



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2017/2018

Nº de proyecto 213

Título del proyecto

VER LA LITERATURA. UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL
ESTUDIO DE LA RELACIÓN TEXTO E IMAGEN: LA CULTURA
ITALIANA Y SU IMPACTO EN EUROPA

Responsable del proyecto: Aurora Conde Muñoz

Centro: Facultad de Filología UCM

Departamento: Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción

1. **Objetivos propuestos en la presentación del proyecto**

A lo largo de su historia y particularmente desde la implantación e integración en el EEES a través del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, la especialidad en Italiano ha mantenido y aumentado su interés entre los estudiantes.

Uno de los nuevos retos para continuar (sostener) e incrementar este interés es el de idear unas metodologías docentes y materiales que acerquen y clarifiquen la complejidad del sistema cultural italiano en el contexto limitado de los Grados, especialmente teniendo en cuenta que la especialidad se ofrece siempre como parte (Maior o Minor) de una doble formación. Debe por otra parte acercar sus contenidos a través de unas metodologías que respondan al creciente interés por estudios de enfoque transversal y multidisciplinar. Por un enfoque es decir, que abre perspectivas siempre nuevas no solo en el proceso de aprendizaje e investigación, sino especialmente en la ampliación de las posibilidades de aplicación profesional de ambos.

Los graduados del Maior o Minor de italiano, así como los muchos otros estudiantes que en los distintos niveles de enseñanza y desde diversos orígenes académicos se acercan a nuestros estudios, buscan una visión renovada, original, práctica que, al mismo tiempo, garantice el contacto con un patrimonio literario, artístico y cultural tradicional. La fascinación que el imaginario italiano ejerce, aún ahora está fundamentalmente basada en sus productos visuales (arte, cine, diseño) que no tienen una cabida específica en los estudios de corte lingüístico y literario propios del Grado.

Por ello con este proyecto se propone la realización de una experiencia docente basada en la aproximación visual y multimedial al estudio de la literatura, historia y cultura italianas, que permita asociar textos, corrientes, tendencias e innovaciones en general circunscritas a esas áreas específicas, con el rico patrimonio visual italiano. Para ello no se limitará la selección a obras estrictamente plásticas, sino que se ampliará a un repertorio que incluya obras arquitectónicas fotográficas, cinematográficas.

Objetivo de este proyecto es ofrecer una metodología multidisciplinar y amplia que, manteniendo el rigor y la especificidad formativa exigida en los estudios lingüísticos y literarios, abra perspectivas no solo de aprendizaje, del todo nuevas. La visión simultánea entre texto e imagen o fenómeno histórico e imagen, permitirá a los estudiantes ampliar las posibilidades de aplicación práctica en ámbitos profesional que van más allá de los establecidos como propios del Grado en lenguas Modernas y sus Literaturas (p.ej. publicidad, periodismo, mediación cultural). Se trata también de atraer a estudiantes de otras especialidades, como de detalla a continuación.

La finalidad ulterior de este proyecto además es la de ampliar la importancia de la cultura italiana en la constitución de la propia identidad europea. Se trata por tanto de trazar una especie de “mapa visual”, que contenga no solo lo específico de las producciones italianas, sino que resalte el impacto que algunos en determinados momentos, han tenido para todo el contexto europeo. Valga como ejemplo único la enorme importancia del Neorrealismo italiano.

2. **Objetivos alcanzados**

El equipo está muy satisfecho con los resultados de esta experiencia de innovación desde varias perspectivas.

La primera es obviamente la didáctica, dado que los resultados de aprendizaje e involucración de los estudiantes a los que han sido propuestas clases a través del método del Proyecto, han sido sin duda positivos.

El interés y aceptación ha sido muy alto y uno de los objetivos teóricos del proyecto (la puesta en perspectiva del amplísimo patrimonio cultural italiano) se ha logrado de modo más que satisfactorio, suscitando reflexiones interdisciplinares e interculturales que, a menudo, la especificidad de las asignaturas y especialidades no permite.

Los estudiantes han interiorizado una serie de propuestas en cuya base está la voluntad de ofrecer instrumentos comparativos nuevos y amplios; por ejemplo, como prioritario, el destacar la fuerte vinculación que artes visuales y literatura tienen, o la relación que los textos literarios establecen con otras formas textuales y culturales (filosofía, historia, música...) en un ámbito que extralimita las culturas nacionales para entroncar con amplias corrientes y tendencias globales.

Además de estos objetivos, el Proyecto ha permitido un trabajo conjunto de colaboración y coordinación docente entre diversas asignaturas del Plan de estudios de italiano. Los docentes implicados hemos coordinado nuestras propuestas, metodología y finalidades y hemos podido también constatar la necesidad de una orientación común y coherentemente finalizada para la mejor y más sólida formación de los graduados. El grupo ha trabajado con enorme esfuerzo y en perfecta sintonía.

Por último, el resultado tangible de este proyecto es la acumulación de una gran cantidad de material original de alta calidad (se recogen algunos ejemplos en el Anexo de esta memoria).

Nuestro deseo es, por lo tanto, ordenar y ampliar estos materiales para publicarlos en formato de instrumento didáctico de uso y utilidad para todo el Grado en lenguas Modernas y sus Literaturas.

A partir del mes de octubre de 2017 se inició en las clases la propuesta metodológica del proyecto. Una de cada tres clases se ofreció siguiendo el modelo de materiales audiovisuales, así como dando a la presentación teórica un enfoque ampliamente cultural (más allá de la especificidad de cada asignatura) y resaltando el impacto que ciertas aportaciones italianas han tenido en la constitución de una identidad europea común.

. La integración de la metodología audio-visual se hizo sin interrumpir el desarrollo temático y teórico de las asignaturas. A menudo un tema fue introducido según el método y enfoque más habituales (explicación del profesor, lectura de textos, ejercicios...) y completado (o complementado) con una clase totalmente fundamentada en el uso audio visual.

Las asignaturas han seguido por otra parte el proceso de evaluación habitual (examen) y los estudiantes han tenido que atender a los programas establecidos con independencia de la innovación docente propuesta por este proyecto.

Cada diapositiva de las que integran las presentaciones Power Point (en el Apéndice se escogen algunos ejemplos) ha ido acompañada de una amplia explicación. Los contenidos de estas explicaciones teóricas, ha buscado la apoyatura y fijación a través de las imágenes (no se han utilizado en estas clases fotocopias ni textos en papel)

Los estudiantes fueron sometidos a pequeños controles una semana después del uso de los materiales; en estos controles orales y/o escritos) les fueron sometidas tres cuestiones:

- a) Asociar un tema teórico con una o varias imágenes
- b) Definir el impacto del tema en el contexto específicos de la cultura italiana
- c) Determinar el impacto del tema en la cultura europea

Cada miembro del equipo asumió los temas seleccionados para cada asignatura y se responsabilizó de la elaboración de los materiales y fichas docentes. Cada miembro PDI del equipo ha elaborado para cada uno de los temas tratados según el método el Proyecto una breve ficha en la que se recogen las características de las asignaturas así como los objetivos y didácticos de la propuesta. Los dos jóvenes doctorandos que forman parte del equipo, han participado en todas las reuniones, en la fijación del Corpus y han colaborado tanto en la búsqueda de materiales (imágenes y formatos) como en la preparación y presentación tutelada de uno de los temas seleccionados. El equipo ha considerado de especial interés esta integración activa de los jóvenes investigadores que tienen una especial sensibilidad respecto de las exigencias docentes más actuales

Como se señalará con más detalle en el Apartado D de esta memoria, los resultados obtenidos han sido sorprendentemente positivos. Los estudiantes, que No eran advertidos previamente de estos pequeños controles, demostraron haber retenido un porcentaje muy alto de la información contenida en las clases con soporte audio visual, así como una singular facilidad para interrelacionar aspectos concretos de una asignatura con otras /y otros ámbitos culturales).

3. Metodología empleada en el proyecto

El equipo se ha reunido con periodicidad mensual a lo largo del curso académico 2017-18. En la primera reunión (septiembre 2017) se procedió a fijar el corpus de autores/temas que se iban a ofrecer con el formato del proyecto, es decir sobre un soporte audio-visual que completara e integrara las explicaciones teóricas de las clases.

Este corpus se distribuyó equilibradamente y en coherencia a los contenidos de las materias en las que se ha desarrollado el proyecto.

Estas asignaturas, todas ellas pertenecientes al Grado en Lenguas y Literaturas Modernas de la facultad de Filología de la UCM, son las siguientes: La Narrativa Italiana: Géneros, Formas, Autores y Textos; La Poesía Italiana: Géneros, Formas, Autores y Textos; Arte, Música, Teatro y Cine en la Cultura Italiana; Italiano Vi.

Todas forman parte del Plan de Estudios del Mayor y Minor en Italiano y son frecuentadas por estudiantes de varias especialidades. Estas materias son impartidas en idioma Italiano.

El método del Proyecto ha querido facilitar y reforzar temas nucleares de los estudios en Italianística, ampliando su alcance a otras culturas, apoyando su asociación teórica a imágenes de especial impacto visual.

Se acordó presentar los temas/materiales en soporte Power Point que permite incluir enlaces audio y audio-visuales (documentales, entrevistas, cine...)

