Educación Continua del IIB

Curso literatura fantástica Hispanoamérica

(30 horas)

Impartido por la Dra. Alejandra Amatto (FFYL-UNAM)

del 27 de abril al 24 de agosto de 2022, miércoles de 18:00 a 20:00 horas

- Deslindar conceptos como realismo mágico, real maravilloso o neofantástico de lo fantástico.
- Conocer las manifestaciones más importantes del género fantástico en Hispanoamérica de los siglos XIX, XX y XXI.
- Observar la manera como se ha abierto camino una tradición considerada marginal dentro de los cánones nacionales.
- Mostrar las características específicas que adoptó el género en la literatura hispanoamericana con respecto a otras literaturas.

Descripción

Este módulo pretende explicar la manera en la que la tradición fantástica se relaciona con las tendencias estéticas y los contextos específicos de las literaturas Hispanoamericanas. Si bien se busca dar un panorama general del fenómeno la abundancia de material ha llevado a centrar la atención en la literatura argentina.

Fechas: del 27 de abril al 24 de agosto de 2022, miércoles de 18:00 a 20:00 horas

Calendario de sesiones

Abril: 27

Mayo: 4, 11, 18 y 25 Junio: 1, 8, 15, 22 y 29

Julio: 27

Agosto: 3, 10, 17 y 24

Temario

- Introducción a los conceptos generales del curso: la literatura fantástica en Latinoamérica durante los siglos XIX, XX y XXI. Principales autores y temas.
- II. Distinción y categorización teórica en torno a los términos: "fantástico", "extraño" y "raro" en la literatura latinoamericana.
- III. Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, *Antología de la literatura fantástica* (1940)
- IV. Primeras generaciones

- V. Teoría vanguardista de lo fantástico-extraño o la imposibilidad clasificatoria
- VI. La batalla contra el realismo: innovaciones clásicas
- VII. Teoría de la novela fantástica y el cuento extenso: una modalidad diferente
- VIII. Teoría neofantástica y la variación dentro de la variación
- IX. Una lectura teórica desde la construcción fantástica de la narrativa femenina
- Márgenes de lo político, lo grotesco y lo insólito fantástico
- XI. Nuevas lecturas de la tradición: subversión temática y estilística de lo fantástico actual

Lecturas

Al comienzo del módulo se pondrá en circulación un dossier conformado por una selección de textos procedentes de las siguientes obras.

Desglose por sesiones

Sesión I

Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, *Antología de la literatura fantástica* (1940)

Sesión II

Juana Manuela Gorriti, Cuentos [Selección: 1865-1878]

Sesión III

Clemente Palma, *Cuentos Malévolos* (1904) [Selección] Leopoldo Lugones, *Las fuerzas extrañas* (1906) [Selección]

Sesión IV

Julio Garmendia, La tienda de muñecos (1927) [Selección]

Sesión V

Julio Garmendia, La tienda de muñecos (1927) [Selección]

Sesión VI

Felisberto Hernández, Cuentos [Selección: 1925-1966]

Sesión VII

Jorge Luis Borges, Fixiones (1944), El Aleph (1949) [Selección]

Sesión VIII

Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel (1940), historias fantásticas (1972) [Selección]

Sesión IX

Julio Cortázar, Bestiario (1951), Final de juego (1956), Las armas secretas (1959) [Selección]

Sesión X

Silvina Ocampo, *Cuentos completos* [Selección: 1937-1988] María Elena Llana, *Casas del vedado* (1983) [Selección]

Sesión XI

Análisis y comentario de *Cornelia frente al espejo* (2012). Dir. Daniel Rosenfeld.

