

Literatura y Creación /
Literature and creation

Grado en Artes Escénicas

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Literatura y Creación / *Literature and Creation*

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2020/21

Carácter: Optativa

Idioma: Castellano / *Inglés*

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 3º

Profesora: Dra. Dña. Ana I. Fernández Valbuena / *Dr. D. Fernando Herrero Matoses*

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales del ámbito de las artes escénicas.

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis del ámbito escénico.

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

1.2. Resultados de aprendizaje

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. Demostración de conocimientos, habilidades y competencias a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Conocimientos básicos de la historia de la literatura y fomento para la práctica de la escritura y mejora de las habilidades expresivas.

Basic knowledge of literature history, promotion of writing and improvement of expression skills.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

La asignatura, de introducción al análisis y creación de piezas literarias, combinará teoría y práctica y consistirá en:

- Lectura y análisis de textos ficcionales (*El chico de la última fila*). Volcado posterior en la AD1.
- Visita a La Casa del Lector, en Matadero.
- Lectura del manual sobre escritura de ficción *El viaje del escritor*. Aplicación a un texto para el Examen parcial.
- Prácticas de escritura y organización del discurso.
- Volcado en Proyecto de Escritura Final.

Explicación de la Guía Docente.

- I. Presentación: ¿Por qué contamos historias?
- II. Lectura de fragmentos de *El chico de la última fila*, de Juan Mayorga. Reescritura de un episodio de dicha obra.
- III. Visita a La Casa del Lector en Matadero.
- IV. “El viaje del héroe” según Christopher Vogler. Etapas narrativas y funciones de los personajes.
- V. Análisis del relato breve *Caperucita azul*, según “el viaje del héroe”.
- VI. Lectura del relato *Modelos de mujer* de A. Grandes y su aplicación a las etapas de “el viaje del héroe”.
- VII. **Examen parcial.**
- VIII. Introducción a la construcción del discurso: cómo estructurar nuestra escritura. Partes de la retórica.
- IX. Ejercicios breves de estructura discursiva.
- X. Pre-proyecto ficcional: *¿Cuál es tu secreto?*
- XI. Trabajo en tándem sobre los pre-proyectos personales.
- XII. Evaluación final.

La metodología será práctica, y el fomento de la lectura activa y la mirada crítica parte de los objetivos de la asignatura, por lo que la asistencia a clase y la lectura de los textos son imprescindibles.

Unity I. Introduction:

Literature, advertising and the role of creative writing.

Unity II. Conflicts and Essences:

Classic Literature: literary structure, tragedy and myths.

Unity III. Literary Characters and Society:

Realism, Daily Life and Social Forces.

Unity IV. Literary Narratives and Structures:

Structuring Literary Narratives and Story-telling.

Unity V. Forms and Formats:

Long distance-short: Short stories and fiction, Ad minimum: micro-fictions.

Unity VI. Imagining Worlds: Phantoms, Fantasies and the Fantastic:

Literary Creativity, Escapism and Imagination: On the borders of the impossible.

Unity VII. Captivating Imagination: Monsters and Desires:

Confronting who we are: Fears and the fascination with Otherness.

Unity VIII. Challenging the real: Documentary, Fictions and the Self:

Approaching Truth: objectivity, documentaries and auto-fiction.

Unity IX. Words and Compromise: Poetry and Manifestos:

The Force in words: Language as action.

Unity X. Allegories y Fables:

Finding ways of saying.

Unity XI. Identities and Modernity:

Creative gender: Bodies, identities and creative writings.

Unity XII. Images and Words: Literature as a visual language:

Mixing Literature and Images.

Unity XIII. Utopías y distopías:

Dreams and Nightmares: Imagining the future.

Unity XIV. Universes and Childhood:

Literature, advertising and infanthood.

Unit XV. Exploring the Unknown:

Creative writing, communication, literature and the present.

