

LITERATURA Y MÚSICA

Curso 2017/2018

(Código: 24413216)

1. PRESENTACIÓN

“Literatura y Música” es una asignatura optativa de 5 créditos ECTS que se imparte durante el segundo semestre del “Máster de Estudios Literarios y Culturales Ingleses y su Proyección Social”. La asignatura se ocupa de las relaciones entre música y literatura, con una mayor incidencia en esta última. Partiendo de este objetivo general, se considerarán aspectos teóricos y se estudiarán manifestaciones musicales con un componente textual importante, así como adaptaciones musicales de textos literarios. La asignatura se imparte íntegramente en lengua inglesa.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

De acuerdo con las competencias generales del Máster y las específicas de esta asignatura, el contenido se centra en la repercusión social de la literatura en su interacción con la música (tanto culta como popular) y a través de ella. Asimismo, su estudio contribuirá a afianzar las destrezas necesarias para la investigación en el campo de los estudios literarios y culturales: análisis crítico de textos, elección de una metodología adecuada, selección y gestión de la información, etc. “Literatura y Música” pone en contacto ámbitos discursivos distintos, de acuerdo con el enfoque multidisciplinar e interdisciplinar del Máster. En este sentido, guarda una relación estrecha con varias asignaturas obligatorias y optativas del Máster: “Herramientas Tecnológicas para la Investigación Literaria y Cultural”, “Metodología de la Investigación Literaria y Cultural”, “El Texto Literario: Métodos de Análisis y su Praxis”, “Teoría del Discurso. Aplicaciones Lingüísticas y Literarias”, “Edición Crítica de Textos Literarios”, “Literatura y Artes Visuales” y “Literatura y Cine”. Todas estas asignaturas proporcionarán a cada estudiante conocimientos básicos para cursar “Literatura y Música” con mayor aprovechamiento.

Esta asignatura facilitará a los alumnos la adquisición o el perfeccionamiento de las siguientes competencias:

- Manejar con soltura la terminología, los principios formales y las corrientes teórico-críticas pertinentes para la realización de trabajos de investigación sobre la literatura y la cultura y su proyección social en el ámbito anglófono.
- Reconocer los discursos subyacentes en los textos literario-culturales al objeto de determinar su interacción con los discursos sociales prevalecientes tanto en el momento de su producción y recepción como en el contemporáneo.
- Recabar, seleccionar y tratar adecuadamente la documentación relevante, en distintos soportes, relacionada con el ámbito temático del Máster.
- Realizar ensayos escritos en lengua inglesa relacionados con el ámbito temático del Máster utilizando una metodología rigurosa y estableciendo los parámetros de interpretación crítica adecuada para la transmisión de ideas de manera eficaz con las evidencias suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas, siguiendo las convenciones académicas.
- Proyectar la capacidad crítica de análisis a diversos ámbitos discursivos y productivos específicamente relacionados con el ámbito temático del Máster, como el literario, el artístico, el cultural, el político, y el social en general.
- Analizar textos relacionados con las materias del Máster utilizando las técnicas y metodología de las teorías más relevantes del análisis discursivo.

- Conocer y aplicar adecuadamente los mecanismos de análisis empleados en los estudios culturales.

- Identificar la interacción discursiva entre la literatura y la cultura a través de un análisis de tropos, figuras, mitos, convenciones, géneros y obras literarias, en general, que explore su impacto ideológico y social.

- Seleccionar y justificar adecuadamente la metodología y el marco teórico que se van a emplear en el desarrollo de un trabajo de investigación, de acuerdo con su naturaleza y en el marco correspondiente a los estudios de este Máster.

3. REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Dado que se trabajarán textos literarios en lengua inglesa (distintos períodos, géneros y estilos) de cierta dificultad, es imprescindible que los/las estudiantes tengan conocimientos lingüísticos que posibiliten la lectura profunda, el análisis y la redacción en un registro académico. No es imprescindible que los/las estudiantes hayan estudiado literatura inglesa o norteamericana con anterioridad ni que tengan nociones de teoría musical, aunque, si se tienen, estos conocimientos resultarán útiles. Por otro lado, se requiere una mínima competencia tecnológica que permita seguir la asignatura con normalidad: por ejemplo, a la hora de manejar información disponible en la red y en bases de datos o de comunicarse a través de los foros del curso virtual.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la adquisición de las diversas competencias establecidas, los/las estudiantes que cursen esta asignatura obtendrán los siguientes resultados:

1. Apreciación de las cualidades musicales en un texto, así como de los rasgos comunes a determinadas obras literarias y musicales.
2. Reconocimiento de las influencias mutuas entre obras literarias y musicales.
3. Visión crítica e informada de procesos de adaptación y trasvase discursivo de la literatura a la música.
4. Reconocimiento de las letras de la música popular como expresión poética o fenómeno cultural.
5. Relación de obras literarias y musicales con el contexto histórico y social en el que se inscriben.

