus receptores en el tiempo;
- contextualice las estéticas en la trama socio-historico-política en la que surgieron;
- construya y/o desarrolle criterios personales en la valoración de las obras de arte;
- conozca bienes culturales en relación con textos literarios en lengua portuguesa particularmente.

3- Objetivos específicos

En el final de la formación, se desea que el futuro profesor:

- conozca y reflexione sobre la producción contemporánea de distintas artes (cine, artes plásticas, entre otras);
- produzca discurso crítico sobre textos de la Literatura Portuguesa del siglo XIX, XX o XXI;
- conozca el lenguaje técnico básico para referirse a distintos discursos artísticos (¿Como hablar de Literatura? ¿Como hablar de Cine? Como referirse a una imagen/fotografía/pintura? etc.);
- conozca los protocolos elementales de presentación de un trabajo de tipo académico;
- adquiera autonomía en la búsqueda de información pertinente y nueva.

4- Contenidos mínimos

1. Introducción a los sucesivos movimientos y cambios en las estéticas, condiciones de producción, reconocimiento y circulación del arte.
2. Artes plásticas. Arquitectura. Cine. Danza. Fotografía. Literatura. Música. Teatro. Otras expresiones artísticas.
3. Literatura y otras Artes: estudios comparativos. Estudios inter-artísticos. Literatura y Música. Literatura y Cine. Literatura y Pintura. Otros lenguajes comparados.
4. Análisis crítico de obras literarias en contexto inter-artístico.

5- Contenidos: organización y secuenciación

UNIDADE 1 – Literatura como base (hipo-texto) para otras creaciones artísticas (híper-texto)

- I – Lectura de *O Crime do Padre Amaro*, de Eça de Queirós;
  - a) Contextualización de la novela en la producción *queirosiana*
  - b) Breves notas comparativas sobre las tres versiones de *O Crime do Padre Amaro*, 1875, 1876 e 1880;
  - c) Análisis preponderante de su última versión.
- II - Proyección y discusión de la película *El Crimen del Padre Amaro* (Carlos Carrera 2002)
  - a) ¿Como hablar de cine?
  - b) Re-contextualizar el discurso y re-contextualizar la trama.

- c) Confronto de algunos personajes de la película mexicana con sus homónimos en las tres versiones *queirosianas* de la novela.

III – Discusión de algunas pinturas de la série “O Crime do Padre Amaro”, de Paula Rego (1998)

- a) ¿Como hablar de pintura?
- b) Re-contextualizar el discurso y re-contextualizar los personajes
- c) Simbolismo y crítica social.

UNIDADE 2 – Otras artes plásticas/visuales como base para la producción literaria.

I – La tapicería medieval *La Dame à la Licorne* (Museo de Cluny, Francia).

II – Lectura y análisis de *Poética dos Cinco Sentidos*, de Ana Hatherly, Augusto Abelaira, Isabel da Nóbrega, José Saramago, Maria velho da Costa, Nuno Bragança

- a) Diálogo narrativo transtemporal con los elementos presentes en la tapicería *La Dame à la Licorne*

III – Lectura y análisis de *A Dama e o Unicórnio*, de Maria Teresa Horta

- b) Diálogo poético transtemporal con los elementos presentes en la tapicería *La Dame à la Licorne*
- c) “*A Dama e o Unicórnio – Cantata Profana para Voz e Electrónica em forma de Ópera*”, de António Sousa Dias con base en el libro de poemas de Maria Teresa Horta.

IV – Contrapunto entre las obras literárias en análisis.

6- Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades

El modo de abordar los contenidos será teórico, pero sobre todo práctico e instrumental. Significa, por un lado, que se inducirá al alumno a la reflexión sobre el marco teórico-epistemológico, el recorte del objeto de estudio, la metodología y las problemáticas de los estudios comparatistas e interdisciplinarios actuales. Este trabajo se desarrollará a partir de la lectura del material y su posterior exposición y discusión en clase, con las cuestiones de perfeccionamiento del idioma portugués en fondo.