A partir del mes de octubre de 2017 se inició en las clases la implantación metodológica del proyecto. Una de cada tres clases se ofreció siguiendo el modelo de materiales audios visuales, así como dando a la presentación teórica un enfoque ampliamente cultural (más allá de la especificidad de cada asignatura) y resaltando el impacto que ciertas aportaciones italianas han tenido en la constitución de una identidad europea común. La integración de la metodología audio-visual se hizo sin interrumpir el desarrollo temático y teórico de las asignaturas. Las asignaturas han seguido por otra parte el proceso de evaluación habitual (examen) y los estudiantes han tenido que atender a los programas establecidos con independencia de la innovación docente propuesta por este proyecto. Cada diapositiva de las que integran las presentaciones Power Point (en el Anexo a esta Memoria se recogen algunos ejemplos) ha ido acompañada de una amplia explicación.

4. Recursos humanos

El equipo ha estado compuesto por los siguientes miembros:

CONDE MUÑOZ, AURORA (PDI, RESPONSABLE DEL PROYECTO)

IASCI, MARIA LAURA (PDI)

ITURMENDI, MARTA (INVESTIGADORA- DOCTORADO)

MARTINEZ GARRIDO, ELISA (PDI)

MENZIETA RODRÍGUEZ, ELIOS (INVESTIGADOR- DOCTORADO)

VILEI, LEONARDO (PDI)

A este grupo se ha unido, a lo largo del curso, la DRA. MANUELA RODRÍGUEZ DE PARTEARROYO GRANDE, especialista en cine, arte y literatura. El trabajo que ha realizado de apoyo en las clases y de desarrollo de algunos temas, **ha sido de singular utilidad** para todo el grupo.

Los miembros PDI que integran este equipo tienen una amplia experiencia tanto en las materias específicas (literatura, literatura e imagen), como en didáctica, como en la organización de cursos que impliquen la colaboración activa de estudiantes. Todos cuentan con evaluaciones positivas "Docentia". La **responsable del grupo dirige** el "Curso 0 de Introducción a la literatura italiana" impartido –bajo su tutela- por doctorandos y jóvenes investigadores y el curso "Cinecittalia" de las mismas características **que se ofrecen desde hace** años a los estudiantes del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas y otros estudiantes de la UCM como actividades extracurriculares.

Los dos doctorandos que integran el equipo son colaboradores de los programas de doctorado en los que realizan sus tesis. Tienen experiencia no solo en **investigación, sino profesional**. Ambos cuentan con experiencia en uso de medios audiovisuales y gestión multimedial.

Cada miembro del equipo asumió los temas seleccionados para cada asignatura y se responsabilizó de la elaboración de los materiales y fichas docentes. Cada miembro PDI del equipo ha elaborado para cada uno de los temas tratados según el método el Proyecto una breve ficha en la que se recogen las características de las asignaturas así como los objetivos y didácticos de la propuesta.

Los jóvenes doctorandos que forman parte del equipo, han participado en todas las reuniones, en la fijación del Corpus y han colaborado tanto en la búsqueda de materiales (imágenes y formatos) como en la preparación y presentación tutelada de uno de los temas seleccionados. El equipo ha considerado de especial interés esta integración activa de los jóvenes investigadores que tienen una especial sensibilidad respecto de las exigencias docentes más actuales

El equipo se ha repartido equitativamente el trabajo, siguiendo el cronograma presentado en su día en la solicitud de este Proyecto de Innovación.

Todos los miembros han dedicado una media de tres horas semanales en la preparación de los materiales a las que deben sumarse las dedicadas a reuniones y elaboración final de los materiales. Se han realizado reuniones periódicas (cada mes), fuera del horario lectivo y tutorial del PDI.

El equipo ha utilizado los recursos e infraestructuras materiales del Departamento y facultad (bibliotecas, ordenadores, fondos audio-visuales, seminarios y aulas).

El equipo ha podido atender holgadamente a las exigencias tanto de contenidos como de formato y edición en la elaboración del Material Docente como resultado tangible del proyecto.

5. Desarrollo de las actividades

Como ya se ha señalado en el aptdo. 4 de esta Memoria, a partir del mes de octubre de 2017 se inició en las clases la propuesta metodológica del proyecto. Una de cada tres clases se ofreció siguiendo el modelo de materiales audios visuales. La integración de la metodología audio-visual se hizo sin interrumpir el desarrollo temático y teórico de las asignaturas. A menudo un tema fue introducido según el método y enfoque más habituales (explicación del profesor, lectura de textos, ejercicios...) y completado (o complementado) con una clase totalmente fundamentada en el uso audio visual.

Cada diapositiva de las que integran las presentaciones Power Point (en el Apéndice se escogen algunos ejemplos) ha ido acompañada de una amplia explicación. Los contenidos de estas explicaciones teóricas, has buscado la apoyatura y fijación a través de las imágenes (no se han utilizado en estas clases fotocopias ni textos en papel)

Los estudiantes fueron sometidos a pequeños controles una semana después del uso de los materiales; en estos controles orales y/o escritos les fueron sometidas tres cuestiones:

- a) Asociar un tema teórico con una o varias imágenes
- b) Definir el impacto del tema en el contexto específicos de la cultura italiana
- c) Determinar el impacto del tema en la cultura europea

Los estudiantes, que NO eran advertidos previamente de estos pequeños controles, demostraron haber retenido un porcentaje muy alto de la información contenida en las clases con soporte audio visual, así como una singular facilidad para interrelacionar aspectos concretos de una asignatura con otras /y otros ámbitos culturales.

Como se señala en el apto. 2 de esta Memoria, los resultados obtenidos han sido sorprendentemente positivos.

6. Anexos

Se incluye en este apartado algunos ejemplos por cada una de las asignaturas que han integrado en proyecto; cada Power Point (= material de innovación) es precedido por una breve ficha en la que se detalla el docente responsable, así como los contenidos, objetivos y finalidad didáctica del uso del material propuesto. Cada uno de estos ejemplos ha sido elaborado de acuerdo con el corpus fijado en la primera reunión del equipo. Esta selección de ejemplo no es más que una mínima parte de los materiales acumulados por el equipo a lo largo del curso.

Cada propuesta ha sido precedida por una "ficha didáctica" en la que, además del título, duración, programación curricular y profesor responsable, se anotaban las competencias de acuerdo al Marco Europeo de referencia, según el siguiente modelo (ejemplo único)

MATERIAL 1:

ASIGNATURA: ITALIANO VI

PROFESOR: LEONARDO VILEI

CURSO: 3 GRADO: LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS

TEMA TRATADO: Dentro del programa de la asignatura de Italiano VI, correspondiente al nivel B2.2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, se introducen elementos culturales, literarios, figurativos y musicales, que permitan a los estudiantes manejar un léxico adecuado para leer, analizar, comentar y poner en su contexto obras de autores fundamentales de la cultura italiana. Alessandro Manzoni representa, sin duda, el escritor clave del siglo XIX y por ello se ha decidido hacer hincapié en un poco conocido aspecto visual que acompaña su trayectoria de forma impactante, a través de la presentación de un apartado

iconográfico dirigido a estimular la comprensión de los alumnos. Estamos hablando de los retratos que, al cabo de varias décadas, han inmortalizado el autor, hasta llegar, en sus últimos años, a una serie de fotografías que lo retraen en una venerable vejez o, incluso, en su lecho de muerte. El gran potencial que tales imágenes presentan se debe al gusto y a la estética dominantes en cada retrato analizado: desde el cuadro de un joven romántico, tal y como fue representado Manzoni a comienzos del siglo, hasta la iconografía hierática del gran escritor, ya consagrado, de las letras italianas, ha sido posible poner en relación al autor con su tiempo. El recorrido mantiene sus raíces en el siglo XVII, puesto que Manzoni fue nieto del gran jurista Cesare Beccaria, circunstancia que ha permitido ensanchar el tema tratado, de la mano de su madre Giulia, y establecer unos fundamentales lazos entre la cultura italiana y París, ciudad donde el joven Manzoni completó su formación intelectual, entrando en contacto con las principales corrientes intelectuales europeas.

El instrumento visual ha sido acompañado por la explicación de unos temas más generales, que se encuentran en apéndice al trabajo, tanto literarios, como artísticos y filosóficos, contribuyendo así al perfeccionamiento de las destrezas lexicales que permitirán al alumnado enfrentarse de formas más sólidas a la escritura y defensa del TFG. La adquisición de un léxico específico en la lengua extranjera propia de su mayor, desde luego, constituye uno de los principales objetivos que los estudiantes tienen que lograr durante el tercer año. Además, el instrumento presentado, ha indicado un camino para la futura escritura y defensa de su TFM. De forma voluntaria, a petición del profesor, más de la mitad de los estudiantes matriculados han decidido presentar un trabajo en Power Point, en el que han abordado un tema literario o cultural poniendo en relación diferentes planos de análisis.

Por los que refiere a otras competencias que se han querido reforzar con la presente actividad, mencionamos:

Competencias generales:

- Valorar y profundizar en la diversidad lingüística, literaria y cultural relacionándola con otras áreas de conocimiento.
- Desarrollar la capacidad de comprensión y traducción de textos literarios.

Competencias transversales:

- Desarrollar la creatividad.
- Apreciar la diversidad cultural.

Competencias específicas:

- Comprender las ideas fundamentales de textos complejos y extensos, incluidas las discusiones técnicas sobre su campo de especialización (los estudios lingüísticos y literarios de la lengua extranjera estudiada), y tener capacidad para captar los significados implícitos en los textos, tanto escritos como orales.

Se proponen a continuación, algunos ejemplos de los materiales de innovación utilizados en las clases. Como ya se ha dicho, esta selección de ejemplos no es más que una mínima parte de los materiales acumulados por el equipo a lo largo del curso.