Unit XVI: Final Remarks:

Final considerations, group presentations on final projects.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): (valoración 30% de la evaluación final) Entrega de un episodio de creación basado en *El chico de la última fila*, de Juan Mayorga.

Prueba parcial: (Valoración: 10 % de la evaluación final)

Prueba final

A Entrega de *¿Cuál es mi secreto?* A partir de la lectura de *El chico de la última fila* y de la

motivación que expresa el autor, escribir un texto narrativo de 2 páginas que responda a la pregunta.

B Examen teórico sobre el manual *El viaje del escritor*.

Modalidad en inglés:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Literary Constellations and Cultural References*.

(Individual work.) Students will reflect on his own cultural references and justify his/her choices. Students will present on his choices building an argument around it. The work will be completed with a bibliography and a literary thesis.

— Partiendo de un texto se trata de crear una constelación de conexiones y diálogos potenciales con otras artes, medios y posibilidades creativas. El alumno deberá incluir en esta relación referencias culturales y literarias justificando razonadamente sus elecciones. Tendrá que proponer posibilidades de lectura, una bibliografía literaria y una posible tesis de partida para un proyecto creativo.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Creative Reflection*. Individual literary exercise on literary analysis on a subject previously discussed in class or in common agreement with the professor.

- Trabajo individual crítico de reflexión sobre uno de los temas discutidos en clase. El alumno elegirá un texto y un tema y llevará a cabo una reflexión creativa generando un texto propio de creación a partir de su lectura. Los alumnos entregarán el trabajo completo incluyendo la bibliografía en la fecha acordada.

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Literary Creation*: Work in pairs. Students will present a creative writing text.

- Trabajo en parejas de creación literaria sobre uno de las lecturas propuestas a elección de los propios alumnos. Una vez presentado el trabajo en clase los alumnos re-elaborarán el trabajo de acuerdo con el “feedback” recibido por sus compañeros. Los alumnos entregarán el trabajo completo incluyendo la bibliografía en la fecha acordada.

Actividad Dirigida 4 (AD4): *Final Project: work in groups*. Students will elaborate a commercial campaign based in literature. This project will be presented in class.

- Trabajo en grupos: Trabajo en grupos de 2-3 personas. Los estudiantes elegirán un proyecto de los propuestos en clase y llevarán a cabo un trabajo escrito y su presentación oral. El trabajo será presentado en clase mediante el formato de presentación oral de 15 minutos al resto de compañeros.

Por otro lado, será obligatoria la lectura de unos libros que serán la base para desarrollar los exámenes de la asignatura y que formará parte de una serie de encuentros literarios, que tendrán lugar durante el curso académico. Los alumnos trabajarán los textos con sus autores, en un ejercicio de análisis y experimentación creativa.

*** Para la impartición en inglés, el profesor elegirá las obras para el desarrollo de los exámenes, aunque los alumnos están invitados a participar en los encuentros literarios.**

Additional readings will be mandatory and will be studying material for exams. Texts will be communicated along the semester and will be part of a literary encounter with the writers.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 450h. 18 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal: 50%. 750h. 30 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 150h. 6ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 150h. 6ECTS – 50% presencialidad.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Grandes, Almudena (2002, 4ª ed.). *Modelos de mujer*. Barcelona: Tusquets. [Relatos].
- Mayorga, Juan (2019, 3ª ed.) *El chico de la última fila*, Segovia: La uña rota.
- Viar, Ignacio, *Caperucita azul*
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/01/29/una-version-distinta-pero-mas-real-y-posmoderna-de-la-caperucita-roja-la-caperucita-azul/>
- Vogler, C. (2002). *El viaje del escritor*. Barcelona: Ma non troppo.
 - <https://docs.google.com/file/d/0B6F7Eoev69vYk96OWZLck9tRGM/edit>

Bibliografía recomendada

- Rodari, G. (2002). *Gramática de la fantasía*. Barcelona: Editorial Del Bronce.
 - <http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-gramaticadelafantasiaintrouccionalaratedeinventarhistorias.pdf>

