

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

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)

1) EL MAL QUE NOS SOBREVIENE:

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).

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.

La herida de Amfortas. El "Parsifal" de Wagner. La visión de Jung ("Jung, el Cristo ario" de Richard Noll)

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.

2) EL MAL QUE NOS HABITA:

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.

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.

"La noche de los tiempos" de Muñoz Molina.

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.

"1984" de Orwell.

"Vida y destino" de Grossman.

"Archipiélago Gulag" de Solzenitsin.

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.

BIBLIOGRAFÍA:

- * WALTER SCOTT Historia de los demonios y de las brujas Editorial Glosa, 1976, primera edición Ver Enlace Almena
- * POMPEU GENER La muerte y el diablo Editorial J. S., 1978, primera edición Ver Enlace Almena
- * MUCHEMBLED, ROBERT Historia del diablo : siglos XII-XX / Robert Muchembled ; traducción de Federico Villegas Madrid : Cátedra, 2004 (1ª ed.) Ver Enlace Almena
- * JEAN LHERMITTE En poder del demonio (verdaderos y falsos posesos) Editorial AHR, 1958, primera edición
- * JOSÉ FERRATER MORA El ser y la muerte. Bosquejo de filosofía integracionista Alianza Editorial, 1988, primera edición Ver Enlace Almena
- * AA.VV. Magia y ocultismo. Fin de Siglo. Album. Letras-Artes, 1988, primera edición
- * JAMES P. CARSE Muerte y existencia. Una historia conceptual de la mortalidad humana Fondo de Cultura Económica, 1987, primera edición en español Ver Enlace Almena
- * MAYER, HANS Historia maldita de la literatura / Hans Mayer Madrid : Taurus, 1982 Ver Enlace Almena
- * VERMEULE, EMILY TOWNSEND La muerte en la poesía y en arte de Grecia / Emily Vermeule México : Fondo de Cultura Económica, 1984 (1a ed. en español) Ver Enlace Almena
- * ARIÈS, PHILIPPE L'Homme devant la mort / Philippe Ariès Paris : Editions du Seuil, 1985 Ver Enlace Almena
- * VICENTE RISCO Satanás. Historia del diablo Xerais, 1985 Ver Enlace Almena
- * Imágenes del mal : ensayos de cine, filosofía y literatura sobre la maldad / coordinador, Vicente Domínguez ; Guillermo Altares... [et al.] Madrid : Valdemar, 2003. Ver Enlace Almena
- * BLANCHOT, MAURICE La comunidad inconfesable / Maurice Blanchot Madrid : Arena Libros, 1999 Ver Enlace Almena
- * DMITRI MEREJKOVSKI Gogol y el diablo Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, primera edición Ver Enlace Almena
- * WARD, LAURA Demonios : visión del diablo en el arte / Laura Ward y Will Steeds [s.l.] : Edilupa, 2007 Ver Enlace Almena
- * COHN, NORMAN En pos del Milenio : revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media / Norman Cohn ; versión española de Ramón Alaix Busquets ; versión española del apéndice y notas Cecilia Bustamante y Julio Ortega ; revisión general de Madrid : Alianza, D.L. 1981 (1ª ed. en Alianza Universidad) Ver Enlace Almena
- * JEAN STAROBINSKI La posesión demoníaca. Tres estudios. Taurus, 1974, primera edición Ver Enlace Almena
- * FRANCISCO J. FLORES ARROYUELO El diablo en España Alianza Editorial, 1985, primera edición Ver Enlace Almena
- * Vampiras : (antología de relatos sobre mujeres vampiro) / traducción, Albert Solé, Juan Antonio Molina Fox, Pablo González Madrid : Valdemar, 2003 (4ª ed.) Ver Enlace Almena
- * Satán : estudios sobre al adversario de dios : lefèvre, marrou, puech, bazin y otros Barcelona : Labor, 1975 Ver Enlace Almena
- * BOWKER, JOHN Los significados de la muerte / John Bowker ; traducción de Miguel Martínez-Lage Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1996 (1ª ed. española) Ver Enlace Almena
- * El martillo de las brujas Maxtor, 2004 Ver Enlace Almena
- * RUDOLF THIEL Contra la muerte y el demonio. De la vida de los grandes médicos Espasa-Calpe, 1972
- * GEORGES MONOIS Breve historia del diablo Espasa Calpe, 2002
- * N. DRURY Y S. SKINNER En busca de Abraxas Felmar, 1975 Ver Enlace Almena
- * EDGAR HERZOG Psiquis y muerte. La muerte en el mito y los sueños del hombre moderno Libros del Mirasol, 1964
- * DENIS L. ROSENFELD Del mal. Ensayo para introducir en filosofía el concepto del mal Fondo de Cultura Económica, 1993 Ver Enlace Almena
- * La muerte : una antología / selección y traducción: Erika Saric Gordillo, José Rafael Hernández Arias Madrid : Valdemar, 2000 (1ª ed.) Ver Enlace Almena
- * GIOVANNI PAPINI El diablo Swan, 1989, primera edición Ver Enlace Almena
- * MESSADIÉ, GERALD El diablo / Gerald Messadié Barcelona : Martínez Roca, 1994 Ver Enlace Almena