SLIDE 1: PRESENTACION

Alessandro Manzoni: storia di un volto

E delle sue interpretazioni

SLIDE 2

Giulia Beccaria: una madre, un destino.

Il 21 luglio del 1762 nacque Giulia Beccaria, figlia di Cesare e futura madre di Alessandro Manzoni, poeta, drammaturgo e romanziere italiano.

Nel 1761 era stata pubblicata *Julie, ou La nouvelle Héloïse* di [Jean-Jacques Rousseau](#) dove l'eroina si chiama Giulia.

Il noto giurista [Cesare Beccaria](#), padre della giurisprudenza moderna e teorico dell'abolizione della pena di morte, come genitore fu un uomo del suo tempo: per nulla liberale e illuminato con la figlia.



1790 Anonimo: ritratto di Giulia Beccaria col figlio Alessandro, Villa di Brusiglio.

SLIDE 3

Pietro Manzoni: il padre anagrafico.

Pietro Manzoni era vedovo e aveva 46 anni quando sposò Giulia, di soli 20. Il matrimonio fu combinato dall'illuminista italiano [Pietro Verri](#), amico e sodale di Cesare Beccaria. L'unione era destinata alla rottura e quando Alessandro aveva undici anni, nel 1796, Giulia, che aveva già abbandonato la famiglia, si stabilì a Parigi con l'amante Carlo Imbonati.



Alessandro crebbe e fu educato in un collegio di Milano, sebbene mantenne un forte vincolo con sua madre, fortemente idealizzata, e che «conobbe» realmente solo nel 1805, quando la raggiunse a Parigi e, di fatto, non si separò più da lei fino alla fine dei suoi giorni.

Anonimo, Ritratto di Pietro Manzoni.

SLIDE 4

1801. *Autoritratto*, A. Manzoni.

Capel bruno: alta fronte: occhio loquace:
Naso non grande e non soverchio umile:
Tonda la gota e di color vivace:
Stretto labbro e vermiglio; e bocca esile:

Lingua or spedita or tarda, e non mai vile,
Che il ver favella apertamente, o tace.
Giovin d'anni e di senno; non audace:
Duro di modi, ma di cor gentile.

La gloria amo e le selve e il biondo iddio:
Spregio, non odio mai: m'attristo spesso:
Buono al buon, buono al tristo, a me sol rio.

A l'ira presto, e più presto al perdono:
Poco noto ad altrui, poco a me stesso:
Gli uomini e gli anni mi diran chi sono.

SLIDE 5

Il ragazzo Manzoni.

Nel 1802 Alessandro aveva 17 anni
e aveva già composto le sue prime
poesie;
uscito dal collegio, si apprestava
a conoscere il mondo.
Guardava il futuro con decisione
e cipiglio: pensava a sé come un
Poeta sulle orme di [Vincenzo Monti](#)



Gaudenzio Bordiga, *Ritratto di Alessandro Manzoni* 1802.

SLIDE 6



A Parigi Carlo e Giulia vissero lo spirito ateo e libertario del dopo-rivoluzione francese; frequentavano **Claude Fauriel**, il quale era convivente di Sophie de Grouchy, vedova di Condorcet.

Giunto a Parigi, Alessandro compose la sua prima importante opera in versi, *In morte di Carlo Imbonati*, appena scomparso. A Parigi rimase con la madre fino al 1807, assorbendo le idee romantiche, socialiste e libertarie del circolo della genitrice.



In alto: Carlo Imbonati, cammeo.
A destra: Maria Cosway, Giulia Beccaria, Parigi.

SLIDE 7



In questo ritratto ha 20 anni. Lo sguardo acceso e languido; i contrasti del volto e la camicia chiara, su sfondo al tramonto e mantello nero; la mano sul cuore: è l'iconografia di un **giovane romantico**, assai lontano dal primo ideale forgiato su quello di Monti.

*Alessandro Manzoni nel 1805, olio su tela di anonimo pittore inglese in **Immagini di casa Manzoni**, a cura di J. Riva, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoni, 1999, n. 14.*

SLIDE 8

La scrittrice Natalia Ginzburg, con molta probabilità, descrive questo ritratto, quando dice: «Altrove ha una folta chioma scompigliata, gli occhi nuvolosi e rassomiglia a **Ugo Foscolo**» [La famiglia Manzoni, 1983: 44].



Ritratto di Ugo Foscolo, olio su tela, opera di François-Xavier Fabre, 1813 (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)

SLIDE 9

Tutto sembra indicare, a giudicare dal volto precedente, che Manzoni fosse uno scrittore romantico.

Ma guardiamo questa litografia, del 1807 (in alto). La camicia è chiusa, la posa più formale; lo sguardo è deciso e fermo, i capelli non sono agitati.

Sembra il volto di uno scrittore parigino; singolare è la somiglianza con **Claude Fauriel** (in basso).



Manzoni parigino.

SLIDE 10

Il marito Manzoni: la fede e le tensioni spirituali.

Nel 1808, all'età di 23 anni, Manzoni sposò a Milano, con rito civile, Enrichetta Blondel, di fede calvinista, di anni 17. Il matrimonio fu benedetto da un pastore protestante.

Cominciava una tensione tra la vita parigina e quella ritirata nella pace familiare, tra Milano e la campagna piemontese. Alla fine dell'anno Alessandro e la madre abiurarono il protestantesimo e di convertirono alla religione cattolica.

Jean Baptiste Sambat, *Alessandro ed Enrichetta*, 1808.



SLIDE 11

Nel 1810 Napoleone sposò a Parigi Maria Luisa d'Austria, figlia di Francesco II. Secondo la tradizione, Alessandro ritrovò la fede nella chiesa di S. Rocco dove si era rifugiato sconvolto per aver smarrito la moglie a Place Vendôme tra la folla che assisteva ai festeggiamenti. Per il resto della sua vita, Manzoni ebbe dei malesseri che oggi chiameremmo attacchi di panico e agorafobia.



L'agorafobia manzoniana: leggenda e conversione

SLIDE 12



Nello stesso anno, Enrichetta, sempre a Parigi, fece professione di fede cattolica. In settembre la famiglia ritornò in Italia e visse tra Milano e la villa di Brusuglio. Finì così l'epoca atea, socialista e libertaria. Alessandro continuò tuttavia a vivere, anche nella tensione spirituale, una meditazione che conteneva impulsi letterari di derivazione romantica.

Il ritorno in Italia (nelle foto, Casa Manzoni)

SLIDE 13

La famiglia Manzoni

Il disegno, dallo stile «leonardesco», pone accanto ad Alessandro, giovane padre di sei figli, lo sfumato ritratto della madre Giulia, da poco deceduta. La vita scorre tra la scrittura e la fede, mentre la stesura de *I promessi sposi* sta per aprire le porte della gloria letteraria.



Ernesta Bisi Legnani, La famiglia Manzoni, 1825.

SLIDE 14

- Non più Alessandro, siamo di fronte al Manzoni affermato, lo scrittore per antonomasia delle lettere italiane.
- L'iconografia prevede il mantello nero, così come il fazzoletto al collo, *I Promessi sposi* in mano, e sullo sfondo, dipinto da Massimo D'Azeglio, «quel ramo del lago di Como...».
- Qui Manzoni è un maturo signore romantico, temperato dall'età, ma di profondo e tumultuoso spirito.



Giuseppe Molteni/Massimo D'Azeglio, ritratto di Manzoni a 50 anni, 1835, Accademia di Brera.

SLIDE 15

- Manzoni Risorgimentale
- Francesco Hayez fu un pittore romantico italiano le cui opere rappresentano meglio di chiunque altro lo spirito del peculiare romanticismo italiano, così profondamente legato all'unificazione del Paese.
- Manzoni qui è ormai il padre illustre della letteratura italiana moderna.
- L'aria è quella di un signore che si avvicina a una dignitosa e onorata vecchiaia. Incanutito, bonario, per la prima volta seduto, in posa domestica, sebbene vestito elegantemente.

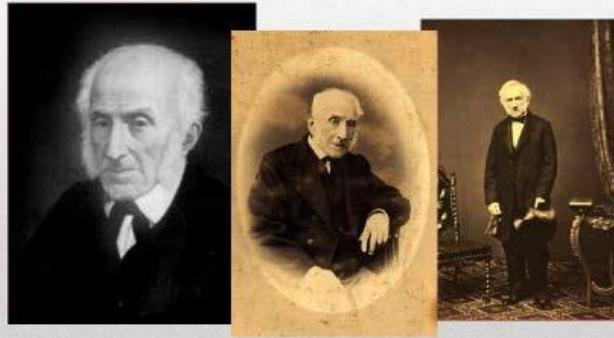


1841 Francesco Hayez: ritratto di Manzoni a 56 anni, Accademia di Brera.

SLIDE 16

Manzoni fotografato

Presso le Civiche Raccolte d'Arte Applicata ed Incisioni, Archivio Fotografico, Fondo Lamberto Vitali, di Milano si trovano alcune delle ultime immagini: quattro fotografie del formato carte de visite e due ritratti di formato più grande che raffigurano l'uomo ormai in tarda età.



SLIDE 17

Requiem

Quella che verosimilmente è l'ultima foto ritrae lo scrittore sul letto di morte e si trova presso la Biblioteca Nazionale Braidense. Era il 22 maggio del 1873. In quell'occasione, Giuseppe Verdi compose il famoso *Requiem* per la messa celebrata in suo onore.



SLIDE 18

Apéndice: el contexto literario y cultural

SLIDE 19

Romanticismo...¿chi era costui?

