

Plan 242 Lic. Teoría de la Lit y Lit. Comparada

Asignatura 43482 LITERATURAS COMPARADAS II

Grupo 1

Presentación

Estudio y análisis de textos literarios, comparados con otros textos también constructores de la cultura occidental, así como con obras de arte, música y cine. Relaciones internas y externas.

Programa Básico

Objetivos

Los objetivos básicos que se persiguen son:

- 1) Acrecentar la capacidad lectora, interpretativa y crítica, de los alumnos por medio de lecturas particularizadas y exposiciones en clase de capítulos concretos de textos teóricos de nuestra cultura, en los que basar la interpretación de textos literarios.
- 2) Dotar al estudiante de un instrumental teórico que le permita aplicar el pensamiento filosófico, sociológico, histórico, estético y de otros campos de la cultura a su personal análisis de textos literarios.
- 3) Aumentar el número de lecturas de textos literarios en todas las literaturas objeto de atención comparada durante el curso.

Programa de Teoría

CAMPO DE ESTUDIO:

EROS Y TANATOS EN LAS LITERATURAS Y EN DISTINTAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS PRODUCIDAS POR LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

TEORÍA:

1. Sobre un nuevo marco teórico-metodológico apropiado a la actual Literatura comparada.
 - 1.1. Literatura comparada, pero ¿con qué? La ampliación del comparatismo literario a los otros discursos de la cultura: La relación de la obra literaria con su entorno socio-histórico. Los límites y los problemas conceptuales y metodológicos de este planteamiento.
 - 1.2. La Literatura comparada como una historia comparada de la evolución de las ideas tal y como se reflejan en las literaturas y la cultura artística de Occidente.
 - 1.3. Los diferentes elementos, los diferentes niveles de comparación: el tema (y su estatismo) frente a la idea (y su dinamismo). Eros y Tanatos como ejemplo y propuesta para el curso actual.
2. La influencia freudiana en la interpretación contemporánea de la relación entre eros y muerte en la literatura y las artes occidentales:
 - 2.1. La última metapsicología de Freud: su base en los instintos como principios del vivir. Instinto de vida (Eros) e instinto de muerte (Tanatos) en "Más allá del principio del placer", "El yo y el ello", "El malestar en la cultura".
 - 2.2. Sus sucesores en debate: El revisionismo neofreudiano de Erich Fromm, su ensayo "El corazón del hombre". Herbert Marcuse y el enlace entre el pensamiento de Marx y Freud. Las sobrerrepresiones originadas en formas de dominio social en el ensayo "Eros y civilización".
 - 2.3. Otros núcleos del problema de Eros y Tanatos: Memoria y olvido (El recuerdo como ley y la restauración de la memoria como vehículo de liberación: Hegel, Freud y Nietzsche unidos). Eros y temporalidad. El principio del Nirvana. La difamación del principio de placer (desde Platón a las leyes del mundo moderno: contra las novelas de caballerías, contra los libros de comics). La razón civilizadora frente a la fantasía y su verdad incompatible con la razón: arte popular y los cuentos de hadas en la literatura y el arte.
 - 2.4. Mitos ligados al entendimiento de la vida como pugna entre los dos instintos de Eros y Tanatos: Los héroes culturales: Prometeo como arquetipo del principio de actuación (la civilización). La maldición de las mujeres: Pandora

y el principio de la sexualidad y el placer. Edipo y la oposición al principio de autoridad. Narciso y Orfeo como símbolos del 'otro' principio de la realidad: la voz que no ordena sino canta. Fausto y la temporalidad.

EJEMPLIFICACIÓN:

3. Eros y Tanatos en la tragedia griega ("Edipo rey" de Sófocles; "Alceste" e "Hipólito" de Eurípides), en los mitógrafos griegos y latinos (Orfeo), en el arte popular y en los cuentos de hadas. Su influencia en la literatura y en las artes de la tradición occidental.

4. Eros y Tanatos en el pensamiento antiguo: los presocráticos (Empédocles, Heráclito), Platón ("Banquete"). Su influencia en la literatura y en las artes de la tradición occidental.

5. Eros y Tanatos en las religiones: Las religiones femeninas: Astarté, Ishtar, Kali. En las huellas de "La diosa blanca" de Graves. Eros y Tanatos en la tradición bíblica.