Por otro lado, la disciplina “Arte e Literatura” se concibe fuertemente como un ámbito de producción académica de conocimientos. En este sentido y pensando no sólo en la práctica profesional, sino también en el papel del docente como generador de conocimientos inserto en el debate académico, se tendrá en atención los protocolos en la producción de textos académicos y la metodología de presentación de investigación propia y original.

De forma más específica:

- a) Se solicitará la pesquisa previa de elementos para situar contextualmente la producción

de las obras en estudio.

- b) La lectura y la proyección de los materiales bibliográficos y filmográficos de referencia deberán ser realizadas previamente a las sesiones previstas para su enfoque, así como la de ensayos complementares considerados pertinentes, a fin de que se rentabilicen lo más posible en los momentos de análisis en clase, parcial o globalmente.
- c) La bibliografía teórica esencial será comentada en clase, buscando la aclaración de dudas, el enriquecimiento de todos a partir del aporte de cada uno y propiciando la reflexión sobre las problemáticas presentadas, bien como los diferentes puntos de vista de los autores presentados y la especificidad de los lenguajes artísticos utilizados.
- d) Se pedirá la confección de cuadro de sistematización de los tópicos esenciales para cada unidad y respectiva subunidad, así como un glosario que ponga en evidencia las particularidades y las correspondencias entre las diferentes formas artísticas en estudio (¿por ejemplo, como crear un efecto metafórico en la pintura, en un texto, etc.?).

7- Bibliografía / Filmografía obligatorias

UNIDAD 1

Bibliografía:

QUEIRÓS, Eça de, *O Crime do Padre Amaro*, «Edição Crítica das obras de Eça de Queirós», Lisboa, Imprensa nacional Casa da Moeda, 2000.

QUEIRÓS, Eça de, *O Crime do Padre Amaro – Edição Crítica organizada por Helena Cidade Moura baseada nas versões de 1875, 1876, 1880*, Vol. 1, Porto, Lello Irmão, 1964.

QUEIRÓS, Eça de, *O Crime do Padre Amaro* (il. Paula Rego), Porto, Campo das Letras, 2001.

Filmografía:

El Crimen del Padre Amaro (Carlos Carrera 2002).

UNIDAD 2

Bibliografía:

HATHERLY, Ana, ABELAIRA, Augusto, NÓBREGA, Isabel da, SARAMAGO, José, VELHO DA COSTA, Maria, BRAGANÇA, Nuno, *Poética dos Cinco Sentidos*, Lisboa, Livraria Bertrand, 1979.

HORTA, Maria Teresa, *A Dama e o Unicórnio*, Lisboa, D. Quixote, 2013.

8- Bibliografía de consulta

BAPTISTA, Tiago, *A Invenção do Cinema Português*, Lisboa, Tinta-da-China, 2007.