- El romanticismo es uno de los términos más ambiguos de la teoría estética. Con ello se definen generalmente experiencias distintas en el espacio y en el tiempo, que tienen como origen común a Alemania.
- La primera escuela romántica se da con el «grupo de Jena», un círculo de amigos compuesto por, entre otros, los hermanos Von Schlegel, Friedrich Schelling, Novalis. Se trata de un movimiento filosófico-literario que obra una transformación del gusto y de los valores dominantes, en particular de la ilustración, reivindicando el valor del sentimiento, de las tradiciones religiosas y populares, de la memoria y de la historia, y poniendo en primer plano el papel de la poesía y de la imaginación por un contacto del hombre con el infinito. La primera experiencia romántica es la que circula en toda Europa, adaptándose sin embargo a los distintos contextos locales. Clave es en este sentido el papel de Schlegel, que trabaja como preceptor para Madame de Staël.
- Germaine Necker (1766-1817), hija del ministro del Tesoro de Luis XVI, mejor conocida con su apellido de casada como Madame de Staël, mantiene, primero en París y luego en Suiza, un círculo literario que es el centro propulsor del romanticismo en muchas de sus declinaciones europeas. Interviene de forma directa en el debate literario italiano, el país donde tal vez, junto con Francia, su influencia es mayor. Es ella misma escritora de gran éxito, con la publicación de *Civisme ou l'Italie* y *De l'Allemagne*.



• Mme. De Staël, François Gérard, 1810, Château de Coppet

SLIDE 20

El romanticismo en Italia

- Una carta de Madame de Stael de 1816, publicada en el primer número de la revista «Biblioteca italiana», lleva el título polémico *Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni*. En ello critica a los classicistas, y en general a la cultura italiana de la época, por su falta de innovación y atrevimiento. En lugar que seguir con la continua propuesta de temas vetustos, aconseja tomar ejemplo de las literaturas europeas más avanzadas, la alemana y la inglesa, empezando por la traducción de sus mejores autores.
- El autor que sintetiza todas las inquietudes románticas es **Alessandro Manzoni**. Si en su escritura teatral elige la tragedia, con Shakespeare como modelo, el otro autor de culto de la época junto con Dante, su obra mayor, *I promessi sposi*, introduce en Italia la novela histórica de ascendencia inglesa.

SLIDE 21

Un romantico moderato.....

La eterna cuestión de la lengua italiana se acentúa en el siglo XIX. Las exigencias de renovar la lengua literaria, con respecto a las posiciones puristas de la «Accademia della Crusca», producen dos tendencias: un classicismo progresista, teorizado por **Vincenzo Monti** y defendido por Foscolo y Leopardi, y un «**manzonismo**», o bien la propuesta elaborada por el moderado y romántico Alessandro Manzoni, que postula tomar como referencia el habla popular de la clase media de la Firenze contemporánea.



SLIDE 22



«Alti serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!». Dante, *Purgatorio*, VI, 76-78.

Francesco Hayez, *Meditazione sulla storia d'Italia*, 1848. Verona, Galleria d'arte moderna.

- En Italia la difusión del romanticismo se mezcla con la cuestión de la independencia nacional. Los literatos románticos filtran las ideas alemanas a través de un ideal patriótico y de renovación social, de modernidad y de justicia, que excluye los excesos de la imaginación y del individualismo propios del grupo del Jena.
- La identificación entre **románticos** y **patriotas** es especialmente evidente con Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi. El primero cita habitualmente al escritor más amado por los románticos, Dante, fijando de esta forma una identificación entre la nación italiana y su literatura. El segundo encarna la misma esencia del héroe.
- Inspirándose en Dante, el pintor romántico **Francesco Hayez**, representa, con espíritu *risorgimentale*, Italia como una mujer perdida. El cuadro *Meditazione sulla storia d'Italia*, es una composición alegórica que describe la situación política italiana después de los **moti rivoluzionari** de 1848. Una joven mujer es representada con el seno descubierto y el rostro escondido por una inquietante sombra. La fecha 1848 se divisa sobre la cruz en la mano de la joven, alusión a las **Cinque giornate di Milano**, en las cuales Hayez participó activamente. El libro lleva como título *Storia d'Italia*. Vemos una vez más como el arte romántico – literatura, pintura, ópera, etc. – es en Italia profundamente ligado a la historia de la unificación.

SLIDE 23

Los temas literarios

Se puede afirmar, en términos generales, que la literatura de la primera mitad del siglo XIX está marcada por la grande novela histórica, romántica y burguesa. Werther, el protagonista de la obra de Goethe, es el prototipo de numerosos personajes que encontramos en distintos autores europeos. Italia, sin embargo, se diferencia al respecto por una tradición novelesca menor y la preeminencia de la poesía, a veces construida sobre una instancia lógico-conceptual de reflexión filosófica, política y moral, como es el caso del autor más singular de la época, **Giacomo Leopardi**. El *melodramma* sustituye, frente al público italiano, la función de entretenimiento, divulgación y ejemplaridad que la gran novela decimonónica desempeña en otros países.



Entre los **temas** que circulan con mayor frecuencia en la cultura literaria europea e italiana podemos individuar:

- **Naturaleza y sociedad, sociedad e individuo**. La *Nouvelle Eloise* de Rousseau y (1761) y el *Werter* de Goethe (1774), son los fundadores del conflicto entre el personaje y la sociedad. La novela de Ugo Foscolo, *Ultime lettere di Jacopo Ortis* (1802), está inspirada directamente en la obra del alemán. En Foscolo, de toda forma, la pasión política del protagonista es igualmente importante que la pasión amorosa.

SLIDE 24

Por otro lado el tema de la relación con la naturaleza, dominante en la poesía romántica inglesa y alemana, con su gusto por lo sublime y lo grandioso de la naturaleza, se materializa en Italia en la obra de Giacomo Leopardi,

viandante sul mare di nebbia,
1818, Kunsthalle, Amburgo.

cuya sensibilidad es muy distinta de las de sus contemporáneos, en cuanto para él la naturaleza es madrastra y no madre.

-El héroe. El individuo singular, que la historia había presentado bajo el aspecto de Napoleón antes y Garibaldi después, recorre el XIX, en obras cumbres como *Le Rouge et le Noir* (1831) de Stendhal o *Moby Dick* (1851) de Herman Melville. En Italia, además de la mitificación de Garibaldi en la literatura popular, encontramos en las tragedias de Manzoni el tipo del héroe trágico, como es el caso de *Adelchi*.

-El amor. La importancia de la subjetividad se desprende de la situación amorosa, representada como la totalidad que todo lo absorbe. Puede ser presentado dentro de un marco de felicidad legítima y matrimonial, insidiado por poderes arbitrarios y despóticos, como es el caso de la novela de Manzoni *I promessi sposi*, o tomar el semblante de una pasión tormentada y adúltera, como ocurre con *Madame Bovary* (1856) de Flaubert.



SLIDE 25

Historia: la imponente elaboración historiográfica y la visión hegeliana que asigna a la historia la interpretación del sentido de la acción humana, son el marco teórico de la enorme difusión de la novela histórica. La idealización neoclásica por un lado y la valoración del pasado, especialmente de la **edad media**, operada por los románticos, constituyen a menudo la premisa de la transposición de temas y valores del presente a siglos anteriores. Tragedias, *melodrammi* y novelas parecen encontrar en otras épocas una fuente de inspiración sin fin. Bajo el ejemplo de **Sir Walter Scott** (1771-1832), Manzoni sitúa la acción de *I Promessi sposi* en el siglo XVII, aunque es en los teatros de ópera donde el público italiano se apasiona por las vicisitudes de *Anna Bolena* (Gaetano Donizetti, 1830), *Maria Stuarda* (Donizetti, 1835) o *Lucia di Lammermoor* (Donizetti, 1835) (En las imágenes: el tema de locura. Lucia di Lammermoor, Torino, 2010, Teatro Regio)



SLIDE 26

Ética: Foscolo, Manzoni y Leopardi no conciben la obra literaria sin una una visión del mundo y un pensamiento ético. El autor de *I Promessi sposi* elabora un profundo catolicismo como alternativa absoluta y metahistórica a las miserias humanas, después de una etapa parisina de contacto con la ideas filosóficas francesas. Por otro lado Foscolo y Leopardi proponen una moral no religiosa de reconocimiento mutuo entre los seres humanos, como fundamento de una sociedad donde han de primar la amistad, la ayuda recíproca y la memoria. Si en Foscolo este pensamiento tiene un carácter político, en Leopardi actúa la idea de la desventura común a todo ser humano, de nacer y morir, en un adelanto del pesimismo de finales del XIX de muchos autores y pensadores europeos.



SLIDE 27



Francesco Hayez, *I Vesperi siciliani*. 1846, Roma Galleria d'arte moderna.

Un procedimiento típico del romanticismo italiano consiste en representar temas del pasado en clave contemporánea. Es el caso del cuadro de Hayez, con un episodio de la historia siciliana del siglo XIII hace referencia a las sublevaciones de la Repubblica di Palermo de 1848. El intento es dúplex: usar la historia como metáfora y a la vez sortear la censura de la época sobre temas considerados escabrosos por su contenido político. La misma actitud mueve a Manzoni en la escritura de *I promessi sposi* y a Giuseppe Verdi en la composición de la ópera *Nabucco* (1842), tanto que el himno *Il pensiero* se convierte en una música patriótica en contra de la ocupación austriaca.