6. Eros y Tanatos en la literatura cortés medieval árabe y cristiana. Tristán e Isolda.

7. La tensión entre Eros y Tanatos en la literatura bajomedieval española: Juan Ruiz, gozo en el marco de la muerte. El morir de amor del "Cancionero". Jorge Manrique y el género consolatorio. La pasión trágica en la ficción sentimental (Diego de San Pedro). "La Celestina".

8. Eros y Tanatos en el Renacimiento:

8.1. Tancredo y Clorinda: Amor, muerte y el angustioso destino del retorno de lo mismo.

8.2. Ideas sobre la sexualidad en Dante y en Paracelso: El ejemplo de Francesca da Rimini en la "Divina Comedia".

9. El teatro barroco europeo. La dialéctica de Eros y Tanatos en la obra de Shakespeare ("Romeo y Julieta", "Antonio y Cleopatra"). Eros y Tanatos en "El caballero de Olmedo" de Lope de Vega.

10. El sadismo en la literatura: El Marqués de Sade y las prosperidades del vicio. Razón y Eros.

11. Amor y muerte en la novela gótica de la segunda mitad del siglo XVIII. "El monje" de Lewis, "Melmoth el errabundo" de Maturin, "Vathek" de Beckford.

12. El amor y el destino romántico en la literatura y en la música: "Don Álvaro o la fuerza del sino" del Duque de Rivas convertida en ópera (Verdi: "La forza del destino"). La muerte como parte de la vida en la obra de los poetas románticos: Novalis y los "Himnos a la noche". Shelley, Nerval, Alphonse Rabbe, Caroline von Günderode. "La muerte enamorada" de Gautier.

13. El prototipo amoroso romántico y decadente: El tema de "la belle dame sans merci", de Chartier a Keats; la Loreley de Brentano a Heine. La mujer pálida, enferma, tísica, clorótica: las bellezas de hospital de Baudelaire.

14. El masoquismo en la literatura: "La venus de las pieles" de Sacher-Masoch.

15. Los albores del siglo XX. El simbolismo y el decadentismo: Los reflejos del eros tanático en el modernismo hispánico. La "femme fatale", la mujer vampiro y la progenie de la mantis religiosa y la viuda negra: El precedente de Le Fanu: "Carmila". ("La bruja vampiro" de Dreyer). Wilde: "Salomé". La "Hérodias" y la "Salammbô" de Flaubert. El expresionismo alemán: Wedekind: "La caja de Pandora", "Lulú" (La ópera de Berg). El epílogo cinematográfico americano: la vampiresa.

16. Amor y destrucción en la narrativa del siglo XX: Kubin, "La otra parte". Mann: "La montaña mágica" y "Muerte en Venecia". Nabokov y la literatura erótica, "Lolita".

17. La destrucción o el amor, la poesía tanática del siglo XX. Europa: Rilke, Celan, Larkin. Ámbito hispano: Aleixandre, Brines, Reinaldo Arenas, Leopoldo María Panero, Villena.

18. La música de Mahler, entre Eros y Tanatos. Amor, curiosidad y destrucción en "El castillo de Barbazul" de Bartok.

19. El vínculo de la vida con la muerte en el pensamiento del siglo XX, nuestro presupuesto de trabajo. Freud. Freud interpretado por la Escuela de Franckfurt. El existencialismo: Sartre y Simone de Beauvoir. El estructuralismo: Levy-Strauss. Georges Bataille: "El erotismo" y "La literatura y el mal".

20. Amor y muerte en el cine:

20.1. Amores destructivos: "Orfeo negro" (Camus), "Muerte en Venecia" (Visconti), "El imperio de los sentidos" (Oshima), "Teorema", "Los 120 días de Sodoma", La trilogía del erotismo (Pasolini), "Querelle" (Fassbinder), "El cartero siempre llama dos veces" (Rafelson), "Matador" (Almodóvar), "Carrington" (Hampton), "Dioses y monstruos" (Condon), "Amor y muerte en Long Island" (Kwietniowski), "Caricias" (Pons).