Otros recursos

Filmografía

- Sobre *El chico de la última fila*:
https://www.youtube.com/watch?v=JtO_jorwlig
<http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-193715/trailer-19428466/>

Webgrafía

- Diccionario de la Lengua, Real Academia Española: www.rae.es
- Diccionario panhispánico de dudas: <http://www.rae.es/rae.html>

Modalidad en inglés

Bibliografía básica

- Aristóteles, *Poética*, Madrid, Gredos, 2011.
- Baños, M. (2001). *Creatividad y Publicidad*. Madrid: Ediciones Laberinto.
- Barthes; R. (2012). “La Retórica de la Imagen”, *Mitologías*, Siglo XXI, 2016
 - o *El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y de la escritura*. Barcelona: Paidós.
 - o (2009). *Ensayos Críticos*, Barcelona: Seix Barral.
 - o (2002). *Variaciones sobre la escritura*. Barcelona: Paidós.
- Benjamin, W. (2012). *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica y otros textos*. Buenos Aires: Godot Ediciones.
- Burtenshaw, K. (2007). *Principios de publicidad, el proceso creativo: agencias, campañas, medios, ideas y dirección de arte*. Barcelona: Gustavo Gili.

- Eco, U. (1965). *Obra abierta: forma e indeterminación en el arte contemporáneo*. Barcelona: Seix Barral.
- Foucault, Michel, "¿Qué es un autor? «Qu'est-ce qu'un auteur?»", *Bulletin de la Société française de philosophie*, año 63, nº 3, julio-setiembre de 1969, págs 73- 104 (*société française de philosophie*, 22 de febrero de 1969).
- García García, F. (2018). *Creactividad en publicidad, del impacto al comparto*, Madrid, Dykinson.
- Lavandier, Y. (2003). *La Dramaturgia: los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
- López Vázquez, B. *Publicidad emocional: estrategias creativas*
- Perlado M. (2017). *El creativo publicitario en la era digital, nuevos roles y destrezas profesionales*. Madrid: Síntesis.
- Perlado M. (2017). Creatividad publicitaria y formación de los creativos en la cultura digital. *Pensar en la publicidad*. v.11, (pp. 121-140).
- Propp, V. (2001). *Morfología del Cuento*. Madrid: Ediciones Akal.
- Rodari, G; Merlino, M. (2012). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Barcelona: Ed. Planeta.
- Salgado, A. (2010). *Creatividad en televisión. Entretenimiento y ficción*. Madrid: Fragua.
- Sánchez-Escalonilla, A. (2014). *Estrategias de guión cinematográfico*. Barcelona: Ariel.
- Sanchis, J. (2017). *Prohibido escribir obras maestras*. Ciudad Real: Ñaque.
- Steiner, G. (2009). *Antígonas: una poética y una filosofía de la lectura: [la travesía de un mito universal por la historia de Occidente]*. Barcelona: Gedisa.
- Vogler, C. (2002). *El viaje del escritor*. Barcelona: Ma non troppo. Disponible en: <https://docs.google.com/file/d/0B6F7Eoev69vYk96OWZLck9tRGM/edit>

Bibliografía recomendada

- Alarcón, TL. (2011). *Superhéroes: del cómic al cine*. Madrid: Calamar.
- Benjamin, W. (2010). *El artista como productor*. Madrid: Casimiro.
- Gubern, R., *Las máscaras de la ficción*, Barcelona, Anagrama.
- Hallman, E. y Inglood T. (Ed). *Creativity and Cultural Improvisation*, Berg, 2007.
- Mahon, N. (2013). Designing 'creative' advertising: embedding advertising 'success' attributes and factors within the initial stages of project development. Mastika, L. y Hands, D. (2013) *The design journal*. -- 2013, v.16, n.3, September, p. 357-378.
- Hamilton, E. *Mythology: timeless tales of gods and heroes*. New York; Toronto: Mentor Book, cop. 1942.
- Marina, JA; Marina, E. (2013). *El aprendizaje de la creatividad*. Barcelona: Ariel.
- Marina, JA; Válgoma, MI. (2010). *La magia de escribir*. Barcelona: Random House Mondadori.
- Maritain, J; Perlado, JJ. (2004). *La intuición creadora en el arte y en la poesía*. Madrid: Palabra.
- Mcstay, A. *Creativity and Advertising, Affect, Events and Process*.
- Ross, M. *Designing Fictions: Literature Confronts Advertising*.
- Salmon, C. (2008). *Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes*. Barcelona: Península.