SLIDE 28

Estéticas y poéticas: extras

- **Lecturas**

- *Corinne ou L'Italie*, Madame de Staël
- *Viaggio in Italia*, Goethe

- **Film**

La Certosa di Parma, Christian-Jacque

- **Videos**

- Antonio Canova <http://www.youtube.com/watch?v=JLbQ52s95eg>
- Letture Risorgimentali
<http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/letture-risorgimentali/1339/default.aspx>

- **Opera**

- *Nabucco*, Giuseppe Verdi
- *Anna Bolena*, Donizetti

SLIDE 29

Alessandro Manzoni (1785-1873)

- Descendiente de ilustres familias milanesas y sobrino del jurista ilustrado **Cesare Beccaria**, Manzoni es el escritor cuya obra modifica la literatura italiana del siglo XIX. Funda la prosa narrativa, propone una lengua unitaria y un modelo de novela, introduce el valor educativo de las letras.
- Educado en los estudios clásicos en un colegio de religiosos, con una preminencia de la lengua francesa y del latín, **su lengua familiar es el milanés**. Su conocimiento del italiano y de Italia, como en general ocurre en su época, es muy limitado. Los centros de su experiencia vital son Milano, París, la campiña piemontesa y lombarda.
- La tendencia neoclásica de comienzos del siglo XIX inspira a un joven Manzoni las primeras composiciones poéticas. Se inclina pronto por la línea abierta por Giuseppe Parini, portavoz de las ideas iluministas y de las exigencias de rearme moral de la sociedad.
- En 1805 Manzoni se reúne en Francia con su madre, participando en el círculo literario de los llamados "ideólogos", movimiento filosófico entre cuyos miembros tiene numerosos amigos, en especial Claude Fauriel (1772-1844), a través del cual conoce las teorías de Voltaire. Manzoni se impregna de la cultura francesa, clásica con respecto al arte, pero escéptica y sensitiva en filosofía y asiste a la evolución del racionalismo hacia posiciones románticas. Gracias a Fauriel Manzoni entra en contacto con la estética romántica alemana, incluso antes de que Madame de Staël la difunda en Italia. Manzoni se sintió, a partir de entonces, en la vía del **realismo romántico**, aunque nunca aceptará la postura, tanto del romanticismo como de su amigo Fauriel, de que la poesía tenga que ser la expresión ingenua del alma, y, por lo tanto, siempre mantendrá la necesidad de un dominio intelectual del sentimiento y una expresión formal controlada, característica ésta de todo el romanticismo italiano.
- La conversión religiosa, filtrada a través de los teólogos y moralistas franceses del XVII, lo empuja a un **catolicismo centrado en la meditación**. La visión de la historia y de la sociedad de Manzoni no se puede separar de su religiosidad.

SLIDE 30

Poesía. Manzoni compone versos desde muy temprana edad, en la línea clasicista. Destacamos de esa primera etapa el poema *In morte di Carlo Imbonati* (1805), escrito para consolar la madre de la pérdida de su pareja.

- En 1812 emprende, después de la conversión al catolicismo, los **Inni Sacri**, poemas de temas religiosos escritos con la métrica simple y popular, propia de las canciones.
- Entre 1814 y 1821 compone algunos **poemas patrióticos y políticos**. Los más célebres son *Marzo 1821* e *Il cinque maggio*, este último compuesto en muerte de Napoleón.



Teatro. Las ideas románticas y el interés por el teatro europeo, sobre todo Shakespeare, son las premisas de la producción teatral de Manzoni, que se desarrolla entre 1816 y 1822. La tragedia de ambientación histórica es el marco de sus dos obras teatrales

- *Il conte di Carmagnola*. En cinco actos y endecasílabos libres, el argumento de la obra es un episodio del siglo XV y revela el recurso a hechos del pasado para hablar del presente. El coro expresa el malestar por las guerras intestinas que permiten a los extranjeros dominar Italia.
- *Adelchi*. Es considerada la mayor obra del autor, junto con *I promessi sposi*. Está compuesta por cinco actos en endecasílabos libres y basada en la expedición de Carlomagno en Italia contra Desiderio, rey de los longobardos, a petición del Papa Adriano. La tragedia de Adelchi, hijo de Desiderio, consiste en la voluntad de ser un príncipe justo, en una circunstancia que lo empujan, contra su voluntad, a ejercer un dominio ilegítimo. La historia, según la visión de Manzoni, condena a ejercer la violencia o a padecerla.

SLIDE 31

- En 1821-23 inicia la redacción de una novela histórica, inspirado por la novela de W. Scott. La obra, ambientada en la Lombardia del siglo XVI, tiene el título provisional de *Fermo e Lucia*. El problema principal de Manzoni es el de la lengua. Puesto que el florentino literario le parece inadecuado a una obra narrativa que tiene personajes humildes como protagonistas, elige una lengua mixta de italiano, de lombardo, de calcos del francés y del latino, de neologismos propios del autor. La insatisfacción lo lleva a una completa reescritura y publicación, en 1827 con el título definitivo de *I promessi sposi*.
- Su interés por las obras de ficción deja lugar al estudio de la lengua y de la historia. Trabaja activamente en una nueva redacción de la novela, corrigiéndola en el sentido del florentino hablado. Se trata de la célebre "**risciacquatura dei panni in Arno**", como él mismo define sus estancias en Firenze.
- En 1842 publica la versión definitiva de *I promessi sposi* con la *Storia della colonna infame* en apéndice, un importante ejemplo de tratado historiográfico en que la realidad y no la ficción es objeto de la narración del escritor.
- Al éxito y la repercusión enorme que la novela tiene en Italia, convirtiéndose pronto en un pilar de la cultura nacional con sorprendente difusión popular, no corresponde una igual difusión europea. A pesar de algunos juicios favorables, como el de Goethe, Manzoni no entra en el grupo de los grandes novelistas decimonónicos.

SLIDE 32



La notoriedad de la novela y sus personajes se desprende por los cuadros que han inspirado. En las imágenes, Eliseo Sala, *Lucia Mondella*, 1843; Francesco Hayez, *L'innominato*, 1845.

SLIDE 33

Manzoni risorgimentale

- Aunque no participa de forma directa en la vida política como Ugo Foscolo, Manzoni apoya la unificación italiana y es amigo de los intelectuales del Risorgimento.
- Después de la edición definitiva de la novela son pocos los acontecimientos significativos en la vida literaria del autor, mientras que su fama lo convierte en el gran escritor de la Italia unificada. En 1860 es nombrado **senador del Regno d'Italia**. En 1868 es elegido como presidente de una comisión parlamentaria por el ministro de educación, para tratar el problema de la lengua italiana en las escuelas. Escribe una relación titulada *Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla* en la que afirma la necesidad que la lengua nacional fuera el florentino y sugiere que el sistema escolar promueva su empleo y conocimiento. Esta tesis suscita las protestas de otros estudiosos y lingüistas, especialmente de Isaia Ascoli.
- Su fama ha sido tal que en ocasión de su muerte **Giuseppe Verdi** compone una *Messa da requiem* para los funerales solemnes celebrados en el Duomo de Milán.
- La lectura de *I promessi sposi*, junto con la *Divina Commedia*, forma parte desde hace más de un siglo de los **programas ministeriales de la secundaria en Italia**.



MATERIAL 2:

ASIGNATURA: **ITALIANO VII**

PROFESORA: **MARIA LAURA IASCI**

CURSO: 4º GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS

TEMA TRATADO

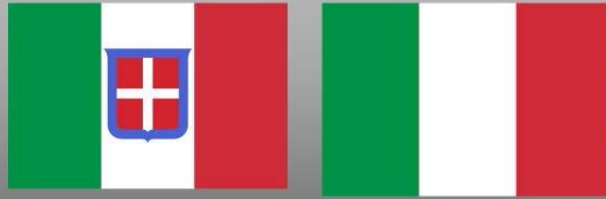
EL TEMA DE LA EMIGRACIÓN ITALIANA EN LOS SIGLOS XIX Y XX EN LA LITERATURA (DE AMICIS Y PAVESE), CINE (GERMI, VISCONTI Y LUMET)

LA ASIGNATURA SE CENTRA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN ITALIANO, EN PARTICULAR TEXTOS DE TIPO ARGUMENTATIVO, ORGANIZADOS A PARTIR DE UNA TESIS, CUYA DEMONSTRACIÓN SON LOS ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS QUE APOYAN LA PROPUESTA (COMO, POR EJEMPLO, EN EL CASO DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS O EL TRABAJO FINAL DE GRADO QUE TAMBIÉN CONTIENEN APARTADOS EXPOSITIVOS, DESCRIPTIVOS Y EXPLICATIVOS).

POR LO TANTO, LAS CLASES CONSISTEN EN LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS, A PARTIR DEL ANÁLISIS TEMÁTICO Y FORMAL DE OBRAS DE LITERATURA, ARTE, CINE Y FOTOGRAFÍA DONDE SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA OPINIÓN CRÍTICA DE LOS ESTUDIANTES.

LOS PRINCIPALES CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA ASIGNATURA SON NO SÓLO LOS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA, CORRECCIÓN Y ESTILO EN EL PROCESO DE REDACCIÓN SINO TAMBIÉN EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS TEMAS ELEGIDOS: LA UNIDAD DE ITALIA, LA FIGURA DEL EMIGRANTE, EL CUERPO FEMENINO, LA MÁSCARA Y LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y VIDA.