20.2. Amor y muerte en el cine de terror: el mito de Drácula.

20.3. Eros y Tanatos en el cine negro.

21. Eros y Tanatos en el pensamiento y en la literatura de los últimos años del siglo XX.

22. Vida y literatura: escritores, artistas y amantes suicidas. El ejemplo de Leonora Carrington.

23. Grandes personajes, enamorados tanáticos: Werther (Goethe), Adolphe (B Constant), René (Chateaubriand), Alastor, the Spirit of the solitude (Shelley). Bérénice, Annabel Lee, Ulalume, Lénore (Poe).

Nota: El programa concreto surgirá de la más amplia selección posible de entre los ejemplos que en este campo de estudio resulten de mayor interés para el alumnado que participe en el curso.

Programa Práctico

Durante el primer trimestre: Los análisis interpretativos de los capítulos de libro, asignados a alumnos individualmente o por grupos, se expondrán en clase. Habrá debate con participación y aportaciones de todos los miembros del curso.

Segundo y tercer trimestre: Los trabajos se irán exponiendo en clases prácticas, en las que se hará una crítica pública (por parte de los alumnos y del propio profesor) de las carencias de los mismos, pero de manera especial se atenderá a las aportaciones y complementaciones que para el programa del curso dichos trabajos representan.

Evaluación

La nota final del curso será el resultado de las dos participaciones principales del alumnado en los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura, así como a través de un examen complementario, final, en el que se pondrán de manifiesto los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. En dicho examen podrá preguntarse sobre cualquiera de los textos literarios referidos a lo largo de todo el curso, bien se haya hecho de manera detenida o esporádica.

El 10 % de la nota será por asistencia.

El 30 % por un trabajo tutelado por el profesor, desarrollado a lo largo del curso y expuesto finalmente en clase (con entrega del texto por escrito al profesor e igualmente al resto del alumnado, dejándolo previamente en reprografía).

Otro 10% por exposición en clase de textos asignados para su estudio.

El 50% por examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

Textos:

Los de los distintos pensadores y escritores que aparecen en el Campo de Estudio de la asignatura.

Material audiovisual:

El de las distintas películas y óperas que aparecen en el Campo de Estudio.

Bibliografía teórica general:

Beauvoir, Simone de (1984), El segundo sexo, Buenos Aires, Siglo XXI.

Boatto, A. (1974), Ghenos, Eros, Thanatos, Bolonia, Galleria de' Foscherari.

Braunstein, Néstor (1983), La reflexión de los conceptos de Freud en la Obra de Lacan, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI.

Brown, Norman O. (1967), Eros y Tanatos: el sentido psicoanalítico de la historia, México, Joaquin Mortiz.

Campbell, J. (1988), El poder del mito, Barcelona, Emecé Editores.

-
- Derrida, Jacques (1986), La tarjeta postal. De Freud a Lacan y Más Allá, México, Editorial Siglo XXI.
- Foucault, Michel (1976), Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1978.
- Foucault, M. (1976), Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres, Madrid, Siglo XXI, 1987.
- Foucault, M. (1984), Historia de la sexualidad. 3. La inquietud de sí, Madrid, Siglo XXI, 1987.
- Freud, Sigmund (1920), Más allá del principio del placer, en: S. Freud, Obras completas 3, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996.
- Fromm, Erich (1964), El corazón del hombre, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Herzog, E. (1960), Psyche und Tod. Studienreihe des C.G. Jung-Instituts, Band XI, Zürich, Rascher. Traducido como: Psiquis y muerte, Buenos Aires, Los libros del Mirasol.
- Kott, Jann, Eros e Thanatos, Ed. SE.
- Laqueur, Thomas (1990), L"identità sessuale dai greci a Freud; Laterza, Roma-Bari 1992
- Levi-Strauss, C. (1998), Las estructuras elementales del parentesco, Barcelona, Paidós.
- Marcuse, Herbert (1953), Eros y civilización, Barcelona, Seix Barral, 1968.
- Mires, Fernando (1998), El malestar en la barbarie. Erotismo y cultura en la formación de la sociedad política, Nueva Sociedad, Caracas.
- Rabinovich, D. S. (1992), Modos lógicos del amor de transferencia, Buenos Aires, Ediciones Manantial.

