

SPANISH 4392.01

Special Studies in Hispanic Literature:
Fantastic Literature in Spain and Latin America
Spring 2012
T-T.: 9:10am-10:25 am
CAS 179

Professor

Dr. José María Martínez
Office: CAS 320
Tels. (956) 556 5009 (off.), (956) 556 3441 (Dpt. MLL)
Emails: jmmartinez@utpa.edu, and jmmartinez.300@gmail.com
Class Website: <http://www.utpa.edu/faculty/jmmartinez/index.htm>
Class blog: Viaje al Parnaso: www.viparnaso.blogspot.com
(Google keywords: jmmartinez utpa)
Office Hours: TT: 8:10am -9:10 pm, Th: 3:30-4:30 pm, and by appt.

Descripción del curso

Este es un curso con formato de seminario y orientado a la introducción de los estudiantes en el campo de la investigación personal y al intercambio de ideas y opiniones con otros estudiantes que llevan a cabo una investigación personal en el mismo tema. Aunque es un curso abierto a todos los estudiantes del nivel avanzado, está diseñado especialmente para aquellos que ya tienen alguna experiencia previa en el campo de la investigación y crítica literaria recibida en otros cursos. También está pensado como un curso puente para el programa de Máster en español, donde la investigación personal y la discusión en clase se llevan a un desarrollo más profundo.

La materia que cubrirá el curso es doble. Por una parte se encuentra el apartado teórico, es decir el análisis de las diferentes definiciones acerca de lo fantástico en literatura, y cómo se diferencia éste género de lo llamado extraño o maravilloso. Esta parte del curso se ilustrará también con películas cinematográficas de género fantástico o similares. Por otro lado está el apartado práctico, que consiste en la lectura y crítica de relatos cortos escritos en español tanto en España como en América Latina.

Objetivos del curso

- Identificación de las notas propias del género literario fantástico y de los géneros próximos como el maravilloso, el extraño, la ciencia-ficción, etc.
- Analizar y comentar las diferentes teorías y definiciones de la literatura fantástica para intentar llegar a una formulación propia y más o menos definitiva.
- Aplicación de la teoría de lo fantástico a relatos de narradores españoles y latinoamericanos de un periodo literario concreto para llegar a identificar las notas propias de lo fantástico de ese periodo.
- Introducción a la edición crítica de textos literarios, a través de su puesta en práctica en los relatos fantásticos.
- Familiarización y empleo de la terminología técnica propia de la crítica literaria, especialmente de la narratología, aplicada a este tipo de textos.
- Identificación inicial de las posibles implicaciones y contenidos extraliterarios (psicológicos, políticos, sociales, filosóficos, etc.) de la literatura fantástica.

Libros de texto

En principio no hay ningún libro de texto obligatorio, pues gran parte del material está disponible en formato electrónico o, en otros casos, no cuenta con ediciones comerciales asequibles. Gran parte de este material puede conseguirse directamente en la biblioteca de UTPA o a través de su servicio bibliotecario. Al final del *syllabus* se listan los libros que contienen el material que se va a comentar en clase. Algunos de ellos son fácilmente asequibles por internet, y además a un precio bastante modesto. El profesor se encargará de proporcionar el material que sea difícil de conseguir a través de medios ordinarios.

Durante el transcurso del semestre se proyectarán y comentarán algunas películas que ilustren las diferentes modalidades de lo fantástico, como *Las crónicas de Narnia*, *Frankenstein*, *Avalon*, *El hombre lobo*, etc.

Exámenes, investigación y calificaciones

Como se trata de un curso con formato seminario no habrá exámenes, y la calificación dependerá de la calidad de los trabajos de investigación y de la calidad y frecuencia de participación del alumno en clase a través de las discusiones generales y de las exposiciones personales en clase.

La investigación requerida para este curso se entregará en dos plazos. Ese trabajo de investigación consistirá en la comparación de un relato y una película fantásticos mediante la aplicación de los conceptos teóricos de la narratología, que serán explicados previamente en clase y el empleo al menos de cinco fuentes bibliográficas de referencia. Las referencias bibliográficas han de ser escritas o, si son electrónicas, sólo puede proceder de JSTOR o de otra fuente académica previamente aprobada por el profesor. Algunos de los materiales de referencia se encontrarán en la sección de reserva de la biblioteca. De esas fuentes de referencia, tiene que haber al menos una dedicada al escritor cuya obra se esté analizando, otra sobre la literatura fantástica en general y otra sobre el motivo o tema fantástico que se esté comentando. También puede incluirse alguna referencia sobre la(s) película(s) elegida(s) pero no es necesario (Ver ejemplo al final de esta sección). La extensión del trabajo será debe ocupar 6 páginas, con letra *times roman* de 12 puntos. Una lista de estos relatos y películas se encuentra en mi página de internet. De ambos trabajos se presentará un borrador el día 8 de marzo. Sobre ese borrador y esas correcciones los estudiantes volverán a trabajar para producir al final la versión definitiva de ellos, de 8 páginas que se entregará el día previsto para el examen final del curso y será la referencia para la calificación definitiva.

