

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

Asignatura 43482 LITERATURAS COMPARADAS II

Grupo 1

Presentación

Estudio y análisis de textos literarios de las distintas literaturas occidentales, comparados entre sí y también con otras manifestaciones no literarias (filosofía, tratados científicos, música, obra plástica, etc.) que, siendo otros elementos constructores de la cultura occidental, contribuyen al mejor entendimiento histórico de los textos literarios.

Programa Básico

Estudio de la manifestación de un tema fundamental en el desarrollo de las literaturas occidentales, tanto en la línea metodológica de la Historia de las Ideas Literarias de procedencia alemana y en los desarrollos posteriores de la temología literaria de la escuela germana (Frenzel y Konstantinovic), así como en su complementaria, la escuela temológica francesa, con base en la mito-poética (Pichois-Rousseau, Chevrel, Chardin).

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 y sobre nuestra cultura, en los que basar la posterior interpretación de los textos literarios objeto de nuestro estudio.
- 2) Dotar al estudiante de un instrumental teórico (corpus de ideas y de procedimientos) 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 comparación a lo largo del curso.
- 4) Aumentar el conocimiento respecto a autores, períodos, etc. de las distintas literaturas europeas, y de sus relaciones internas y externas.

Programa de Teoría

PROGRAMA: DOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DE TEMATOLOGÍA COMPARATISTA: LITERATURA Y MELANCOLÍA, LITERATURA Y MAL.

PRIMER CUATRIMESTRE:

- 1) LA MELANCOLÍA EN LA LITERATURA, LAS ARTES, LA MÚSICA Y EL CINE.

“Que nosotros aquí, de noche y día,
haremos en la esquina de la pena,
una guirnalda de melancolía.”

(García Lorca)

TEMA I: TEORÍA: LA MELANCOLÍA COMO EJE DE UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS LITERATURAS Y LAS ARTES OCCIDENTALES.

TEMA II: EL TEMPERAMENTO MELANCÓLICO.

TEMA III: LA MELANCOLÍA EN LA HISTORIA OCCIDENTAL DE LA LITERATURA Y LAS ARTES.

TEMA IV: LA MELANCOLÍA EN LA LITERATURA Y LAS ARTES DE LOS SIGLOS XX Y XXI.

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

2) LOS ESPEJOS DEL MAL (LITERATURA, ARTE, CINE Y MÚSICA)

"Cuando hayamos aliviado lo mejor posible las servidumbres inútiles y evitado las desgracias innecesarias, siempre tendremos, para mantener tensas las virtudes heroicas del hombre, la larga serie de males verdaderos, la muerte, la vejez, las enfermedades incurables, el amor no correspondido, la amistad rechazada o vendida, la mediocridad de una vida menos vasta que nuestros proyectos y más opaca que nuestros ensueños: todas las desdichas causadas por la naturaleza divina de las cosas."

(Yourcenar, Memorias de Adriano)

II.1) EL MAL QUE NOS SOBREVIEENE:

II.1.1) LO SOBRE NATURAL: EL DEMONIO Y LOS DEMONIOS

El enfrentamiento originario entre el bien y el mal: De la mitología persa —con la lucha entre Ormuz (creador del mundo con su palabra) y Ahrimán (el dios de la oscuridad, el destructor eterno de los dioses, personificación y creador de la maldad, portador de la muerte y de la enfermedad) — a los grupos místico-espiritualistas contemporáneos (Jelena Galovic) y la trilogía de J. R. Tolkien "El Señor de los Anillos", donde se revive la antigua lucha entre el bien y el mal.

Los demonios en la historia. De los viejos relatos orientales y grecorromanos a la novela gótica de finales del siglo XVIII: El demonio cristiano.

"La divina comedia" de Dante.

"El paraíso perdido" de Milton.

Los siervos del diablo: brujería y magia.

"La bruja" de Michelet.

"Las brujas de Salem" de Arthur Miller.

"Los demonios de Loudun" de Aldous Huxley: Las adaptaciones al cine (por Ken Russell, con el título "Devils") y a la ópera (por Krzysztof Penderecki. Opera en 3 actos (1969). Revisada en 1975. Libreto del compositor, basado en la novela de Aldous Huxley).

La tentación diabólica: Del "Génesis" a la "Trilogía de Ransom" de C. S. Lewis.