Bibliografía en relación con algunos de los principales temas que se proponen para estudio práctico:

- AA.VV. (1983), In forma di parole, Manuale primo, Reggio Emilia, Elitropia, 1983 [textos de Paracelso]
- AA.VV. (1995), Salomé. Un mito contemporáneo, Madrid, Comunidad de Madrid-Ministerio de Cultura.
- Alexander-Schaechtlin, Barbara-F. (1992), "Eros and Thanatos: The Art of Alfred Kubin on the Edge of the Other Side", en: Morse-Donald-E. (ed.); Tymn-Marshall-B. (ed.); Bertha-Csilla (ed.), The Celebration of the Fantastic: Selected Papers from the Tenth Anniversary International Conference on the Fantastic in the Arts. Westport, CT : Greenwood, pp. 165-81.
- Arencibia Rodriguez, Lourdes (2001), Reinaldo Arenas entre Eros y Tánatos, Soporte Editorial de Colombia.
- Assoun, Paul-Laurent (1982), Freud, la filosofía y los filósofos, Buenos Aires, Paidós.
- Bataille, Georges (1957), El erotismo, Barcelona, Tusquets, 1979.
- (1957), La literatura y el mal, Madrid, Taurus, 1959.
- Berndt, Erna Ruth (1963), Amor, muerte y fortuna en "La Celestina". Madrid, Gredos.
- Cardona, Frances L. (1996), Mitología griega, Barcelona, Edicomunicación.
- Cátedra, Pedro (1993), "Prospección sobre el género consolatorio en el siglo XV", en Letters and Society in Fifteenth Century Spain. Studies presented to P. E. Russell, Oxford, Dolphin, 1993, pp. 1-16.
- Deyermond, Alan (1970), "El ambiente social e intelectual de la Danza de la Muerte", en Actas del III Congreso Internacional de Hispanistas, México, Colegio de México, pp. 267-76.
- Funes, Leonardo (1993-94), "Cartas bebidas por Leriano: sobre el desenlace de Cárcel de Amor", Journal of Hispanic Research, 2 , pp. 61-66 (en colaboración con Carmen de la Linde).
- Graves, Robert (1985), Los mitos griegos, Madrid, Alianza.

Graves, Robert (1998), *La diosa blanca: gramática histórica del mito poético*, Madrid, Alianza.

Giacoman, Helmy F. (1966), «Eros y Thanatos: Una interpretación de El caballero de Olmedo». *Hispanófila* 28, pp. 9-16.

Hinterhauser, Hans (1980), *Fin de siglo. Figuras y mitos*, Madrid, Taurus.

Jaeger, Werner (1985), *Paideia: Los ideales de la cultura griega*, México, Fondo de Cultura Económica.

Leiris, Michel (1995), *L'age d'homme*, París, Gallimard.

Marigny, Jean (1985), *Le Vampire dans la littérature anglo-saxonne*, París, Didier Érudition.

Marigny, Jean (1993), *Sang pour sang, le réveil des vampires*, París, Gallimard Découvertes, 1999.

Marigny, Jean (2003), *Le vampire dans la littérature du XXe siècle*, París, Honoré Champion.

Michalski, André (1973), "La parodia hagiográfica y el dualismo Eros-Thanatos en el Libro de buen amor", en Manuel Criado de Val, ed., *El Arcipreste de Hita. El libro, el autor, la tierra, la época*, Barcelona, S.E.R.E.S.A., pp. 57-77.

Pedulla, Anna Maria (1999), *Eros e thanatos nel romanzo barocco italiano*, Edizioni scientifiche italiane.

Praz, Mario (1999), *La carne, la muerte y el Diablo en la literatura romántica*, Barcelona, El Acantilado.

Quirino, Principe (2002), *La musica tra Eros e Thanatos*, Saggi, Bompiani.

Ruiz de Elvira, Antonio (1982), *Mitología clásica*, Madrid, Gredos.

Russell, Peter E. (1978), *Temas de la "Celestina" y otros estudios*, Barcelona, Ariel.

Said, Edward (1990), *Orientalismo*, Madrid, Libertarias-Prodhufo.

Toro Pascua, María Isabel (ed.) (1999), *El arte de la poesía: el cancionero (teoría e ideas sobre la poesía en los siglos XV y XVI)*. Salamanca, SEMYR.

Valente, J. A. (1977), «"El poder de la serpiente" en Vicente Aleixandre», en: J. L. Cano (ed.), *El escritor y la crítica*, Madrid, Taurus.

Whinnom, Keith, *The Spanish Sentimental Romance 1440-1550*. London, Grant & Cutler, 1983.