Dal Regno (1861-1946) alla Repubblica: italianità nella storia, nella letteratura e nelle immagini



SLIDE 2

L'Unità d'Italia in letteratura e cinema:
 Federico De Roberto, *I viceré* (1894), Roberto Faenza, *I Vicerè* (2007);
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo* (1958), Luchino Visconti, *Il Gattopardo* (1963)



SLIDE 3

L'Unità d'Italia in pittura: Giovanni Fattori, "Garibaldi a Palermo" (1860), "Garibaldi in Aspromonte" (1862)



SLIDE 4

L'emigrazione italiana interna e verso l'estero, 1800 e 1900

«Quando salii sul palco di comando, poco dopo le otto, che era l'ora della colazione, la prua offriva l'aspetto tra un mercato di campagna e un accampamento di zingari che avesse disfatto le tende. Dovunque si potesse star seduti senza ingombrare il passaggio, s'era ficcata, come una covata di gatti, una famigliaia [...]»
 Edmondo De Amicis, *Sull'oceano*, 1889



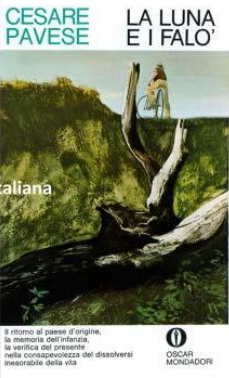
SLIDE 5

«Vent'anni è stato in giro per il mondo. Se n'andò ch'io ero ancora un bambino portato da donne e lo dissero morto. Sentii poi parlarne da donne, come in favola, talvolta; uomini, più gravi, lo scordarono.»

Cesare Pavese, «Mari del Sud» in *Lavorare stanca*, 1936

«Sotto la luna e le colline nere Nuto una sera mi domandava com'era stato imbarcarmi per andare in America, se ripresentandosi l'occasione e i vent'anni l'avrei fatto ancora. Gli dissi che non tanto era stata l'America, quanto la rabbia di non essere nessuno, la smania più che di andare, di tornare un bel giorno dopo che tutti mi avessero dato per morto di fame.»

Cesare Pavese, *La luna e i falò*, 1949
(copertina di Ferenc Pinter)



L'emigrazione italiana

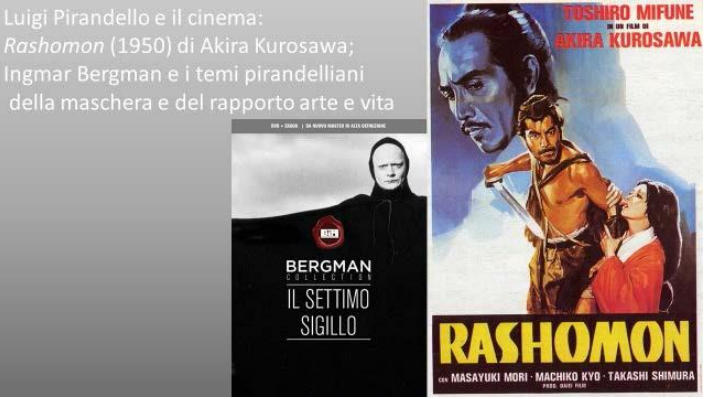
SLIDE 6

L'emigrazione italiana interna e verso l'estero in tre film: Sidney Lumet (1961), Luchino Visconti (1960) e Pietro Germi (1959)



SLIDE 7

Luigi Pirandello e il cinema:
Rashomon (1950) di Akira Kurosawa;
Ingmar Bergman e i temi pirandelliani
della maschera e del rapporto arte e vita



SLIDE 8

Luigi Pirandello e le arti figurative. Fausto Pirandello (1899-1975): *Piaggia dorata* (1933); *Testa di bambola*; Giorgio de Chirico, *Le due maschere*



SLIDE 9

Gli abiti femminili: Matilde Serao (1856-1927) e Mariano Fortuny (1871- 1949), abiti che nascondono o che liberano il corpo

- Peggy Guggenheim fotografata da Ida Karr con l'abito Delphos, (Venezia 1951)
- *Il romanzo della fanciulla* (1885) di M. Serao



MATERIAL 3:

ASIGNATURA: **NARRATIVA ITALIANA**

PROFESORA **ELISA MARTÍNEZ GARRIDO**

CURSO: 2-3 DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS (OPTATIVA TRANSVERSAL)

TEMA TRATADO: ENSEÑAR LA LITERATURA A TRAVÉS DE SUS IMÁGENES: ELSA MORANTE.

Enseñar la literatura a través de sus imágenes: Elsa Morante.

Asignatura: Narrativa Italiana.
Profesora Elisa Martínez Garrido
Segundo Curso

Grado de Lenguas Modernas y sus literaturas

Elsa Morante era una artista integral. Pintaba los dibujos de sus cuentos infantiles y elegía cuidadosamente las portadas de sus novelas. Fue una enamorada del arte pictórico y mantuvo estrecha relación con muchos pintores de su época.

La elección de la pintura de Goya, Chagal, Bill Morrow, Morandi, Dalí, o de fotografías como Franz Capra, para la portada de sus novelas, nos habla de la importancia que la autora otorgaba a la fuerza visual durante el impacto sintético de la presentación de sus obras. La imagen de las portadas, condensado semiótico del texto narrativo, resumen y anuncio secuencial, que actúa a nivel imaginario y visual sobre las expectativas ficcionales del texto que el lector está a punto de conocer, demuestra la sensibilidad de la escritora italiana en relación al impacto de la imagen en todo el proceso receptor.

SLIDE 1

ELSA MORANTE (ROMA 1912-1985)



SLIDE 2

La importancia de las imágenes en la obra de Elsa Morante:
Morante: la portada
Los dibujos morantianos de la prehistoria literaria de Elsa Morante



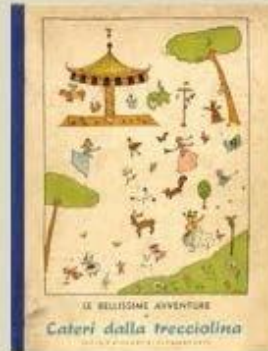
SLIDE 3

La elección pictórica de las portadas de *Menzogna e sortilegio*
(1948)



SLIDE 4

Los bosques fantásticos de la literatura de la infancia: Le bellissime avventure di Caterì



SLIDE 5

L'isola di Arturo (1957): la imagen de la visualidad mediterránea



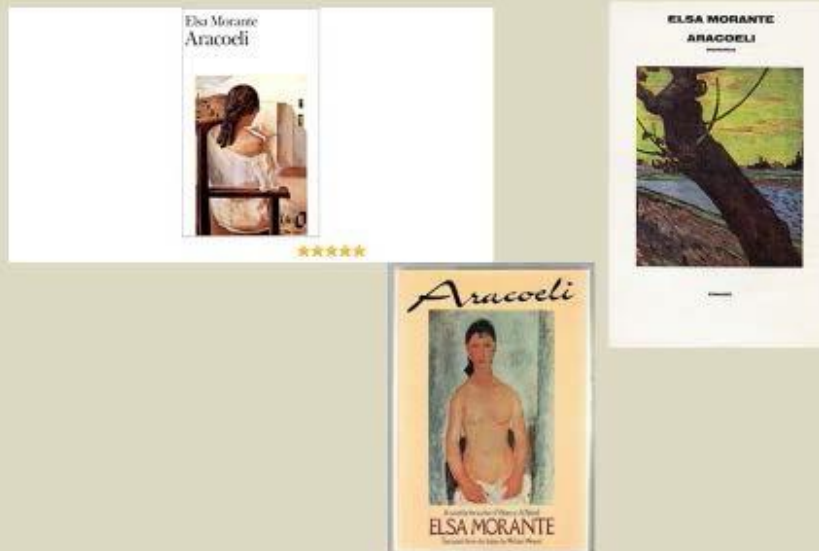
SLIDE 6

La portada de *La Storia* (1974), de la fotografía a la televisión



SLIDE 7

La fuerza visual de las portadas de *Aracoeli* (1984): la novela española de Elsa Morante



MATERIAL 4:

ASIGNATURA: **ARTE, MÚSICA, TEATRO Y CINE EN LA CULTURA ITALIANA**

PROFESORA: **AURORA CONDE MUÑOZ**

CURSO: 3-4 DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS (OPTATIVA TRANSVERSAL)

EL CURSO SE DESARROLLA DEDICANDO CLASES ALTERNAS A TEMAS DE PINTURA, CINE, ARTES ESCÉNICAS, MUSICA

EL ENFOQUE DE LA MATERIA ES SIEMPRE TRANSVERSAL, HACIENDO REFERENCIAS Y ESTABLECIENDO PARALELISMOS ENTRE ARTE, LITERATURA, CULTURA/HISTORIA

LOS TEMAS ELEGIDOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL PROYECTO HAN INTENTADO CENTRARSE SOBRE AUTORES/OBRAS DE ESPECIAL CONTENIDO TRANSVERSAL.

EL POWER POINT QUE SE PROPONE COMO EJEMPLO ES UNA PORUEBA DE ELLO: AFRONTA LA PERSONALIDAD INTELCTUAL DE PIER PAOLO PASOLINI DESDE LA PERSEPCTIVA DE SU TRAYECTORIA COMO DIRECTOR (CINE), DE SU FORMACIÓN Y CITAS PICTÓRICAS RASTREABLES EN SUS OBRAS (POESIA Y PINTURA), DE SU ATENCIÓN A LA ELECCIÓN DE LOS ACOMPAÑAMIENTOS SONOROS (MÚSICA) DE SU IMPACTO SOBRE OTRAS CULTURAS Y AUTORES CONTEMPORÁNEOS (CULTURA EUROPEA).