El pacto con el diablo. El prolífico tema de Fausto en la literatura (Marlowe, Goethe, Lenau, Turgueniev, Pessoa, Valery, Thomas y Klaus Mann), en la música (Gounod, Boito, Busoni) y en el cine (Murnau).

La novela gótica y el pacto diabólico: "El monje" de Lewis, "Melmoth el errabundo" de Maturin. El romanticismo y el pacto diabólico: Relatos de Hoffmann, "Peter Schlemihl" de Chamisso.

El decadentismo y el pacto diabólico: "El retrato de Dorian Gray" de Oscar Wilde.

Las dos caras de lo demónico en cuestiones de moral: Cuando el mal se entiende como actuaciones contra la moral imperante, se desencadena toda una literatura pro-demónica por la liberación de las ataduras morales: Personajes satánicos en las novelas de Sade. El demonio visto por el visionario William Blake ("Las bodas del cielo y del infierno"). Simbolismo y Decadentismo europeo ("Las flores del mal" de Baudelaire, la epopeya del mal "Los Cantos de Maldoror" del Conde de Lautréamont, Huysmans, Valle-Inclán, Oscar Wilde).

II.1.2) LO SOBRENATURAL (II): LOS DIOSES VENGADORES:

Catástrofes punitivas: De las plagas de Egipto al film "Filadelfia".

"El terremoto de Chile" de Heinrich von Kleist.

"La peste" de Albert Camus.

Las enfermedades sagradas. La enfermedad como metáfora ("La enfermedad y sus metáforas" de Susan Sontag).

"El libro de Job".

"Filoctetes" de Sófocles.

II.1.3) LO INHUMANO: MONSTRUOS EN LA NATURALEZA:

Los seres monstruosos en las mitologías:

Los monstruos de la Odisea: Sirenas, arpías y demás.

La leyenda del Minotauro, desde la mitología griega al "Toro del Mar" de Mary Renault.

Los monstruos en los cuentos infantiles del folclore de los pueblos:

Los "Cuentos" de los hermanos Grimm. "Cuentos tradicionales rusos" de Afanásiev. "Cuentos al amor de la lumbre" de Almodóvar.

Los temores del niño-hombre encarnados en la creación artística. Los monstruos simbólicos:

"Ondina" del Barón de la Motte-Fouqué.

La tradición germana de la Lorelay.

"Moby Dick" de Melville. La película de John Huston.

Deformidad y maldad: Del "Ricardo III" de Shakespeare a la película "Freaks" de Tod Browning sobre el relato "Espuelas" de Tod Robbins: las secuelas a lo largo del siglo XX.

Creaciones monstruosas del hombre-dios: La novela de Mary Shelley "Frankenstein o el moderno Prometeo" y la película de James Whale "Frankenstein". El Golem: la novela de Gustav Meyrink y la película de Henrik Galeen y Paul Wegener.

II.2) EL MAL QUE NOS HABITA:

II.2.1) EL HOMBRE EN SUS LÍMITES: LOS FANTASMAS DEL CEREBRO (DEL SENTIMIENTO A LA LOCURA). LAS DESHUMANIZACIONES: ASESINOS, VERDUGOS, SÁDICOS Y OTRAS VOCES.

Sentimientos destructores. La pasión amorosa como el misterio que conduce de Eros a Thanatos.

Tristán e Isolda: del relato medieval a la ópera wagneriana. El mito fundador de la pasión amorosa occidental. Denis de Rougemont ("El amor y Occidente", "Los mitos del amor").

"Romeo y Julieta" de Shakespeare. El amor criminal en las tragedias de John Ford: "Lástima que sea una puta", el tema de Romeo y Julieta en clave de incesto.

"Las cuitas del joven Werther" de Goethe

Erotismo, vicio y mal en "Cumbres Borrascosas" de Emily Brontë. La interpretación de Georges Bataille en "La literatura y el mal".

Prohibición, trasgresión y celos. El sentimiento criminal del erotismo en "En busca del tiempo perdido" de Proust.

La prohibición de amar, en música: De la ópera romántica al mal de amores de la zarzuela y la opereta española.

La humanidad desnaturalizada, la natural deshumanización: Desde los viejos fratricidios, asesinatos rituales, hasta los grandes criminales de las épocas industriales: Jack el destripador.

Una teoría filosófica sobre la inhumanidad humana: El "Leviatán" (1651) de Hobbes.

"El asesinato considerado como una de las bellas artes" de De Quincey.

Retrato de un asesino: "Crimen y castigo" de Dostoievski. Sus orígenes: "Memorias de un asesino" de Lacenaire.