- BÉRTOLO, José e ROWLAND, Clara (orgs.), *A escrita do cinema: ensaios*, Lisboa, Documenta, 2015.
- BRISELANCE, Marie-France e Morin, Jean Claude, *Gramática do Cinema*, Lisboa, Textos e Grafia, 2010.
- CONLEY, Tom e ROWLAND, Clara (orgs.), *Falso Movimento: ensaios sobre escrita e cinema*, Lisboa, Cotovia, 2016.
- COUTO, Anabela G., CUNHA, Rodrigo S., SILVA, Fabio M. da, *Visitações de A dama e o unicórnio, de Maria Teresa Horta*, UNIDCOM/CLEPUL, Lisboa, Abril de 2019
- FRANÇA, José-Augusto (org.), *Portugal 45-95 nas Artes, nas Letras e nas Ideias*, Lisboa, Centro Nacional de Cultura, 1995.
- FRIAS, Joana Matos, EIRAS, Pedro e MARTELO, Rosa (orgs.), *Ofício Múltiplo: Poetas em outras Artes*, Porto, Afrontamento/Centro de Literatura Comparada Margarida Losa, 2017.
- GIL, José, *Portugal, Hoje: O Medo de Existir*, Lisboa, Relógio d'Água, 2004.
- GIL, José, *Escritos sobre Arte e Artistas*, Lisboa, Relógio d'Água, 2005.
- GRILO, João Mário, *As Lições do Cinema – Manual de Filmologia*, Lisboa, Colibri, 2007.
- NUNES, Maria Luísa, *As Técnicas e a Função do Desenho de Personagem nas três Versões de O Crime do Padre Amaro*, Porto, Lello & Irmão, 1976.
- MATOS, A. Campos (org.) *Dicionário de Eça de Queiroz*, 2ª ed., Lisboa, Caminho, 1988.
- MATOS, A. Campos (org.) *Suplemento ao Dicionário de Eça de Queiroz*, Lisboa, Caminho, 2000.
- KLOBUCKA, Anna M., *O Formato Mulher. A emergência da autoria feminina na poesia portuguesa*, Coimbra, Angelus Novos, 2009.
- MARTELO, Rosa, *O Cinema da Poesia*, 2ª ed., Lisboa, Documenta, 2016.
- MENEZES, Carlos Roberto dos S., “A dupla chama ou o jogo da sedução em *A dama e o unicórnio*, de Maria Teresa Horta”, RCL | Convergência Lusíada | Rio de Janeiro | n. 42 | p.259-276 | jul.-dez. 2019.
- PERNES, Fernando (coord.), *Panorama da Cultura Portuguesa no séc. XX*, 3 vols., Porto, Afrontamento, 2002.
- RAMOS, Jorge Leitão, *Dicionário do Cinema Português (1962-1988)*, Lisboa, Caminho, 1989.
- RAMOS, Jorge Leitão, *Dicionário do Cinema Português (1989-2003)*, Lisboa, Caminho, 2005.
- RIBEIRO, António Pinto, *Por Exemplo, A Cadeira: Ensaio sobre as Artes do Corpo*, Lisboa, Cotovia, 1997.
- SOUSA, Sérgio Paulo Guimarães de, *Literatura & Cinema*, Coimbra, Angelus Novus, 2003.

9- Sistema de cursado y promoción

La materia tiene un sistema de promoción sin examen final. Para promocionarla el alumno deberá presentar y aprobar (con un mínimo de 7/10) un ensayo libre (sobre los textos/temas estudiados) respetando el formato académico-científico. Aunque se privilegie la autonomía en la investigación, la escritura del ensayo final será acompañado y beneficiará de las sugerencias de la Profesora: el ensayo final podrá ser reformulado 3 veces, si el alumno respecta las 3 fechas de entrega acordadas y no solo la última. Asimismo, deberá presentar resúmenes, informes de lectura, reseñas críticas, glosarios, etc. de los textos trabajados en el curso de la materia, a fin de abarcar diferentes formas de tratamiento y reflexión crítica.

Para la promoción es requisito fundamental cumplir con un mínimo de 75% de asistencia a las clases. Si el alumno no cumple con el 75% de la asistencia, pierde la condición de alumno regular y podrá recurrar la materia o rendir examen final como alumno libre.

Alumno libre

Condiciones:

1. No estará obligado a cumplir con la asistencia, con trabajos prácticos ni con parciales u otro tipo de evaluaciones.
2. Deberá rendir un examen final, el cual deberá ser mucho más exhaustivo en sus aspectos teórico-prácticos que el del alumno regular y podrá incluir cualquier punto del programa presentado, aunque no haya sido tratado por el profesor durante el curso lectivo. En todos los casos, el examen libre será escrito y oral.
3. Si el alumno aprueba el escrito, pero reprueba el oral, deberá rendir ambas pruebas al presentarse a examen nuevamente.

10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular

Para la aprobación de la instancia curricular, el alumno deberá presentar diferentes textos escritos, como informes de lectura, un resumen o *abstract*, un proyecto de investigación y un ensayo académico final, que contemplará su visión original sobre lo aprendido en clase. También se pedirá al alumno la exposición oral de textos, la participación en el aula y las lecturas actualizadas clase a clase.

Programa original de Prof. João Ribeirete con brevisimas alteraciones