Ejemplo de trabajo de investigación y referencias bibliográficas

Título trabajo

Los espacios fantásticos en “Lanchitas”, de José María Roa Bárcena, y *The Spiderwick Chronicles*.

Bibliografía:

Duncan, Cynthia K. “Roa Bárcena y la tradición fantástica mexicana”. *Escritura XV:29* (1990): 95-110.

Gullón, Ricardo. *Espacio y novela*. Barcelona: Bosch, 1980.

Olea Franco, Rafael: “Roa Bárcena: de la leyenda al cuento fantástico”. Ed. Rafael Olea Franco: *Literatura Mexicana del otro fin de siglo*, México: El Colegio de México, 2001, pp. 511-533.

Siebers, Tobin: *Lo fantástico romántico*. México: FCE, 1984.

Todorov, Tzvetan: *The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre*. Ithaca: Cornell UP, 1975.

Sistema de calificación

Trabajo de investigación	70 puntos
Participación 'pasiva'	15 puntos
Participación 'activa'	15 puntos
Total	100 puntos

A: 100-90 puntos	B: 89-80 puntos	C: 79-70 puntos	D: 69-60 puntos	F: 59-0 puntos
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Asistencia a clase

Como se trata de una clase con formato seminario, se espera que los alumnos asistan y participen activamente en cada una de las sesiones. Las ausencias deben estar debidamente justificadas y documentadas; si esto no ocurre pueden traer como consecuencia la penalización en la calificación final o la expulsión de la clase. Obviamente se espera que todos los alumnos acudan a cada clase con la tarea preparada y actualizada. Las repetidas carencias en este sentido perjudicará gravemente la calificación final

Calendario provisional

Enero:

17. Introducción y presentación del curso. Notas introductorias sobre literatura fantástica y narratología.

19. Comentario de "Lanchitas", de José María Roa Bárcena, y "Thriller", de Michael Jackson.

24. Notas sobre narratología (I). "El anillo", de Baldomero Lillo.

26. Notas sobre narratología (II), Análisis de *Sueños*, de Akira Kurosawa (II).

31. Comentario de "El del espejo" de Amado Nervo, y análisis de *Sueños*, de Akira Kurosawa (II).

Febrero

2. Notas sobre narratología (III). Análisis de *Las crónicas de Narnia* (I)

7. Comentario de "La corza blanca" de Gustavo A. Becquer. Análisis de *Las crónicas de Narnia* (II).

9. Notas sobre narratología (IV) Comentario de "La estatua de bronce", de Jose V. Camacho, y

14. Análisis de "El beso" de Gustavo Adolfo Becquer.

16. Análisis de "El libro en blanco" de Julio R. Ribeyro. Análisis de *Jumanji*.

21. Comentario de "El número 111", de Eduardo Blanco

23. Análisis de *El hombre lobo*, de Lou Harney

28. Análisis de "El ángulo del horror", de Cristina F. Cubas. Análisis de *Avalon* (I)

Marzo.

1. Comentario de "Luisa Frascati" de Leopoldo Lugones,

6. Comentario de "El ruiseñor y el artista" de Eduardo L. Holmberg. Análisis de *Avalon* (II)

8. Entrega del primer borrador del trabajo. Comentario de "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius" de Borges. Análisis de *Avalon* (III)

13-15. Spring Break

20. "Comentario de "El que se enterró" de Miguel de Unamuno,

22. Análisis de "Alma callejera", de Eduardo Wilde. Análisis de "The Lake House" (I)

27. Análisis de "The Lake House" (II)

29. "Comentario de "La llama" de Horacio Quiroga

Abril.

