

MÓDULO	MATERIA	ASIGNATURA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	CARÁCTER
Estudios de cultura y literatura	Identidad cultural y tradición literaria	Mito, imagen, imaginario	1º	2	3	Optativo
PROFESOR(ES)			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)			
Mercedes Montoro Araque (Prof. Responsable) Anna Caiozzo (Prof. Visitante)			Dpto. Filología Francesa, Facultad de Filosofía y letras, 2ª planta, Campus de Cartuja s/n, 18071 Tlf: +34 958 243664 Fax: +34 958 243666 Correo electrónico: mmontoro@ugr.es			
			HORARIO DE TUTORÍAS			
			Mercedes Montoro Araque 1º Cuatrimestre Lunes, miércoles: 9h30-12h30; 2º Cuatrimestre Martes y Jueves: 10h30-13h30;			
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE			OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR			
Máster en Lenguas y Culturas Modernas						
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)						
Para cursar esta asignatura ES OBLIGATORIO poseer al menos un nivel B1 en lengua española y francesa. SE RECOMIENDA al mismo tiempo, disponer de un nivel lingüístico, según el MCER, no inferior al C1 en lengua francesa, dado que la mayor parte del material de lectura será entregado en francés, y que aproximadamente, una tercera parte de la asignatura será impartida por la profesora visitante, íntegramente en francés.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)						
Esta materia se propone proporcionar al estudiante las herramientas analíticas, críticas y teóricas necesarias para reflexionar sobre los procesos de construcción y representación de identidades en un amplio abanico de tipos de textos (literarios, filosóficos, históricos y artísticos). Además, esta materia pretende ampliar el campo comparatístico de reflexión sobre la tradición literaria occidental, llegando a poner en relación, de manera crítica, todo este conocimiento en relación a los debates actuales en el marco cultural europeo.						
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO						

CG1. Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2. Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de las lenguas y de las culturas.

CG3. Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de las culturas.

CG4. Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos profesionales y de investigación.

CG5. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas y sus culturas.

CE1. Ser capaz de aplicar los diferentes modelos teóricos y genéricos en el análisis y la interpretación de textos lingüísticos y literarios.

CE2. Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico, artístico o literario desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones contextualizadas.

CE4. Ser capaz de analizar cómo se ha constituido la tradición literaria y qué procesos literarios y culturales han jugado en ello un papel decisivo.

CE5. Capacidad para conocer las líneas de evolución de los fenómenos lingüísticos o literarios a lo largo de la historia, situándolos en su contexto cultural y espaciotemporal.

CE7. Habilidad para realizar aportaciones creativas y originales en el estudio de los textos literarios, culturales y lingüísticos.

CE8. Capacidad para aplicar la metodología científica que permita abarcar los distintos tipos de estudios lingüísticos y literarios.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Se espera que al término del curso el alumno sea capaz de:

- conocer los fundamentos teóricos clave del análisis en imaginario
- aplicar una metodología multidisciplinar propia de la investigación en imaginario
- aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de mitos literarios y artísticos, y en definitiva, al estudio de los imaginarios (del mundo occidental y/o oriental) que las artes revelan como medio de conocimiento de las sociedades, de los modos de vida, de las creencias, etc.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Mito, imagen, imaginario :

Bloque 1. Mito e imaginario : “Re-escrituras del mito en el ámbito francófono” (2,5 cc)

Partiendo de una perspectiva teórica sobre imaginario, entendido como el conjunto de representaciones simbólicas, textuales y visuales, individuales y colectivas que participan en la producción de obras de arte, de relatos, de instituciones, de valores y de significados en las culturas humanas, así como de las diferentes acepciones que el término mito tiene en la actualidad, el curso pretende abordar, en primer lugar, con un enfoque evidentemente multidisciplinar, diferentes re-escrituras del mito en el mundo francófono que implican sin lugar a dudas, los conceptos de tradición e identidad cultural de la materia en que está enmarcado.

- 1.1. ¿Qué es el mito? Funciones y características
- 1.2. Mitos literarios y artísticos del mundo francófono
- 1.3. Identidad cultural y representación del mito en la actualidad

Bloque 2: Imaginaire et monde musulman: croyances, corps, paysages, pratiques sociales... (0,5 cc.)