Sesión XII

Juan Rodolfo Wilcock, El caos (1974) [Selección]

Sesión XIII

Mario Levrero, Los muertos/ Aguas Salobres (2011) [Selección] Edmundo Paz Soldán, Las visiones (2016) [Selección]

Sesión XIV

Samanta Schweblin, Pájaros en la boca (2009) [Selección]

Sesión XV

Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama (2009), Las cosas que perdimos en el fuego (2016) [Selección]

Metodología de trabajo

El módulo se desarrollará a partir de lecturas y la exposición de textos de ficción sobre todo de carácter breve. Al inicio de cada tema se hará una exposición que permita contextualizar históricamente las obras, posteriormente se realizará grupalmente el ejercicio de análisis que permita determinar los elementos que permiten insertar esos textos en la tradición fantástica, así como explicar su importancia dentro de la tradición a la que pertenecen.

Antologías

- BUSTOS, Carlos (comp.), *Antología de cuento fantástico*. Prólogo de Ana Morales. Zapopan, Plenilunio, 2005.
- BORGES, Jorge Luis, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo (eds.), *Antología de la literatura fantástica*. México, Sudamericana-Hermes,
  1997.
- FUENTE DEL PILAR, José Javier, Antología del cuento fantástico hispanoamericano del siglo XIX. Madrid, Miraguano, 2003.
- GONZÁLEZ, Emiliano (comp.), Miedo en castellano. Samo, México, 1973.
- HAHN, Oscar, El cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX. México, Premià, 1982.
- ______, Antología de cuento fantástico hispanoamericano siglo XX. Chile, Editorial Universitaria, 1990.
- ______, Fundadores del cuento fantástico hispanoamericano. Santiago de Chile, Andrés Bello, 1998.
- LÓPEZ MARTÍN, Lola, Penumbra. Antología crítica del cuento fantástico hispanoa mericano del siglo XIX. Madrid, Lengua de trapo, 2006.
- MARTÍNEZ, José María (ed.), *Cuentos fantásticos del romanticismo hispanoameri* cano. Madrid, Cátedra, 2011.
- PHILLIPPS-LÓPEZ, Dolores (ed.), *Cuentos fantásticos modernistas de Hispa*noamérica. Madrid, Cátedra, 2003.
- ROAS, David (comp.), *Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e hispanoamérica*). Madrid, Marenostrum, 2003.
- SARDIÑAS, José Miguel y Ana María Morales (ed.), Relatos fantásticos hispanoamericanos. La Habana, Fondo Editorial Casa de las

Américas, 2003.

URIBE, Augusto (comp.), Latinoamérica fantástica. Barcelona, Ultramar, 1985.

Textos teóricos e históricos

- ALAZRAKI, Jaime, En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar; elementos para una poética de lo neofantástico. Madrid, Gredos, 1983.
- ______, "¿Qué es lo neofantástico?", en David Roas (ed.), *Teorías de lo fantástico*. Madrid, Arco/Libros (serie Lecturas), 2001, pp. 265- 282.
- ANDERSON IMBERT, Enrique, "El cuento fantástico", en La originalidad de Rubén Darío. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967.
- ARÁN, Pampa Olga, El fantástico literario; aportes teóricos. Córdoba, Narvaja, 1999.
- BARRENECHEA, Ana María, "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica (A propósito dela literatura hispanoamericana)", en *Revista Iberoamericana*, núm. 38, 1972, pp. 391-403.
- _______, "La literatura fantástica: función de los códigos sociocultu rales en la constitución de un género", en Keith McDueh y Alfredo Roggiano (eds.), Texto / contexto en la literatura iberoameri cana, memoria del XIX congreso (Pittsburgh, 27 de mayo-1 de junio de 1979). Madrid, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 1981, pp. 11-19.
- _____, "El género fantástico entre los códigos y los contextos", en Morrillas Ventura (1991: 75-81).
- ______, y Emma Susana Speratti Piñero, La literatura fantástica en Argentina. México, Imprenta Universitaria, 1957.
- BIOY CASARES, Adolfo, "Prólogo", en José Luis Borges, Silvina Ocampo y A. Bioy Casares (eds.). *Antología de la literatura fantástica*. Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp. 7-14.
- BORGES, Jorge Luis, La literatura fantástica. Buenos Aires, Eds. Culturales Olivetti, 1967.
- _______, "La literatura fantástica", en *Umbrales*, núm. 1, 1992, pp. 8-13. ______, "Prólogo", en Adolfo Bioy Casares, *La invención de Morel*. Madrid, Alianza, 1997.