SLIDE 1- PRESENTACIÓN

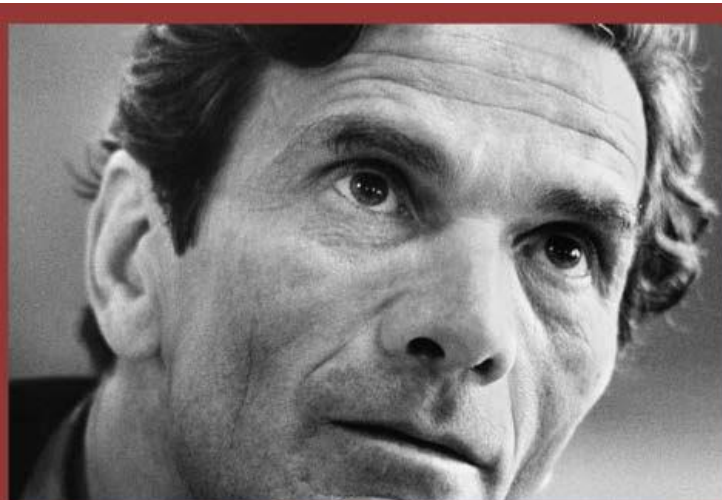
PIER PAOLO PASOLINI

«La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine,
che è la mia debolezza»

2017-18 CORSO CULTURA ITALIA /CINEMA

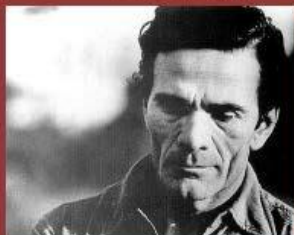
Profssa. Aurora Conde
aconde@ucm.es

SLIDE 2



P. Paolo Pasolini (Bologna 1922, Roma 1975)

SLIDE 3

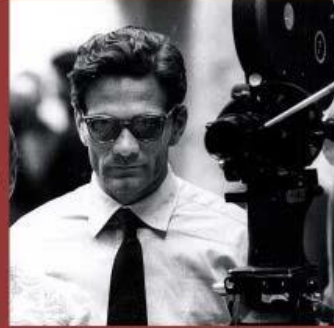


«Io so. Ma non ho le prove.
Non ho nemmeno indizi. Io so
perché sono un intellettuale,
uno scrittore, che cerca di
seguire tutto ciò che succede,
di conoscere tutto ciò che se
ne scrive, di immaginare tutto
ciò che non si sa o che si tace;
che coordina fatti anche
lontani, che mette insieme i
pezzi disorganizzati e
frammentari di un intero
coerente quadro politico, che
ristabilisce la logica là dove
sembrano regnare
l'arbitrarietà, la follia e il
mistero. Tutto ciò fa parte del
mio mestiere e dell'istinto del
mio mestiere».

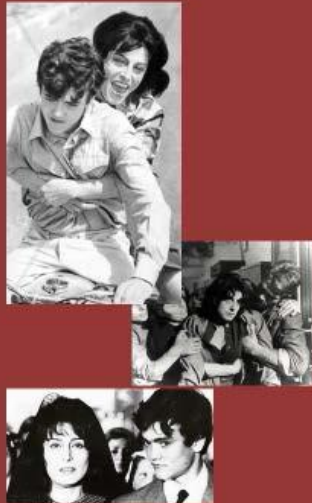
SLIDE 4

Il mondo di Pier Paolo Pasolini non è fatto solo di narrativa, poesia, critica letteraria, militanza politica e giornalismo. Una parte preponderante della sua produzione artistica, dall'inizio degli anni Sessanta del Novecento, sarà dedicata al cinema.

Pasolini non è 'un regista che fa film', ma un intellettuale che inventa un nuovo linguaggio per il cinema con il quale indagare la decadenza dei valori della società contemporanea post-moderna.



SLIDE 5



Le inquadrature di Pasolini sono asciutte, in alcuni casi sembrano persino grossolane (basti pensare agli effetti del bianco e nero nelle inquadrature degli spaccati paesaggistici delle borgate romane, o all'intensità dei primissimi piani di Accattone, Medea (1970), o Il Vangelo secondo Matteo (1964). In realtà, dietro quella semplicità, si potrebbe dire 'essenzialità', c'è un lungo, profondo e sofferto lavoro interno, e la supposta naïveté di Pasolini è sostanzialmente uno strumento di questo moderno linguaggio che veicola messaggi sempre nuovi per decodificare la società contemporanea.

SLIDE 6



« Ho dato varie spiegazioni del perché amo il cinema e sono passato al cinema. Ho voluto adoperare una tecnica diversa spinto dalla mia ossessione espressiva. Ho voluto cambiare lingua abbandonando la lingua italiana, l'italiano; una forma di protesta contro le lingue e contro la società. Ma la vera spiegazione è che io, facendo il cinema, riproduco la realtà, quindi sono immensamente vicino a questo primo linguaggio umano che è l'azione dell'uomo che si rappresenta nella vita e nella realtà. »

E

SLIDE 7

L'interesse di Pasolini per la pittura ha radici profonde ed è intimamente legato alla sua sensibilità. La successiva produzione di poeta, di regista e anche di critico letterario, di polemista e di autore teatrale ne recano forte testimonianza. La «rivelazione» pittorica avvenne durante le lezioni di storia dell'arte di Roberto Longhi, nell'atmosfera fervente dei primi anni universitari a Bologna.



(I due disegni affianco, sono due autoritratti; il primo ispirato dalla pittura di De Pisis, pittore molto amato da P.P.P.)

SLIDE 8

Tratto dalla Recensione di P.P. Pasolini (18 gennaio 1974) al volume di R. Longhi, *Da Cimabue a Morandi*, a cura di G. Contini, Milano, 1973, ora in *Saggi sulla letteratura e sull'arte*, Milano, 1999, vol. II, p. 1977

«Se penso alla piccola aula [...] in cui ho seguito i corsi bolognesi di Roberto Longhi, mi sembra di pensare a un'isola deserta, nel cuore di una notte senza più una luce. E anche Longhi che veniva, e parlava su quella cattedra, e poi se ne andava, ha l'irrealità di un'apparizione. [...] Solo dopo Longhi è diventato il mio vero maestro. Allora, in quell'inverno bolognese di guerra, egli è stato semplicemente la Rivelazione».



SLIDE 9

Orson Welles come Pasolini in "La Ricotta" (1962)

La formazione artistica e la passione pittorica = permanente riferimento (citazione) nel suo cinema.

Molto importante il richiamo, anch'esso permanente, all'arte del Medio Evo e Rinascimento, dovuto ai motivi ideologici che sostengono l'estetica (e la poetica) di Pasolini.



<https://www.youtube.com/watch?v=5Rh5d8AxvrM>

SLIDE 10



"Il mio gusto cinematografico, non è di origine cinematografica, ma figurativa [...] E non riesco a concepire immagini, paesaggi, composizione di figura, al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica [...] Quindi quando le immagini sono in movimento, sono in movimento un po' come se l'obiettivo si muovesse su loro come sopra un quadro".

SLIDE 11

Tableaux vivants in "La ricotta": a sinistra, Jacopo Carrucci detto il Pontormo (1494-1557), "Deposizione" (1525-28), Firenze, Chiesa di Santa Felicità, Cappella Capponi; a destra "La ricotta"



SLIDE 12

Tableaux vivants in "La ricotta": a sinistra, Giovan Battista di Jacopo, detto il Rosso Fiorentino (1494.1540), "Deposizione", 1521, Volterra, Pinacoteca Civica, Museo Guarnacci; a destra "La ricotta"



SLIDE 13

A sinistra: Jan van Eyck, "Ritratto di uomo con turbante rosso", 1433; a destra: Carlo Pisacane (Brabanzio) in "Che cosa sono le nuvole?"



SLIDE 14

MEDEA/PONTORNO



SLIDE 15

DECAMERON GIOTTO MADONNA DI OGNISANTI



SLIDE 16



«L'ispirazione figurativa rinascimentale nel cinema di Pier Paolo Pasolini. Le modalità di composizione dell'immagine cinematografica pasoliniana sono fortemente debitrice dell'origine e della dichiarata vocazione pittorica dell'autore. Il caso forse più clamoroso si trova nel Vangelo secondo Matteo in cui Pasolini si ispira ripetutamente all'arte pittorica di Piero della Francesca».