Ce séminaire permet de découvrir les arts et les imaginaires des mondes musulmans et d'aborder différentes thématiques relatives à la littérature, à l'histoire, au patrimoine matériel de l'Orient ou de l'Occident médiéval. Les arts sont les vecteurs

de l'imaginaire oriental et des idéologies politiques qui s'expriment dans l'architecture comme dans les arts dits "mineurs". Toutefois, les arts permettent aussi d'aborder la connaissance des sociétés, de leur mode de vie, de leurs croyances et de leur imaginaire. En outre, on pourra en fonction des thématiques annuelles et sous l'angle patrimonial, aborder les éléments du cadre de vie, l'art somptuaire, l'art des jardins.

Lecturas obligatorias para alumnos que no dominan el francés (libros en BU de la Fac de Filosofía y Letras):

- Gutiérrez, F. (2012) *Mitocrítica. Naturaleza, función, teoría y práctica*, Lérida: Ed. Milenio
- Durand, Gilbert, Solares, Blanca, y Verjat, Alain. *De la mitocrítica al mitoanálisis : figuras míticas y aspectos de la obra*. Barcelona: Anthropos, 2013.
- Durand, Gilbert, y Solares, Blanca. *Gilbert Durand, escritos musicales: la estructura musical de lo imaginario* . [1ª ed.]. Barcelona: Anthropos, 2018.
- Solares, Blanca, y Duch, Ll. *Mito y romanticismo* . México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
- Solares, Blanca, and Aguirre Lora, María Esther. *Los lenguajes del símbolo : investigaciones de hermenéutica simbólica* . Barcelona: Anthropos, 2001.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

- BRUNEL, P. (1992). *Mythocritique. Théorie et parcours*. Paris : PUF.
- (1988). *Dictionnaire des mythes littéraires*. Paris : Editions du Rocher.
- CARLIER, CH., GRITON-ROTTERDAM, N. (1994) *Des mythes aux mythologies*. Paris : Ellipses.
- CHAUVIN, D., SIGANOS, A. ET WALTER, PH. (2005). *Questions de mythocritique. Dictionnaire*. Paris : Imago.
- DURAND, G. (1984). *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*. Paris : Dunod. (1re édition, Bordas, 1969).
- (1992). *Figures mythiques et visages de l'œuvre*. Paris : Dunod. (1re édition, Berg International éditeurs, 1979).
- (1996a). *Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés*. Paris : Albin Michel.
- (1996b). *Champs de l'imaginaire (textes réunis par D. Chauvin)*. Grenoble : Ellug.
- ELIADE, M. (1949) *Traité d'histoire des religions*. Paris : Payot.
- (1952) *Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux*. Paris : Gallimard.
- (1957). *Mythes, rêves et mystères*. Paris : Gallimard.
- (1959) *Initiation, rites, sociétés secrètes*. Paris : Gallimard.
- (1963). *Aspects du mythe*. Paris : Gallimard.
- (1965) *Le sacré et le profane*. Paris : Gallimard.
- LEVI-STRAUSS, CL. (1958). *Anthropologie structurale*. Paris : Plon, Pocket (2005).
- (1973) *Anthropologie structurale deux*. Paris : Plon, Pocket (1996).
- SELLIER, PH. (1984) « Qu'est-ce qu'un mythe littéraire? ». *Littérature* n° 55. Paris, pp. 112-126.
- SIGANOS, A. (1993). *Le Minotaure et son mythe*. Paris : PUF.
- TROUSSON, R. (1977). « Conclusion du symposium. Mythes : domaines et méthodes ». Grassin, J.-M. (1981) *Mythes, Images, Représentations*. Limoges : Trames n° 79, pp. 171-179.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA:

Bloque 1:

MONTORO ARAQUE, Mercedes

- (2005) *Représentations imaginaires du corps au XXe siècle*, Granada: Comares
- (2010) *Identités culturelles d'hier et d'aujourd'hui*, Nueva York : Peter Lang.
- (2012) "Ces sauriens andalous...: entre folklore et hagiographie" in Vigneron, Fleur et Kôji Watanabee (dir), *Voix des mythes, science des civilisations*, Berne: Peter Lang SA Editions scientifiques internationales, 2012, pp. 343-354.
- (2013) « Miroir, connaissance, imaginaire : Réflexions, reflets ou échos d'un Narcisse au féminin » in Claude Fintz (dir.) *Le miroir une méditation: entre imaginaire, sciences et spiritualité*. Collection « Pratiques et représentation ». Valenciennes: PUV, pp.281-295.
- (2014) « *Ut pictura poesis* ou *ut pictura paradisis* ? Lecture croisée des paysages gautiéristes », in *Caietele Echinox*, n° 27 : « Paysages et utopie », Cluj-Napoca, Roumanie, pp. 196-210.
- (2014) « Editorial.- L'imaginaire andalous, un imaginaire aux multiples accords », in «Topiques: Imaginaires andalous», *IRIS* n° 35, Grenoble : ELLUG, 2014 pp.67-70.
- (2016) *L'entre-deux: corps et création interculturels* (M. Montoro y C. Alberdi, editoras). Nueva York/Berne: Peter Lang S.A. Editions scientifiques internationales.
- (2017) Montoro Araque, M. "Imaginarios europeos. Libertades en clave femenina: prolegómenos a una lectura mitoanalítica de Mariana" en *Imago crítica* n° 6. Barcelona: Anthropos, pp. 33-54.
- (2018) *Gautier, au carrefour de l'âme romantique et décadente*. New York : Peter Lang.

-(2019) Mercedes Montoro Araque, «Horizons mythodologiques : 50 ans et pas une ride !», *Acta Litt&Arts* [En ligne], Acta Litt&Arts, Iris 39 / 2019, MYTHODOLOGIES - Actualité de la pensée durandienne (sous la direction d'Isabelle KRZYWKOWSKI), mis à jour le : 03/09/2019, URL : <http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/actalittarts/536-horizons-mythodologiques-50-ans-et-pas-une-ride>.

COMPOTES-RENDUS

-Montoro Araque, M. "Philippe Walter (autor). Cristina Azuela (Ed. Y traductora) *Para una arqueología del imaginario medieval. Mitos y ritos paganos en el calendario cristiano y en la literatura del Medioevo* (Seminarios en México)" in *Amaltea* vol. 6 (2014). Véase: <http://revistas.ucm.es/index.php/AMAL>.

-Montoro Araque, M. "Braga, Corin. *Pour une morphologie du genre utopique*. Paris : Classiques Garnier, 2018. ISBN : 978-2-406-06852-5 (livre broché) ; ISBN 978-2-406-06853-2 (livre relié) ; ISSN 2108-9876, 735 pp, in *Amaltea* vol. 10 (2018), pp. 137-140. Véase: <http://dx.doi.org/10.5209/AMAL.61017>

-Montoro Araque, M. (2019). Braga, Corin. Archétypologie postmoderne. D'OEdipe à Umberto Eco. Paris: Honoré Champion, coll. "Convergences" (Antiquité-XXIe siècle), 2019. ISBN: 9782745351333. 444 pp. *Amaltea. Revista De mitocritica*, 11, 101-106. Véase: <https://doi.org/10.5209/amal.64294>

Bloque 2 :

CAIOZZO, Anna

–*Monstre et imaginaire social*, A. Caiozzo, A.-E. Demartini (éd.), Paris, Créaphis, 2008.

–*Étrangers et sociétés. Représentations, coexistences, interactions dans la longue durée*, A. Caiozzo, L. Crips, F. Gauthier, P. Gonzalez, M. Martini, M.-L. Pelus-Kaplan (éd.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

– *La fabrique du corps humain, la machine modèle du vivant*, A. Caiozzo, V. Adam (éd.), Grenoble, Presses de la MSH, 2010.

–*Femmes médiatrices et ambivalentes, mythes et imaginaires*, A. Caiozzo, N. Ernoul (éd.), Paris, Armand Colin, 2012.

–« Corps hybride, corps parfait, le héros et son double dans l'Orient médiéval », *Du corps enchanté au corps en chantier, Et si le corps mutant nous était conté*, C. Fintz (éd.), Paris, L'Harmattan, 2008, p. 75-91.

–« Images des Noirs dans les manuscrits enluminés de l'Orient médiéval », Actes du colloque, *Étrangers et sociétés. Représentations, coexistences, interactions dans la longue durée*, A. Caiozzo, L. Crips, F. Gauthier, P. Gonzalez, M. Martini, M.-L. Pelus-Kaplan (éd.), Rennes, Presses Universitaires De Rennes, 2008, p. 197-210.

–« Les imaginaires du corps contaminé en Orient médiéval », dans V. Adam, Lise Revol-Marzouk (éd.), *La contamination : lieux symboliques et espaces imaginaires*, Paris, Classiques Garnier, 2012 p. 47-55.