- Simon, R. (1980). Advertising as Literature: The Utopian Fiction of the American Marketplace, *Texas Studies in Literature and Language*. Vol. 22, No. 2, An Issue Devoted to Popular Culture Studies. pp. 154-174.

5. DATOS DE LOS PROFESORES

Nombre y Apellidos	DRA. DÑA ANA I. FERNÁNDEZ VALBUENA
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Filología
Correo electrónico	afernanv@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. FCA. Departamento de Arte
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Dramaturga, traductora e investigadora, es doctora en Filología Italiana y titular de <i>Dramaturgia</i> en la RESAD. Profesora Asociada de la Universidad Nebrija desde 2012. Acreditada por la ANECA (Profesora Universidad Privada, 2013). Suficiencia investigadora de un sexenio (junio, 2017). Es miembro del <i>Grupo Nebrija de Investigación en Comunidades Académicas y Artísticas</i>.</p> <p>Mención Especial Premio Dramaturgico “Carlo Annoni”, 2018 (Milán), por <i>Gazali per l’Emiro</i>; III Premio de Investigación Teatral “José Monleón”, Academia Artes Escénicas; Premio internacional de periodismo teatral “Carlos Porto”, Festival de Almada, 2012; Finalista Premios Max Artes Escénicas 2010 por la adaptación de <i>El arte de la comedia</i>, T. La Abadía.</p> <p>Últimas piezas estrenadas como autora: <i>Trinidad</i> (Festival Elche, 2018; Centro Niemeyer, Avilés 2015; Casa de la Portera, Madrid, 2013; <i>Úrsula (road map)</i>, La Cuarta pared, 2016; <i>Mery Monarch</i>, WPI Conference 2015, Ciudad del Cabo y Dramatikkens Hus, Oslo, 2014.</p> <p>Últimas piezas de creación (Dramaturgia y Dirección): <i>Concierto didáctico</i>, Conservatorio Profesional de Getafe (febrero, 2019); <i>Patria y patria de Roser Bru</i>, Casa De América (Madrid, junio, 2019)</p> <p>Ha impartido talleres de escritura en Bogotá, Chile, Milán, Bruselas y Marruecos, y ha coordinado proyectos internacionales. Entre 2008- 2018 formó parte del grupo de investigación <i>Dramaturgias contemporáneas de habla hispana</i>, dirigido por J. Luis García Barrientos (CSIC).</p>

Nombre y Apellidos	DR. D. FERNANDO HERRERO MATOSES
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte

Correo electrónico	fherrero@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. FCA. Departamento de Arte
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctor por la Universidad de Illinois (EEUU), postgrado en Literatura y Teoría Literaria por la Universidad de Valencia. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación y docencia giran en torno a las conexiones entre el arte y la literatura en la tradición española y latinoamericana. Ha publicado artículos sobre Antonio Muñoz Molina, Gerhard Richter y W.G Sebald, Alberto Greco y Julio Cortázar.</p> <p>Ha sido investigador en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y ha colaborado con instituciones culturales en España y Estados Unidos como The Phillips Collection, (Washington DC) y la La Fábrica, Madrid. Ha participado en conferencias en el Guggenheim Museum New York, Amsterdam Museum, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Casa Velázquez y la Universidad de Rennes.</p>