

Titulación: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

Curso Académico: 2024-2025

Asignatura: Teoría de la modernidad contemporánea

Código: 604065

Materia: Cultura de la modernidad contemporánea: teorías y comunicación

Carácter: optativa

Créditos ECTS: 4

Duración: semestral

Semestre: 2.º semestre

Idioma: Español

Requisitos: los de acceso generales al máster

Tipo de enseñanza: presencial

Profesorado: Dr. Arno Gimber, Dr. Dámaso López, Dra. María Nieves Martínez de Olcoz

Email: marianim@ucm.es

BREVE DESCRIPTOR

En esta asignatura se estudiarán diferentes teorías de la modernidad, especialmente en los ámbitos literario, filosófico y cultural. Este estudio parte de las ideas mejor conocidas de la historia de la literatura y del arte para establecer las distintas teorías que desde el siglo XIX han configurado la reflexión literaria. Se intentará compaginar el enfoque teórico con el histórico, especialmente, teniendo en cuenta los escritos teóricos, analíticos y críticos de autores como: Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, T. S. Eliot, José Ortega y Gasset, Virginia Woolf.

OBJETIVOS

1. Conocimiento de las definiciones más significativas de modernidad.
2. Análisis de la oposición clasicismo / modernidad.
3. La investigación en la literatura y la cultura modernas.
4. Familiarización del estudiante con una metodología de análisis comparado entre diferentes literaturas.
5. Conocimiento de las relaciones entre las distintas manifestaciones en arte contemporáneo.
6. Desarrollo de la capacidad de lectura crítica de obras modernas.
7. Fomento de la capacidad crítica, analítica y expositiva del estudiante.

COMPETENCIAS

Poder analizar las diferentes realidades discursivas, estableciendo relaciones entre los diferentes lenguajes artísticos.

Adquirir la formación necesaria para proseguir la investigación en la modernidad en los distintos campos artísticos.

Capacitar para el razonamiento crítico en distintos tipos textuales modernos.

Adquirir los instrumentos conceptuales y metodológicos de carácter hermenéutico para la interpretación de los textos y las manifestaciones artísticas en la modernidad.

Adquirir los fundamentos para la reflexión teórica sobre los aspectos literarios pertinentes intrínsecos en el nivel lingüístico del texto, tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera objeto de estudio y análisis.

Conocer y ahondar en la naturaleza de las vanguardias históricas y sus consecuencias.

Conocer los procesos y mecanismos de las ideas poéticas y sus aplicaciones metodológicas concretas.

Llevar a cabo actividades docentes y de investigación en el ámbito de la literatura general y comparada.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el contraste de actitudes que caracteriza actualmente las ideas sobre Modernidad y Contemporaneidad en el plano de las Artes, el alumnado resolverá documentadamente su criterio a) comprensivo, o b) excluyente entre ambas nociones epocales. En todo caso, se procurará desvelar en la práctica las ideas resultantes del radicalismo que caracterizaría las teorías postmodernas; de manera que comparezca la Contemporaneidad, con todas las peculiaridades renovadoras - sobre todo, las de procedencia tecnológica-, en los términos razonables de su continuidad en la tradición estética del moderno artístico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Introducción a la modernidad artístico-literaria y sus conceptos.

Poéticas de la modernidad: del simbolismo a las vanguardias.

La escena moderna: dialéctica de la representación y corporalidad.

El inconsciente óptico de la visión modernista.

Modernity y *Modernism* en el ámbito anglosajón.

La modernidad alemana: impacto y legado de Bertolt Brecht (1898-1956).

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES:

- Clases teóricas y prácticas presenciales, discusión de las lecturas, análisis y comentario de textos.
- Distintas aproximaciones a la modernidad en los contextos angloamericano, germánico, hispánico y de otras culturas.
- Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento sobre la preparación de exposiciones en el aula o del trabajo final.

Trabajo individual del estudiante: revisión y complementación de contenidos teóricos vistos en clase, preparación de clases prácticas y lecturas, trabajo personal en biblioteca y con el Campus Virtual, preparación de exposiciones orales, elaboración de un trabajo final.

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

BENJAMIN, W., *Iluminaciones II*, Taurus.

BOURDIE, P., *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*.

BRADBURY, M. and MACFARLANE, J., *Modernism: A Guide to European Literature. 1890-1930*, Penguin Books.

CALERO VARELA, Ana Rosa, *Una mirada a la escena teatral independiente en Alemania*, Universidad de Valencia, 2015.

FRISBY, D., *Fragments of Modernity*, The MIT Press.

GARCÍA BERRIO, A., *Ut poesis pictura: Poética del arte visual*, Tecnos.

GIMBER, A., "Bertolt Brecht", en: Javier Huerta Calvo (dir.), *Diccionario de la recepción teatral en España*, Ediciones Antígona, 2020, pp. 134 -146.

JAUSS, H. J., *Las transformaciones de lo moderno*, Machado Libros.

KRAUSS, R. E., *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza Editorial.

LEHMANN, H.Th., *Teatro posdramático*, Ad Litteram, CENDEAC,

2017.

ORTEGA Y GASSET, J., *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*, Madrid, Alianza Editorial.

SZONDI, P., *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, Dykinson.

PAZ, O., *Los hijos del limo: del romanticismo a la vanguardia*.

SÁNCHEZ, J. A., *La escena moderna*, 1999.

LECTURAS.

- ✓ Charles Baudelaire, *El pintor de la vida moderna*.
 - ✓ Bertolt Brecht, *El alma buena de Szechwan*.
 - ✓ T. S. Eliot, «Tradition and the Individual Talent».
 - ✓ Federico García Lorca, *El Público*.
 - ✓ Luigi Pirandello, *Seis personajes en busca de autor*.
 - ✓ Virginia Woolf, «Mr. Bennet and Mrs. Brown» y «The Art of Fiction».
- Selección de textos literarios.

FILMOGRAFÍA. Luis Buñuel, *Un perro andaluz*.