3. Comentario de "La prima Rosa" de José M. Merino

5. Comentario de "Demetrio", de Julio R. Ribeyro

10. Análisis de "Inception" (I)

12. Análisis de "Inception" (II). Comentario de "Coincidencias", de J. M. Gorriti

17. Análisis de "Matrix" (I). Comentario de "La fiebre amarilla", de Justo Sierra

19. Análisis de "Matrix" (II). Comentario de "El matrimonio desigual", de Vicente Riva Palacio

24. Análisis de “Frankenstein” (I). Comentario de “El baile de las sombras”, de Carlos Martínez Silva

27. Análisis de “Frankenstein” (II). Comentario de “Alucinación”, de Lucio M. Mansilla
Mayo.

1. Preparación del trabajo final

7-11. Entrega del trabajo final

Bibliografía básica de referencia.

Jorge Luis Borges et al.: *Antología de la literatura fantástica*. México: Hermes, 1987.

Emilio Carilla: *El cuento fantástico*. Buenos Aires: Nova, 1968.

José Javier Fuente del Pilar (Ed.): *Antología del cuento fantástico hispanoamericano del siglo XIX*. Madrid: Miraguano Ediciones, 2003.

Rosemary Jackson: *Fantasy, the Literature of Subversion*, Londres-Nueva York, Methuen, 1981.

Leopoldo Lugones: *Cuentos fantásticos*. Ed. Pedro L. Barcia. Madrid: Castalia, 1987.

Enrique Marini Palmieri (ed.): *Cuentos modernistas hispanoamericanos*. Madrid: Castalia, 1989.

José M. Martínez (ed.): *Cuentos fantásticos del romanticismo hispanoamericano*. Madrid: Cátedra, 2011.

José Monleón: *A Specter is Haunting Europe. A Sociological Approach to the Fantastic*. Princeton: Princeton UP, 1990.

Dolores Phillipps López (Ed.): *Cuentos fantásticos modernistas de Hispanoamérica*. Madrid: Cátedra, 2003.

David Roas (ed.): *Teorías de lo fantástico*. Madrid: Arco, 2001.

Ethan Sharp, y José M. Martínez: *Anthology of Latin American Fantastic Short Stories*. Newark: Juan de la Cuesta, 2010.

Tzvetan Todorov: *The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre*. Ithaca: Cornell UP, 1975.

Normas para el funcionamiento de la clase

Se espera que los estudiantes se comporten de forma cívica y apropiada, y que guarden las normas básicas que hacen más efectiva la clase: puntualidad, atención, honestidad profesional, ausencia de comida y bebidas, etc. Si por alguna razón, el estudiante necesita llegar tarde o salir de la clase con antelación, antes debe pedir permiso al profesor.

Empleo de teléfonos celulares, computadoras portátiles, etc.

1) Queda completamente prohibido el uso de celulares durante la clase (recepción de llamadas, 'text-messaging', etc.). Al empezar la clase cada estudiante debe desconectar su teléfono. El incumplimiento de esta norma implica la penalización y pérdida de puntos para la calificación final.

2) Está permitido el uso de computadoras portátiles, pero quienes las usen deben situarse en las primeras filas de la clase y emplear sólo programas de procesamiento de textos (Word, Word Perfect, etc.). Otro tipo de uso (internet, correo e.) está completamente prohibido y será también debidamente sancionado.

De la misma forma, queda completamente prohibido emplear el tiempo de esta clase para trabajar en materias y tareas de otras clases.

La repetida infracción de estas normas (2 veces) conllevará la expulsión del alumno de la clase.

Final note:

If you have a *documented disability* which will make it difficult for you to carry out the work as I have outlined and/or if you need special accommodations/assistance due to the disability, please contact the Office of Services for Persons with Disabilities (OSPD) Appropriate arrangements/ accommodations can be arranged.

