

Plan 237 Lic. en Filología Hispánica

Asignatura 43263 EST.MONOGRAFICOS.LA NARRATIVA
HISPANOAMERICANA S.XX

Grupo 1

Presentación

El curso pretende facilitar el acercamiento a la narrativa breve hispanoamericana del siglo XX en su vertiente fantástica y se propone un doble objetivo: por una parte, revisar, desde una perspectiva crítica, las principales teorías sobre lo fantástico literario y su relación con algunas modalidades genéricas concomitantes (realismo mágico, realismo maravilloso o ciencia-ficción); por otra, estudiar el desarrollo del relato fantástico hispanoamericano desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, centrándose en el análisis de algunos de los textos y de los autores más destacados de esta corriente.

Programa Básico

Se estudiarán algunas de las principales manifestaciones de la narrativa hispanoamericana del siglo XX (tanto novela como cuento), analizando el desarrollo de nuevos lenguajes y la progresiva incorporación de innovadoras fórmulas estéticas. La lectura de algunos textos significativos atendiendo a sus contextos locales, históricos y culturales, así como a sus implicaciones semióticas, estéticas e ideológicas, y su minucioso comentario en clase permitirá entender las relevantes aportaciones de la narrativa hispanoamericana en el último siglo y su repercusión en la literatura del XX. La lista de lecturas objeto de estudio se revisará cada año, en función de los intereses de alumnos y profesor.

Objetivos

El curso pretende familiarizar a los estudiantes con las principales teorías sobre la literatura fantástica desarrolladas a lo largo del siglo XX, al tiempo que propone su aplicación en el análisis de un amplio corpus de relatos fantásticos latinoamericanos de los últimos cien años. Al terminar el curso el estudiante ha de ser capaz de manejar y aplicar con soltura conceptos operativos sobre lo fantástico y poseer un conocimiento panorámico sobre el desarrollo del género en hispanoamérica, tanto en su vertiente clásica o tradicional, como la representada por otros subgéneros fronterizos de amplio cultivo (el realismo mágico, la narrativa neomaravillosa o los relatos de lo extraño y la ciencia-ficción)

Programa de Teoría

Introducción a lo fantástico

Primeros deslindes teóricos – El cuento fantástico modernista.

Momentos de transición: posmodernismo y vanguardia. El auge de lo fantástico clásico (I).

El auge de de lo fantástico clásico (II)

Lo neofantástico (I) - Jorge Luis Borges y Julio Cortázar

Lo neofantástico (II)

Lo fantástico y el trasfondo mítico precolombino – Fantástico y crítica de género – Nuevos caminos de lo fantástico

Fantástico / real maravilloso / realismo mágico (I)

Fantástico / real maravilloso / realismo mágico (II)

En los márgenes de lo fantástico (I)

En los márgenes de lo fantástico (II) - Lo neomaravilloso – La ciencia-ficción

Programa Práctico

Lista básica de lecturas (nota: la lista es susceptible de leves modificaciones que, en cualquier caso, serán indicadas al inicio del curso)

Teoría de lo fantástico

Freud, Sigmund. "Lo siniestro", en Obras Completas, vol. 3. Madrid, Biblioteca Nueva, 1981, págs. 2483-2505.

Caillois, Roger. "Del cuento de hadas a la ciencia-ficción. La imagen fantástica", en *Imágenes, imágenes*. Ensayo sobre la función y los poderes de la imaginación. Buenos Aires, Sudamericana, 1970, págs. 7-47.

Borges, Jorge Luis, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, eds. "Prólogo". *Antología de la literatura fantástica*. Barcelona, Edhasa, 1989, págs. 5-12.

Todorov, Tzvetan. "Definición de lo fantástico" y "Lo extraño y lo maravilloso", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 45-81.

Bellemin-Noël, Jean. "Notas sobre lo fantástico", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 107-140.

Jackson, Rosemary. "El modo fantástico", "Perspectivas psicoanalíticas" y "Palabra final: lo 'invisible' de la cultura", en *Fantasy. Literatura y subversión*. Buenos Aires, Catálogos Editora, 1986, págs. 11-93 y 179-189.

Barrenechea, Ana María. "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica". *Revista Iberoamericana* 80 (1972), págs. 391-403.

Bozzetto, Roger. "¿Un discurso de lo fantástico?", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 223-242.

Alazraki, Jaime. "¿Qué es lo neofantástico?", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 265-282.

Reisz, Susana. "Las ficciones fantásticas y sus relaciones con otros tipos ficcionales", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 193-221.

Cortázar, Julio. "El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica", *Obra crítica /3*, ed. de Saúl Sosnowski. Madrid, Alfaguara, 1994, págs. 89-111.

----- "Del cuento breve y sus alrededores", "Aspectos del cuento", "El sentimiento de lo fantástico".

Campra, Rosalba. "Lo fantástico: una isotopía de la transgresión", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 153-191.