–« Images de princesses mongoles et turco-mongoles dans le regard des voyageurs occidentaux du XIIIe au XVe siècle », dans Xiaohong Li, Michael Hearn (éd.), *L'esprit oriental – un regard occidental*, You-Feng, 2012, p. 75-100.

Ouvrages personnels :

–*Le roi glorieux. Les imaginaires de la royauté dans les Shâh Nâma de Firdawsî d'époque timouride*, Paris, Geuthner, 2018.

Ouvrages collectifs

1. *Paysages et utopies*, (numéro de la revue *Echinox*, Cluj, Centre de Recherche sur l'Imaginaire), 2014 réédité en 2018 dans la collection jardins et sociétés (Valenciennes)

2. *Mythes, rites et émotions, les funérailles sur la Route de la soie*, Paris, Honoré Champion, 2016.

D'autres publications en cours :

Le Touran: entre mythes, orientalisme et construction identitaire (en collaboration avec Stéphanie Provost et Laurent Dedryvère), Collection « Mondes d'ailleurs », Valenciennes, PUV, 2018.

La plume et le calame. Écrire à la marge aux époques médiévale et moderne (en collaboration avec Isabelle Bretthauer et François Rivière, Collection « Mondes d'ailleurs », Valenciennes, PUV, 2018.

Étudier le jardin, problèmes et méthodes, (A. Caiozzo, B. Foulon), collection « Jardins et sociétés », Valenciennes, PUV, 2018

Le corps entre visible et invisible (P. U. de Clermont Ferrand, 2019)

La Mongolie: identités nomades et organisation de l'espace régional, mémoire et représentations, éd. A. Caiozzo, J.-C. Ducène, collection « Mondes d'ailleurs », Valenciennes, PUV, 2018.

Le jardin, entre spiritualité, poésie et projections sociétales : approches comparatives. (A. Caiozzo, M. Montoro), PUV, collection « Jardins et sociétés » (2019)

Jardins et pouvoir en Orient (A. Caiozzo, H. Joshi^o, collection « Jardins et sociétés », Valenciennes, PUV, 2020.

ENLACES RECOMENDADOS

<https://www.ufrgs.br/cr2i/>

<https://amisgilbertdurand.com/>

www.mythologie.fr
<http://mythologica.fr/rome/>
<http://www.contes-mythes-legendes.com/>
<http://www.mon-expression.info/cat/mythologie-et-legendes>
<http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/mythologie-expressions.htm>
<http://www.idex-jardins.com/>

METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura tenderá a estimular la participación activa del alumno a través de estrategias docentes diversas (exposición, debates, análisis, lecturas..) que integren teoría y práctica y que fomenten no sólo la discusión y la reflexión personal del alumno en clase sino también el trabajo en equipo y el trabajo autónomo.

Por consiguiente, las actividades de enseñanza/aprendizaje se adaptarán, a las siguientes modalidades de trabajo:

- Lección magistral/expositiva de carácter teórico y práctico
- Sesiones de discusión y debate con análisis de fuentes, documentos e imágenes
- Realización de trabajos individuales o en grupo con presentaciones orales en clase.

Se utilizarán al mismo tiempo, controles de conocimiento que permitan evaluar la capacidad de comprensión y análisis del alumno, tanto en los aspectos generales de la materia, como en el trabajo personal realizado durante el curso.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

La evaluación de competencias tiene un carácter continuo y formativo y está orientada a la adquisición de habilidades y destrezas relacionadas con los objetivos/contenidos de este módulo. El profesorado implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje evaluará la consecución del perfil total de competencias asociadas a ella, a través de las siguientes herramientas:

- Pruebas escritas: 80%
- Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas: 20%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN :

—Realización de trabajo individual escrito consistente en dos actividades íntimamente relacionadas con el contenido del programa.

Actividad nº 1 (40/100 nota final); actividad nº 2: (40/100 nota final)

Fecha límite de entrega del trabajo escrito, indicado previamente por la profesora responsable.

El trabajo debe ser enviado a: mmontoro@ugr.es

- Dominio de los fundamentos teóricos clave del análisis en imaginario (30%)
- Pertinencia de los argumentos expositivos, con cita exacta de fuentes bibliográficas (30%)
- Capacidad del alumno a establecer una perspectiva metodológica personal con aplicación práctica de la misma (30%)
- Expresión en lengua francesa y/o española (10%)

—Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno (20/100 nota final)

INFORMACIÓN ADICIONAL