- BOTTON BURLÁ, Flora, Los juegos fantásticos; estudio de los elementos fantásticos en cuentos de tres narradores hispanoamericanos. México, UNAM, 1983.
- BOZZETTO, Roger, "El sentimiento de lo fantástico y sus efectos", *Quimera*, 2002, núm. 218-219, pp. 35-40.
- BRAVO, Víctor, *Los poderes de la ficción (para una interpretación de la literatura fantástica)*. Venezuela, Monte Ávila Editores, 1985.
- CAMPRA, Rosalba, "Lo fantástico: una isotopía de la transgresión", en David Roas (ed.), *Teorías de lo fantástico*. Madrid, Arco/Libros (serie Lecturas), 2001, pp. 153-191.
- _____, "Los silencios del texto en la literatura fantástica", en Morrillas Ventura (1991: 49-73).
- CARILLA, Emilio, El cuento fantástico. Buenos Aires, Nova, 1968.
- CORTÁZAR, Julio, "Del sentimiento de lo fantástico", en *La vuelta al día en ochenta mundos*. México, Siglo XXI, 1967.
- CORRAL, Rose (ed.), Ficciones limítrofes. Seis estudios sobre narrativa hispanoamericana de vanguardia. México, El Colegio de México, 2006.
- ERDAL JORDAN, Mery, La narrativa fantástica. Evolución del género y su relación con las concepciones del lenguaje. Madrid, Iberoamericana, 1998.
- FERNÁNDEZ, Teodosio, "Lo real maravilloso de América y la literatura fantástica", en Morillas Ventura (1991: 37- 47).
- GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael, "Literatura fantástica y modernidad en Hispa noamérica", en Morrillas Ventura (1991: 27-36).
- HADATTY MORA, Yanna, Autofagia y narración: estrategias de representación en la narrativa iberoamericana de vanguardia. Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2003.
- HAHN, Oscar, "Trayectoria del cuento fantástico hispanoamericano", en *Mester*, vol. XIX, núm. 2, verano, 1990.
- JITRIK, Noé, "Extrema vanguardia. Pablo Palacio todavía inquietante", en Inke Gunia et. al. (ed.), *La modernidad revisitada: Literatura y cultura latinoamericanas de los siglos XIX y XX*. Berlín, Tranvía, pp. 299-305.
- LÓPEZ MARTÍN, Lola, Formación y desarrollo del cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XX. Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Madrid, 2009.
- LOUIS, Annick, "Definiendo un género. La Antología de la literatura fantástica de Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges", en *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 49, 2001, pp. 409-437.