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está estructurada en base a los siguientes bloques de contenidos, que incluyen aspectos generales y teóricos, además de las obras literarias y musicales concretas que serán estudiadas.

1. Preliminary questions
 - 1.1 Musicality as a poetic and textual quality
 - 1.2 Influence, adaptation and textual transference
 - 1.3 The frontier between high and popular culture
2. Poetry and music in Medieval and Renaissance England
 - 2.1 Popular ballads
 - 2.2 Thomas Campion and John Dowland
 - 2.3 Musical adaptations of Shakespeare's sonnets
3. Literature, opera and musical theatre

3.1 *The Waste Land* and Richard Wagner's opera

3.2 Opera librettos based on literary texts: *The Turn of the Screw*, *Salome*

3.3 Between opera and American musical theatre: *Porgy and Bess*, *West Side Story*

4. Popular music and poetry

4.1 Langston Hughes, a "musician" poet

4.2 "Poet" musicians: Bob Dylan and Leonard Cohen

6. EQUIPO DOCENTE

- [DIDAC LLORENS CUBEDO](#)
- [CRISTINA GARRIGOS GONZALEZ](#)

7. METODOLOGÍA

- Utilización de la metodología a distancia a través de la plataforma virtual de los Másteres de la UNED.

- Metodología docente guiada por unos principios de crítica constructiva, de respeto mutuo, de respeto de la pluralidad de opiniones, de la búsqueda y consecución de un grado óptimo de resultados y de la estricta observancia de la ética académica.

- Oferta de material docente escrito orientado a la impartición de docencia a distancia consistente en: a) Guía de Estudio, disponible en el curso virtual, b) materiales gratuitos o libres de regalías y derechos de autor o de dominio público; c) enlaces a artículos científicos, libros y material relevante asequible en internet de forma legal y, sobre todo, recursos tales como bases de datos y bibliográficas (MLA, JSTOR, PCI, LION, etc.) disponibles a través de la Biblioteca de la UNED para todos los integrantes de la comunidad docente y discente.

- Oferta de materiales audiovisuales disponibles en el curso virtual, o asequibles mediante enlaces a contenidos de internet, radio y TV.

- Orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el ritmo de trabajo adecuado para que el seguimiento de la asignatura sea lo más regular y constante, posible a través de los foros generales del curso virtual y del contacto personal mediante el correo electrónico.

- Desarrollo de estrategias de autogestión del aprendizaje que se presentarán en la Guía de Estudio 2. Plan de Trabajo y orientaciones para su desarrollo y, de forma complementaria, en actividades individuales dirigidas al desarrollo y maduración de una conciencia autocrítica en relación al auto aprendizaje, al crecimiento en capacidad investigadora y a la optimización del tiempo de estudio, que se fomentará a través del diseño de un cronograma de las actividades necesarias para llevar a cabo la asimilación de conocimientos y la realización de los trabajos de investigación propuestos.

- Interacción fluida a través de los foros de debate virtual entre las partes intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Equipo Docente y estudiantes) de forma que cada estudiante desarrolle las competencias y los resultados propuestos y comprenda que forma parte de una comunidad de personas que aprenden unas con otras.

- Preparación de estrategias docentes para la asimilación de los principales recursos tanto retóricos como discursivos empleados en los textos literarios y culturales, en general, de modo que cada estudiante desarrolle su creatividad y visión crítica y sea capaz de interpretaciones personales sustentadas por los textos objeto de estudio y la literatura crítica relevante.

- Diseño y elaboración de actividades y tareas prácticas que orienten hacia el estudio del texto literario en relación con sus adaptaciones cinematográficas y musicales (disponibles en formato DVD, Blu-Ray, streaming o iDTV) al objeto de analizar las analogías y diferencias entre el texto origen y el texto adaptado.

- Diseño de actividades analíticas para ampliar una visión comparativa de la crítica literaria y cultural, relacionando discursos teóricos con producciones artísticas y culturales de diferentes géneros y examinando su recíproca influencia.