Motivos	Cuentos	Películas
Objeto	"La gabardina" (Max Aub), "La botella de chicha" (Julio Ramón Ribeyro), "El libro en blanco" (Julio Ramón Ribeyro), "El libro de arena" (Jorge L. Borges)	<i>Jumanji, Zathura, The Spiderwick Chronicles, The Box, Inception</i>
Tiempo	"Demetrio" (Julio Ramón Ribeyro), "Llama el teléfono, Delia" (Julio Cortázar), "El caso de la señorita Amelia" (Rubén Darío), "Don Illán de Santiago y el deán de Toledo" (Don Juan Manuel; versión moderna de Jorge Luis Borges: "El brujo postergado"), "La llama"(Horacio Quiroga)	<i>Frequency, The Lake House The Spiderwick Chronicles, The Prince of Persia,</i>
Espacio	"Ridder y el pisapapeles" (Julio Ramón Ribeyro), "Lanchitas" (José María Roa Bárcena), "Espantos de agosto" (Gabriel García Márquez)	<i>The Lake House, The Secret Window (2004) The Spiderwick Chronicles, Identity</i>
Vida-muerte	"Thanatophobia" (Rubén Darío), "Más allá de la vida y de la muerte", (César Vallejo), "La gabardina" (Max Aub), "Más allá" (Horacio Quiroga), "El vampiro (I)" (Horacio Quiroga), "El vampiro (II)" (Horacio Quiroga), "Fantasía nerviosa" (Horacio Quiroga), "Para una noche de insomnio" (Horacio Quiroga), "El llamado" (Horacio Quiroga)	<i>Dracula (1933)</i>
Sueño-vigilia	"Huitzilopochtli" (Rubén Darío) "Distante espejo" (Julio Cortázar), "Las ruinas circulares" (Jorge L. Borges)	<i>Inception</i>
Aparición (presencia- ausencia)		
Causalidad desproporcionada	"El libro en blanco", de Julio R. Ribeyro	
Arte-vida	"Luisa Frascati" (Leopoldo Lugones), "El ruiseñor y el artista" (Eduardo L. Holmberg), "La continuidad de los parques" (Julio Cortázar), "El puritano" (Horacio Quiroga)	<i>Inkheart, The Purple Rose of Cairo</i>
Animado-inanimado	"Chac-Mool" (Carlos Fuentes), "La estatua de bronce", de José Vicente Camacho; "El beso", de Gustavo Adolfo Bécquer	<i>Pinocchio, Night at the Museum</i>
Metamorfosis	"La prima Rosa" (José María Merino), "Mi tía Rosa" (Rubén Darío), "La loba" (Francisco Gavidia), "La corza blanca" (Gustavo Adolfo Bécquer), "El preso" (Medrardo Fraile), "Una mariposa" (Leopoldo Lugones) "Axolotl" (Julio Cortázar), "Los caynas" (César Vallejo), "Las rayas" (Horacio Quiroga)	<i>Shrek I (Fiona), The Spiderwick Chronicles (el ogro), The Wolf Man (1941)</i>

Venganza del dios, del pasado	"Hutzilopxtli" (Rubén Darío), "La momia" (Ventura Rodríguez), "Chac Mool" (Carlos Fuentes)	<i>La momia</i> (1932, 1959)
Civilización prelógica	"La llama blanca" (Ventura Rodríguez)	
Doble, Identidad	"El del espejo" (Amado Nervo) "Espiral" (Enrique Anderson Imbert), "Borges y yo" (Jorge L. Borges), "El otro" (Jorge L. Borges), "Doblaje" (Julio R. Ribeyro), "El hombre que falla" y "Sueño de amor" (Pío Baroja), "El que se enterró," (Miguel de Unamuno), "Lejana" (Julio Cortázar), "El conductor del rápido" (Horacio Quiroga), "Su ausencia" (Horacio Quiroga), "Las Casas" (Amado Nervo)	<i>Dr. Jekyll and Mr Hyde</i> (1931, 1941), <i>Spiderman III</i>
Visión, alucinación	"Huitzilopxtli" (Rubén Darío), "La ninfa" (Rubén Darío), "El ángulo del horror" (Cristina Fernández Cubas), "El número 111" (Eduardo Blanco)	<i>The Spiderwick Chronicles</i> , <i>Hellboy II (The Golden Army)</i>
Golem	"Kalibang o los autómatas" (Eduardo L. Holmberg)	<i>Frankenstein, I Robot</i>
Mundos continuos	"Tlon, Uqbar, Orbis Tertius" (Jorge Luis Borges), "El sueño" (Horacio Quiroga)	<i>Narnia I, Laberinto de Pan, Monster Inc. , The Spiderwick Chronicles, Avalon</i> (2001), <i>Hellboy II (The Golden Army)</i> ,
Metempsicosis	"D.Q." (Rubén Darío), "El matrimonio desigual" (Vicente Riva Palacio)	
Conocimiento/Conexión irracional	"Insolación" (Horacio Quiroga)	<i>The Lake House</i> (el perro)
Mundos virtuales		<i>Matrix, Avalon</i> (2001), <i>Bolt, War Games</i> (1983)
Seres no humanos, fantasmas	"El origen del diluvio" (Leopoldo Lugones)	<i>E.T., Fallen, The Ring</i>
Animales, premonitorios	"El escuerzo" (Leopoldo Lugones), "El yacitareré" (Horacio Quiroga), "Gracias y tlacuache" (J.L. Ovieco)	
Unidad del cuerpo humano	"La mano del general Aranda" (Alfonso Reyes), "La lengua" (Horacio Quiroga)	
Animales humanizados	"El canto del cisne" (Horacio Quiroga),	