Expresionismo alemán. Inspiraciones en el asesinato: El relato "El culpable es la víctima y no el asesino" de Werfel.

Las películas "El gabinete del Doctor Caligari" de Wiene y "M, el vampiro de Düsseldorf" de Lang.

"Historia universal de la infamia" de Jorge Luis Borges.

La novela policíaca y el cine negro. Dashiell Hammett y Raymond Chandler.

"A sangre fría" de Truman Capote. La adaptación cinematográfica de Brooks.

Un asesino para el cine: Hannibal Lecter, de la serie de novelas de Thomas Harris.

La voluptuosidad de destruir. Verdugos y torturadores: "En la colonia penitenciaria" de Kafka. "Saló o los 120 días de Sodoma" de Pasolini-Sade. "Portero de noche" de Liliana Cavani.

La santidad del mal: "Querelle de Brest" de Genet-Fassbinder.

La mujer como espejo del mal. La progenie de Lilit: De Pandora y Eva a las mujeres fatales del decadentismo fin de siècle. La "Carmilla" de Sheridan Le Fanu, las mujeres vampiro y las vamps. La "Salomé" de Oscar Wilde.

El mal y el doble. "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" de Stevenson y la adaptación cinematográfica de Rouben Mamoulian. "El copartícipe secreto" de Conrad.

La vejez, y la muerte como mal supremo. El dolor psíquico, el duelo y la melancolía. El mito del muerto vivo: el vampiro. "Drácula" de Bram Stoker. La progenie de dráculas cinematográficos hasta Francis Ford Coppola.

La vida entendida como mal: En el Paganismo y en la Cristiandad.

La tradición que recoge Sexto Empírico: "Esbozos pirrónicos", III.

Los comienzos del Cristianismo: El mundo como reino de la oscuridad. "La religión gnóstica" de Hans Jonas. "Una vindicación del falso Basilides" en "Discusión" Jorge Luis Borges.
"Las formas complejas de la vida religiosa" de Julio Caro Baroja.

El mal y la libertad: De la metafísica de F. W. J. Schelling (en sus "Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados") a las cuantificaciones modernas de las conquistas sociales.

II.2.2) LA SOCIEDAD EN SUS LÍMITES. MALDAD Y CIVILIZACIÓN:

Las guerras: los intereses egoístas, el imperialismo y el mal asumido gloriosamente.

Desde la "Ilíada" como primer monumento cultural guerrero y el sangriento y bárbaro final de la "Odisea", hasta las grandes novelas decimonónicas y contemporáneas sobre conflictos bélicos.

"Guerra y paz" de Tolstoi.

"Vida y destino" de Grossman.

Los restos de una reflexión inagotada: la guerra civil española. "A sangre y fuego" de Manuel Chaves, "Capital de la gloria" de Juan Eduardo Zúñiga, "Los girasoles ciegos" de Alberto Méndez.

Esclavitud, racismo e intolerancia:

La esclavitud en Roma: "Espartaco" de Howard Fast y la versión cinematográfica de Kubrick.

La narrativa esclavista norteamericana: "La cabaña del tío Tom" de Harriet Store. "Raíces" de Alex Haley. "Los hijos del tío Tom" de Richard Wright.

La esclavitud afrocubana: Poema XXX de "Versos Sencillos" de José Martí.

Marginaciones:

"Historia maldita de la literatura. La mujer, el homosexual, el judío" de Hans Mayer.

Dos casos de intolerancia religiosa: Bruno y Spinoza.

El terrorismo de Estado: Del Gran Inquisidor al Gran Hermano.

"1986" de Orwell.

"Vida y destino" de Grossman.

"Archipiélago Gulag" de Solzenitsin.

II.3) LOS PAISAJES DEL MAL: LOS SÓTANOS, LOS SOTABANCOS. LAS CASAS ENCANTADAS. LOS BOSQUES. LOS JARDINES.

La casa aislada y encantada de "Cumbres Borrascosas" de Emily Brontë.

Los ominosos y húmedos sótanos de los cuentos de H. P. Lovecraft.

Los centros geográficos del Mal: las Torres del Diablo del explorador William Seabrook (William B. Seabrook, "Aventuras en Arabia"): las cartas de René Guénon ("Esoterismo islámico y Taoísmo").

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

A lo largo del curso: Análisis interpretativos de 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.

Durante el último 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) y 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