De acuerdo con estas modalidades metodológicas, deberán llevarse a cabo las siguientes actividades formativas:

- Lectura atenta y secuenciada de las orientaciones en las Guías de Estudio sobre el estudio de los contenidos teóricos y la realización de las actividades prácticas; lectura, análisis y estudio autónomos y reflexivos de los materiales impresos recomendados y complementarios; e interacción con el equipo docente para posibles soluciones de dudas de contenido teórico y práctico bien por vía informática o telefónica o a través del curso virtual en los espacios acotados para ello en los foros de las asignaturas (42%: 52,5 horas / 2,1 créditos).

- Debate en el foro sobre aspectos temáticos y críticos importantes de la asignatura incidiendo en la vertiente de su proyección social y cultural y alentando a la participación e interactividad del alumnado (8%: 10 horas / 0.4 créditos).

- Búsqueda y selección de materiales de información, consulta y crítica a partir de la bibliografía recomendada, utilizando las herramientas tecnológicas y los recursos propios de la universidad a disposición de cada estudiante y comentario y discusión de los mismos en el foro virtual de la asignatura (8%: 10 horas / 0.4 créditos).

- Realización de pruebas de autoevaluación y /o evaluación continua (10%: 12.5 horas / 0.5 créditos).

- Trabajo final de la asignatura: (20%: 25 horas / 1 crédito).

- Audición y visualización de materiales sonoros y audiovisuales de ayuda al estudio (4%: 5 horas / 0.2 créditos).

- Confección de un glosario personal de términos críticos básicos y de un archivo de fichas con resúmenes de textos críticos utilizados durante el curso. (4%: 5 horas, 0,2 créditos).

- Análisis crítico y comentario de textos literarios y culturales, en general, propuestos por el equipo docente, siguiendo las orientaciones ofrecidas en cada caso (4%: 5 horas, 0,2 créditos).

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

Se detallan a continuación los textos literarios de lectura obligatoria para los bloques de contenido 2, 3 y 4 (no hay textos literarios de lectura obligatoria para el bloque de contenido 1).

Bloque de contenidos 2: "Lord Randall", "Barbara Allen", "The Three Ravens"; "I Care Not for These Ladies" (Thomas Campion); "Sonnet 10", "Sonnet 20" y "Sonnet 43" (William Shakespeare).

Bloque de contenidos 3: *The Waste Land* (T. S. Eliot); *The Turn of the Screw* (Henry James); *Salome* (Oscar Wilde).

Bloque de contenidos 4: "The Weary Blues", "Song for a Dark Girl" (Langston Hughes).

Se podrá acceder a estos textos a través de enlaces en el curso virtual. También pueden localizarse en antologías y ediciones impresas como las siguientes (en orden alfabético), que no es necesario adquirir:

Eliot, T. S. *The Waste Land. Authoritative Text, Contexts, Criticism*. Nueva York: Norton, 2001.

---. *La tierra baldía*. Ed. bilingüe de Viorica Patea. Madrid: Cátedra, 2006.

Hughes, Langston. *Collected Poems*. Ed. Arnold Rampersad. Nueva York: Vintage, 1999.

James, Henry. *The Turn of the Screw*. Nueva York: Norton, 1999.

Kingsley, James, ed. *The Oxford Book of Ballads*. Oxford: OUP, 1982.

Levao, Ronald, ed. *Selected Poems of Thomas Campion, Samuel Daniel and Sir Walter Raleigh*. Londres: Penguin, 2001.

Shakespeare, William. *The Sonnets*. Cambridge: CUP, 1998.

---. *Sonnets*. Londres: Arden Shakespeare, 2005 (1997).

Wilde, Oscar. *Salome*. Londres: Nick Hern Books, 2010.

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Además de la bibliografía básica detallada en el apartado anterior y de la que puede encontrarse utilizando los buscadores de la Biblioteca de la UNED, se recomiendan las siguientes fuentes (ediciones impresas) como bibliografía complementaria, de consulta opcional.

Aroui, Jean-Louis. *Towards a Typology of Poetic Forms: From Language to Metrics and Beyond*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2009.

Bickford Jorgens, Elise. *The Well Tun'd Word. Musical Interpretations of English Poetry, 1597-1651*. Minneapolis, MN: Minnesota State University, 1982.

Bonner, Pat E., *Sassy Jazz and Slo' Draggin' Blues: Music in the Poetry of Langston Hughes*. Nueva York: Peter Lang, 1996.

Bordman, Gerald. *American Musical Theatre: A Chronicle*. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Cooper, John Xiros, ed. *T. S. Eliot's Orchestra. Critical Essays on Poetry and Music*. New York: Garland, 2000.

Fabb, Nigel. *Language and Literary Structure: the Linguistic Analysis of Form in Verse and Narrative*. Cambridge: CUP, 2002.