SLIDE 17

IL VANGELO SECONDO MATTEO/PIERO DELLA FRANCESCA



SLIDE 18

IL VANGELO SECONDO MATTEO

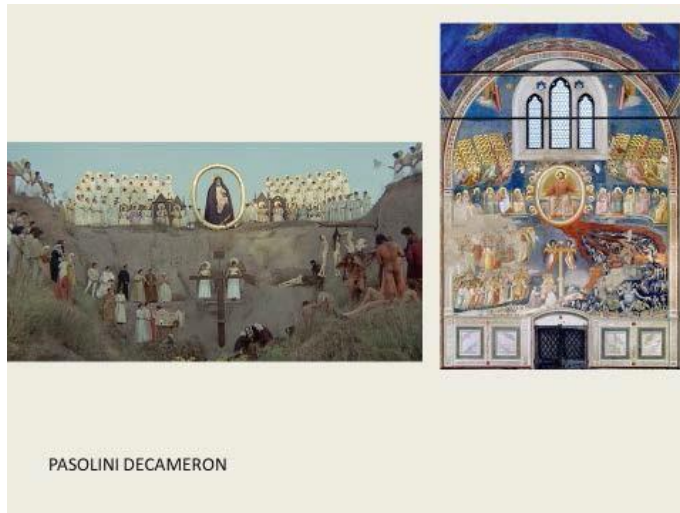


SLIDE 19

DECAMERON/GIOTTO
(GIOTTO: CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DI PADOVA)



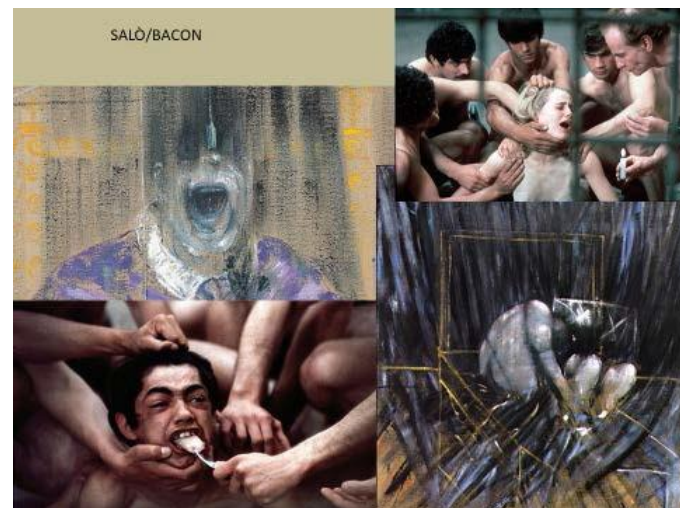
SLIDE 20



SLIDE 21



SLIDE 22



SLIDE 23

NANNI MORETTI, OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI IN
("CARO DIARIO", 1993)

<https://www.youtube.com/watch?v=KVHbbT-rUMQ>



SLIDE 24

PASOLINI DINO PEDRIALI:

<http://www.doppiozero.com/materiali/recensioni/pasolini-ritratto-da-dino-pedriali>



Pier Paolo Pasolini, 1975 - Fotografia di Dino Pedriali - copyright Dino Pedriali

MATERIAL 5

ASIGNATURA: LA POESÍA ITALIANA: GÉNEROS, FORMAS, AUTORES Y TEXTOS

PROFESORA: AURORA CONDE MUÑOZ

CURSO: 2 3-4 DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS (OPTATIVA TRANSVERSAL)

EL CURSO DE POESIA ITALIANA AFRONTA TODO EL REPERTORIO DE LA PRODUCCIÓN LÍRICA ITALIANA. DADA LA INMENSA MO, DE MATERAI QUE ELLO SUPONE, SE ESTRUCTURA EN UNA SERIE DE AUTORES/ESCUELAS/CORRIENTES QUE HAN REPRESENTADO GRANDES CAMBIOS O APORTACIONES ITALIANAS.

ENTRE LOS TEMAS SELECCIONADOS PARA ESTE PROYECTO EL DE LA CRISIS DE FIN DE SIGLO (LA TRANSICIÓN ENTRE FINALES DEL XIX E INICIOS DEL XX) PERMITE ASUMIR UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y AMPLIA Y PLANTEAR A TRAVÉS DE TEXTOS DE POETAS ITALIANOS, ALGUNAS DE LAS VERTIENTES DE ESTA CRISIS QUE AFECTÓ A TODA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA E INTELLECTUAL NO SOLO EUROPEA DEJANDO UNA IMPRONTA QUE ES LA BASE DE LO CONTEMPORÁNEO Y ESTABLECE RELACIONES CRUZADAS CON TODAS LAS CULTURAS Y LITERATURAS EUROPEAS.

SLIDE 1 PRESENTACION

CORSO DI POESIA ITALIANA LA GRANDE CRISI (XIX-XX)



CORSO 2017-18
PROF. AURORA CONDE
ACONDE@UCM.ES

SLIDE 2

LA GRANDE CRISI: LE MUTAZIONI DEL PARADIGMA ONTOLOGICO E ARTISTICO

- DALLA DESOLAZIONE (BAUDELAIRE) AL RIFUGIO NELLA FORMA (MALLARMÉ)
- COLPA, ESPIAZIONE, LIBERAZIONE
- LA MALINCONIA
- TEMPO E SPAZIO
- L'IO FRAMMENTATO
- LA MEMORIA
- LA MORTE

SLIDE 3

F. NIETZSCHE: LA GAYA
CIENCIA, 1882 (ALIANZA, MADRID 1990)



“¿Dónde se ha ido Dios?, exclamó, yo os lo diré ¡Le hemos dado muerte... vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos todo el mar hasta secarlo? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿qué hicimos cuando separamos esta tierra de su sol? ¿hacia dónde se mueve ahora la tierra? Hasta dónde nos movemos nosotros? (...) ¿No nos estamos precipitando permanentemente? ¿No caemos hacia atrás, hacia delante, en todas direcciones? ¿hay todavía un arriba y un abajo? ¿No vamos errando a través de una nada infinita? ¿No nos echa su aliento el espacio vacío? (...) Dios ha muerto! Dios está muerto! Y nosotros le hemos dado muerte ¿Cómo consolarlos nosotros que somos los más grandes de todos los asesinos? Lo más santo y lo más poderoso que el mundo poseía hasta entonces ha sangrado bajo nuestras cuchillas ¿Quién nos quitará esta sangre de encima?”

SLIDE 4

LA PRIMA DISTRUZIONE DELL'ORDINE: IL TEMPO E LO SPAZIO

INIZIO – FINE:
DISTRUZIONE DEL CONCETTO
CRONOLOGICO LOGICO-DEDUTTIVO IL
TEMPO ETERNO DEL PRESENTE

• α →→ ∂ →→ ∂ →→ ∂ →→ Ω •

SLIDE 5

"Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione [...]. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!". Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: 'Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina'? (F.Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 341).



SLIDE 6

L'ETERNO RITORNO:

« Il rapporto sintetico che l'attimo ha con sé in quanto presente, passato e futuro fonda il rapporto con gli altri attimi. L'eterno ritorno è così la risposta al problema del passare; esso perciò non va interpretato come ritorno di un qualcosa, di un uno o di un medesimo. Intendere l'espressione "eterno ritorno" come ritorno del medesimo è un errore, perché il ritornare non appartiene all'essere ma, al contrario, lo costituisce in quanto affermazione del divenire e di ciò che passa, così come non appartiene all'uno ma lo costituisce in quanto affermazione del diverso o del molteplice. In altre parole, nell'eterno ritorno l'identità non indica la natura di ciò che ritorna, ma, al contrario, il ritornare del differente; perciò l'eterno ritorno dev'essere pensato come sintesi: sintesi del tempo e delle sue dimensioni, sintesi del diverso e della sua riproduzione, sintesi del divenire e dell'essere che si afferma dal divenire, sintesi della doppia affermazione. L'eterno ritorno, allora, non dipende da un principio di identità ma da un principio che, per tutti questi aspetti, deve soddisfare le esigenze di una vera ragione sufficiente». (Gilles Deleuze, Nietzsche e la filosofia, pp. 72-73).

SLIDE 6

LO SPAZIO/TEMPO



Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie

G. UNGARETTI: SOLDATI
DA ALLEGRIA DI
NAUFRAGHI (1919)

SLIDE 7

IL LUTTO

“La primera oposición que señala Freud es la disminución del sentimiento de sí mismo (Selbstgefühl) en la melancolía, mientras que en el duelo no disminuye dicho sentimiento. La prueba de la realidad ha puesto de manifiesto que el objeto amado ha dejado de existir y todo el yo está conminado a renunciar al vínculo que le une a dicho objeto, frente a lo cual se produce un rechazo comprensible” . (P. RICOEUR)

(= VANGUARDIAS)

SLIDE 8

G. CAPRONI: FOGLIE (FRAMMENTO)

Quanti se ne sono andati...
Quanti.
Che cosa resta.
Nemmeno
il soffio.
Nemmeno
il graffio di rancore o il morso
della presenza.
Tutti
se ne sono andati senza
lasciare traccia.
Come
non lascia traccia il vento
sul marmo dove passa.



ARNOLD BÖCKLIN: L'ISOLA DEI
MORTI

SLIDE 9

LA MALINCONIA

MALATTIA = VITA = PERDITE
RIFLESSO TEMATICO E FORMALE
NELL'ARTE:

- NOSTALGIA
- MOVIMENTO
- VUOTI
- MONOLOGHI

SLIDE 10

Non chiederci la parola che squadri da
ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
Perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi
possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un
ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.



(E. MONTALE, DA *OSSI DI SEPPIA* (1926))

SLIDE 11

L'IO ROTTO



SLIDE 12

LA MEMORIA- IL RICORDO



«Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos».

(Borges: Poema Cambridge del libro Elogio de la sombra (1969))

SLIDE 13

Non recidere, forbice, quel volto

Non recidere, forbice, quel volto,
solo nella memoria che si sfolla,
non far del grande suo viso in ascolto
la mia nebbia di sempre.
Un freddo cala... Duro il colpo svetta.
E l'acacia ferita da sé scrolla
il guscio di cicala
nella prima belletta di Novembre.

(E. MONTALE, DA *LE OCCASIONI* (1937))



IMMAGINE: G. RICHTER

SLIDE 14

LO SPAZIO-TEMPO

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione
di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di
più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi
due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.



E. MONTALE: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione
di scale (Xenia II, 1967)

SLIDE 15

IL PRESENTE (SPAZIO-TEMPO) COME DIVENIRE E MOVIMENTO

Se non dovessi tornare,
sappiate che non sono mai
partito.
Il mio viaggiare
È stato tutto un restare
qua, dove non fui mai.

(G. CAPRONI: Biglietto Lasciato Prima Di
Non Andar Via)