- * BARUCH DE SPINOZA Y WILLEM VAN BLIJENBERGH Las cartas del mal. Correspondencia Numancia, 2006 Ver Enlace Almena
- * DENIS ROUGEMONT La parte del diablo Planeta, 1983 Ver Enlace Almena
- * MIRCEA ELIADE Ocultismo, brujería y modas culturales Paidós, 1997
- * GIORDANO BRUNO Mundo, magia, memoria Biblioteca Nueva, 1997
- * GERSHOM SCHOLEM La cábala y su simbolismo Siglo XXI, 1978
- * F. A. YATES Giordano Bruno y la tradición hermética Ariel, 1983
- * JULIO CARO BAROJA Las brujas y su mundo Alianza Editorial, 1997
- * JULES MICHELET La bruja: Un estudio de las supersticiones de la Edad Media Akal, 2004
- * JUAN BLÁZQUEZ MIGUEL Madrid: Judíos, herejes y brujas. El tribunal de corte, 1650-1820 Arcano, 1990
- * JULIO CARO BAROJA Inquisición, brujería y criptojudaismo Ariel, 1974
- * JEAN BAIDRILLARD El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal Amorrortu, 2008 Ver Enlace Almena
- * AA. VV. Malas. Retratos de mujeres diabólicas Lengua de Trapo, 2008 Ver Enlace Almena
- * IRENE GÓMEZ CASTELLANO "Benito Jerónimo Feijoo y la controversia europea en torno a los vampiros" Salina, nº 21, noviembre 2007
- * BERNARD SICHERE Historias del Mal Gedisa, 1996 Ver Enlace Almena
- * ALDOUS HUXLEY Los demonios de Loudun Planeta, 1973 Ver Enlace Almena
- * JULIO CARO BAROJA Las formas complejas de la vida religiosa, I y II Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg Ver Enlace Almena
- * LUIS BONILLA Historia de la esclavitud Plus-Ultra, 1961
- * PILAR PEDRAZA (SELECCIÓN E INTRODUCCIÓN) Fantástico interior Celeste-Colegio Oficial de Decoradores y diseñadores de interior de la C. V., 2001 Ver Enlace Almena
- * ROLAND AUGUET Crueldad y civilización: los juegos romanos Orbis, 1985. Ver Enlace Almena
- * HANS JONAS La religión gnóstica. El mensaje del Dios Extraño y los comienzos del cristianismo Siruela, 2000 Ver Enlace Almena
- * FOUCAULT, MICHEL La vida de los hombres infames : ensayos sobre desviación y dominación / Michel Foucault ; presentación Fernando Savater ; edición y traducción Julia Varela y Fernando Álvarez Uría Madrid : La Piqueta, 1990 Ver Enlace Almena
- * SUSAN SONTAG La enfermedad y sus metáforas Muchnik, 1980. Ver Enlace Almena
- * JOHN GRAY Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía Paidós, 2008. Ver Enlace Almena
- * CLÉMENT ROSSET El principio de crueldad Pre-Textos, 1994 Ver Enlace Almena
- * SAFRANSKI, RÜDIGER El mal o El drama de la libertad / Rüdiger Safranski ; traducción de Raúl Gabás Barcelona : Tusquets, 2000 (1ª ed.) Ver Enlace Almena
- * LA ILUSTRACIÓN Y LA MUERTE: DOS TRATADOS G. E. Lessing Debate CSIC, 1992 Ver Enlace Almena
- * RUSSELL, JEFFREY BURTON Lucifer : el diablo en la Edad Media / Jeffrey Burton Russell Barcelona : Laertes, 1995 Ver Enlace Almena
- * GEORGES BATAILLE La literatura y el mal Taurus, 1971
- * LINK, LUTHER El diablo : una máscara sin rostro / Luther Link Madrid : Síntesis, D.L. 2002 Ver Enlace Almena
- * MOSHE IDEL Golem: Tradiciones mágicas y místicas del judaísmo sobre la creación de un hombre artificial, Siruela, 2008. Ver Enlace Almena
- * ROBERTO CALASSO. El loco impuro, Madrid, Sextopiso, 2008. Ver Enlace Almena
- * AUGUST STRINDBERG. Alegato de un loco, Córdoba, El olivo azul, 2008. Ver Enlace Almena
- * DANIEL PAUL SCHREBER, Memorias de un enfermo de nervios, Madrid, Sextopiso, 2008 Ver Enlace Almena
- * FERNANDO MARÍAS (ED.) Hombre lobo, Madrid, 451 Editores, 2008. Ver Enlace Almena
- * BERMEJO RUBIO, FERNANDO El maniqueísmo : estudio introductorio / Fernando Bermejo Rubio Madrid : Trotta, D.L. 2008 Ver Enlace Almena
- * El maniqueísmo : textos y fuentes / Xavier Ballestín...[et al.] ; edición de Fernando Bermejo Rubio y José Montserrat Torrents Madrid : Trotta, D.L. 2008 Ver Enlace Almena
- * ENRICO CASTELLI, Lo demoniaco en el arte, Madrid, Siruela, 2007.
- * BOURKE, JOANNA Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerra del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2008.
- * SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados / F. W. J. Schelling ; edición y traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte ; introducción de Arturo Leyte y Volker Rühle Barcelona [etc.] : Anthropos [etc.], 1989 (Ed. bilingüe) Ver Enlace Almena
- * FERNÁNDEZ SUÁREZ, GERARDO Y JOSÉ MANUEL PEDROSA (EDS.) Antropología del miedo. Vampiros, sacamantecas, locos, enterrados vivos y otras pesadillas de la razón. Calambur, 2008 Ver Enlace Almena

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