Frith, Simon. *Popular Music. Critical Concepts in Media and Cultural Studies*. Oxford and New York: Routledge, 2004.

---, ed. *Performing Rites. Evaluating Popular Music*. Oxford: OUP, 2002.

Herbert, Trevor. *Music in Words. A Guide to Researching and Writing About Music*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Hobsbaum, Philip. *Metre, Rhythm and Verse Form*. London: Routledge, 1996.

Middleton, Richard. *Reading Pop: Approaches to Textual Analysis in Popular Music*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Moore, Allan F, ed. *Analyzing Popular Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Morra, Irene. *Twentieth-Century British Authors and the Rise of Opera in Britain*. Burlington, VT: Ashgate, 2007.

Noonan, Ellen. *The Strange Career of Porgy and Bess. Race, Culture and America's Most Famous Opera*. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2012.

Sanders, Julie. *Shakespeare and Music*. Malden: Polity Press, 2007.

Sher, Stephen Paul. *Essays on Literature and Music (1967-2004)*. Eds. Walter Bernhart & Werner Wolf. Amsterdam / New York: Rodopi, 2004.

Tracy, Steven C. *Langston Hughes and the Blues*. Champaign, IL: University of Illinois Press, 2001.

10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

Los/las estudiantes tendrán acceso a un curso virtual en el que se pondrán a su disposición materiales docentes; este curso virtual también les ofrecerá la posibilidad de resolver dudas, debatir sobre contenidos o comunicarse con el equipo docente o con otros estudiantes a través de diversos foros. Además, podrán utilizar los fondos bibliográficos, bases de datos y recursos electrónicos que ofrecen las bibliotecas de la UNED y que les permitirán asimilar o ampliar los contenidos de la asignatura, además de fundamentar su trabajo de investigación.

11. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Los/las estudiantes podrán contactar con el equipo docente por correo electrónico, a través de los foros del curso virtual y por teléfono durante el horario de atención. Los datos de contacto del equipo docente son los siguientes:

Dídac Llorens Cubedo

Profesor Contratado Doctor

Correo electrónico: dlllorens@flog.uned.es

Número de teléfono: 91398632

Horario de consultas telefónicas: martes, de 10.00 a 14.00 horas; miércoles, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00h

Dídac Llorens Cubedo, es profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, donde imparte docencia en literatura inglesa y norteamericana. Trabajó en el Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I de Castelló y fue lector de español y catalán en la Faculty of Modern and Medieval Languages y en el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge. Ha publicado *T. S. Eliot and Salvador Espriu: Converging Poetic Imaginations* y ha co-editado *New Literatures of Old: Dialogues of Tradition and Innovation in Anglophone Literatures*. Su investigación relaciona, desde un punto de vista comparatista, diferentes tradiciones culturales y disciplinas artísticas.

12. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La calificación final estará compuesta por las puntuaciones obtenidas en las siguientes evaluaciones parciales, que medirán el grado de adquisición de las competencias establecidas y los resultados generales y específicos determinados para cada materia:

- a) La participación en los foros del curso virtual y en las actividades propuestas, que constituirá el 10% de la calificación final.
- b) Una prueba de evaluación continua (PEC) hacia la mitad del semestre cuya calificación constituirá el 20% de la nota final.
- c) Un trabajo final (3.000-4.000 palabras) que deberá entregarse al concluir el estudio de cada asignatura y cuya calificación constituirá el 70% de la nota final. La nota media se llevará a cabo siempre y cuando el trabajo final obtenga al menos el 50% de la calificación que se le otorga. De lo contrario, la asignatura se suspenderá. La calificación será numérica, de 0 a 10, según la normativa vigente (RD 1125/2003).

Al evaluar estos tres aspectos, se valorará si los estudiantes han alcanzado las siguientes capacidades: análisis crítico y comparativo de obras literarias relacionadas con la música y de adaptaciones musicales de textos literarios; aplicación de los enfoques teóricos y metodológicos estudiados; consideración de las obras estudiadas en su contexto histórico y cultural. La prueba de evaluación continua (PEC) servirá para sentar las bases del trabajo final. En este trabajo en particular, los estudiantes podrán elegir, bajo la supervisión del Equipo Docente, el tema, el objeto de estudio y la metodología adecuada, y se evaluarán los siguientes aspectos:

1. Conocimiento del tema
2. Estructura y planteamiento del mismo de forma clara y precisa
3. Adecuada aplicación del marco teórico
4. Exposición clara de las conclusiones
5. Empleo pertinente de la bibliografía utilizada
6. Calidad de la presentación escrita

13. COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.