- MORILLAS VENTURA, Enriqueta (ed.), *El relato fantástico en España e Hispanoamérica*. Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario-Siruela, 1991.
- MANZONI, Celina, *El mordisco imaginario: crítica de la crítica de Pablo Palacio.* Buenos Aires, Biblios, 1994.
- MATA, Rodolfo, Las vanguardias literarias latinoamericanas y la ciencia. Tablada, Borges, Vallejo y Andrade. México, UNAM, 2008.
- MORALES, Ana María y José Miguel Sardiñas (eds.), Rumbos de lo fantástico: actualidad e historia. Valencia, Cálamo, 2007.
- NÚÑEZ, César, "Nadie cuenta nada: el sujeto y «el vacío de la vulgaridad» en la narrativa de vanguardia: Macedonio Fernández, Pablo Palacio y Julio Garmendia", en Rose Corral, Ficciones limítrofes, Seis estudios sobre narrativa hispanoamericana de vanguardia. México, El Colegio de México, ¡2006, pp. 35-64.
- OLEA FRANCO, Rafael, *En el reino fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco.* México, El Colegio de México/ Consejo para la Cultura y las Artesde Nuevo León, 2004.
- ORDIZ ALONSO-COLLADA, Inés y Rosa María Díez Cobo (coord.), La (ir)ealidad imaginada. Aproximaciones a lo insólito en la ficción hispanoamericana. León, Universidad de León, 2015.
- PHILLIPPS-LÓPEZ, Dolores, "El cuento fantástico romántico: entre 'ortodoxia y herejía", en *Semiosis*. Tercera época, vol. II, núm. 4, julio-diciembre 2006, pp. 39-48.
- POGGIOLI, Renato, *Teoría del arte de vanguardia*. Pról. de Rodolfo Mata. Trad. de Rosa Chacel. México, UNAM, 2011.
- PRIETO, Julio, Desencuadernados: vanguardias ex-céntricas en el Río de la Plata Macedo nio Fernández y Felisberto Hernández. Rosario, Beatriz Viterbo, 2002.
- QUIROGA, Horacio, "Decálogo del perfecto cuentista", en Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Lafforgue (coords.), *Todos los cuentos*. Madrid, ALLCA XX, 1996.
- ______, "La retórica del cuento", en Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Lafforgue (coords.), *Todos los cuentos*. Madrid, ALLCA XX, 1996.
- RAMA, Ángel, "Fantasmas, delirios y alucinaciones", en VV.AA., *Actual narrativa latinoamericana*. La Habana, Casa de las Américas, 1970, pp. 39-69.

- REISZ, Susana, "Ficcionalidad, referencia, tipos literarios", en *Teoría literaria; una propuesta*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989, pp. 135-190.
- SALINAS, Pedro, "Poe in Spain and Spanish America", en John C. French, Poe in Foreign Lands and Tongues. Baltimore, The Edgar Allan Poe Society-The John Hopkins Press, 1941, pp. 26-33.
- SARDIÑAS, José Miguel (ed.), *Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica*. La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas-Editorial Arte y Literatura, 2007.
- VERANI, Hugo Juan (ed.), *Narrativa vanguardista hispanoamericana*. Selec. y prólogos de Hugo Achugar y Hugo J. Verani. México, UNAM/ Ediciones El equilibrista, 1996.
- _____, De la vanguardia a la posmodernidad: narrativa uruguaya, 1920-1995.

  Montevideo, Trilce, 1996.
- _____, Las vanguardias literarias en Hispanoamérica: (Manifiestos, proclamas y otros escritos). México, FCE (Colección Tierra Firme), 1990.

ALEJANDRA GIOVANNA AMATTO CUÑA es profesora-investigadora de tiempo completo en la licenciatura y el posgrado de Estudios Latinoamericanos (área de Literatura Hispanoamericana) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACYT). Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra y doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México. En particular, ha trabajado la obra de Jorge Luis Borges, Francisco Tario, Juan Carlos Onetti, Amparo Dávila, Rosario Ferré, Gabriel García Márquez y Felisberto Hernández, autores sobre los que ha escrito varios artículos en libros y revistas especializadas, notas críticas y reseñas. Realizó una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con un proyecto de investigación dedicado a la obra de Francisco Tario y Felisberto Hernández. Actualmente coordina el "Seminario de literatura fantástica hispanoamericana (siglos XIX, XX, XXI)" en la Facultad de Filosofía y Letras e imparte diversos cursos sobre narrativa latinoamericana.

Este curso corresponde al Módulo III del Diplomado "Los límites de lo posible. Panorama de la literatura fantástica (siglos XIX a XXI)"

Responsable académico Dr. Sergio Hernández Roura (IIB-UNAM)

Más información y proceso de inscripción en: http://www.iib.unam.mx/index.phpinstituto-de-investigaciones-bibliograficas difusion-y-docencia/educacion-continua

Cupo mínimo: 11 personas

Informes e inscripciones: Departamento de Difusión Cultural del IIB educacioncontinuaiib@unam.mx