Ferré, Rosario. "La cocina de la escritura"

Fernández, Teodosio. "Lo real maravilloso de América y la literatura fantástica", en *Teorías de lo fantástico*, ed. de David Roas. Madrid, Arco, 2001, págs. 283-297.

Carpentier, Alejo. "Prólogo". *El reino de este mundo* (1949)

García Márquez, Gabriel. "Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe"

Textos fantásticos

Hoffman, E. T. A. "El hombre de arena"

Gauthier, Théophile. "La muerta enamorada"

Mérimée, Próspero. "La Venus de Ille"

Maupassant, Guy de. "El Horla"

Poe, Edgar A. "La caída de la Casa Usher"

Darío, Ruben. "El caso de la señorita Amelia", "La extraña muerte de fray Pedro"

Lugones, Leopoldo. "La lluvia de fuego", "Los caballos de Abdera", "Un fenómeno inexplicable".

Reyes, Alfonso. "La cena".

Quiroga, Horacio. "Juan Darién" y "El espectro".

Vallejo, César. "Más allá de la vida y la muerte"

Cancela, Arturo y Pilar de Lusarreta. "El destino es chambón".

Davobe, Santiago. "Ser polvo".

Murena, H. A. "El gato".

Anderson Imbert, Enrique. "El leve Pedro", "El suicida", "Las estatuas", "El fantasma".

Bianco, José. "Sombras suele vestir"

Bioy Casares, Adolfo. "En memoria de Paulina"

Bombal, María Luisa. "Las islas nuevas"

Mujica Lainez, Manuel. "La galera"

Ocampo, Silvina. "La red"

Borges, Jorge Luis. "Las ruinas circulares", "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "El milagro secreto"

Cortázar, Julio. "Lejana", "Circe", "La isla al mediodía", "Axolotl", "Casa tomada", "Continuidad de los parques", "La noche boca arriba"

Fuentes, Carlos. "Chac Mool", "Aura"

Garro, Elena. "La culpa es de los tlaxcaltecas"

Ferré, Rosario. "La muñeca menor"

Jaramillo, Enrique. "La sombra"

Ribeyro, Julio Ramón. "Doblaje"

Vallbona, Rima de. "La tejedora de palabras"

Uslar Pietro, Arturo. "La lluvia"

Carpentier, Alejo. "Viaje a la semilla", "Semejante a la noche", "Los advertidos"
Rulfo, Juan. "Luvina"

García Márquez, Gabriel. "Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo", "El último viaje del buque fantasma", "Un señor muy viejo con unas alas enormes", "La luz es como el agua"

Arreola, Juan José. "El guardaguasas", "Parábola del trueque", "Un pacto con el diablo", "Pueblerina"

Hernández, Felisberto. "El balcón", "El acomodador", "El cocodrilo", "La casa inundada"

Jodorowsky, Alejandro. "Zipelbrúm"

Giorgio, Marosa di. "El mar de Amelia"

Gorodischer, Angélica. "De navegantes"

Levrero, Mario. "Nuestro iglú en el Ártico"

Orphée, Elvira. "Las viejas fantasiosas"

Piniella, German. "Las montañas, los barcos y los ríos del cielo"

Evaluación

La evaluación buscará la adquisición de los conocimientos teóricos que permitan un comentario crítico de los textos de la literatura fantástica hispanoamericana y una capacidad de reflexión ante los trabajos dedicados a los temas tratados en el aula. Se advertirá la evolución del alumno a partir de dicha adquisición de conocimientos, de su rendimiento en los exámenes pertinentes, de su valoración crítica de las lecturas obligatorias y de su reflexión en los trabajos o presentaciones que el alumno lleve a cabo.

Se requerirá la asistencia a clase y se valorará muy positivamente la participación en el aula y el interés demostrado en la realización de trabajos y en las diversas actividades que se vayan organizando a lo largo del curso.

La calificación final se ajustará a los siguientes porcentajes

Asistencia a clase + participación en el aula: 15%

Trabajo escrito: 35%

Examen final: 35%

Presentación: 15%

Bibliografía

Burgos, Fernando, Prosa hispánica de vanguardia, Madrid, Orígenes, 1986.

Mendonça Teles, Gilberto y Klaus Müller-Bergh, La vanguardia latinoamericana. Historia, crítica y documentos, Madrid, Iberoamericana, 2000.

Niemeyer, Katharina, Subway de los sueños, alucinamiento, libro abierto. La novela vanguardista hispanoamericana, Madrid, Iberoamericana, 2004.

Schneider, Luis Mario, El estridentismo. México, 1921-1927, México, UNAM, 1985.

Sheridan, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Unruh, Vicky, Latin American Vanguard. The Art of Contentious Encounters, Los Ángeles, Universidad de California, 1994.

Manifiestos y documentos

Osorio, Nelson, Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana, Caracas, Ayacucho, 1988.

Schwartz, Jorge, Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, Madrid, Cátedra, 1991.

Verani, Hugo, Las vanguardias literarias en Hispanoamérica: Manifiestos, proclamas y otros escritos, Roma, Bulzoni, 1986.