

EL GÉNERO FANTÁSTICO EN LA LITERATURA Y EL CINE (Propuesta de curso de postgrado)

Profesores a cargo:

Dra. María Carolina Sánchez (UNT-CONICET)
Mgter. Pedro Arturo Gómez (UNT)

Destinatarios:

cursantes de las distintas carreras de postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, y graduados/as de Letras, Comunicación, Filosofía e Historia. Válido como curso de extensión para estudiantes de grado.

Duración: 40 horas

Fundamentación

Lo fantástico no es únicamente un género específico en las artes; debe contemplarse también como una categoría estética surgida en el Siglo XVIII, durante la Ilustración, que se refiere a todo aquello que sobrepasa el ámbito de la razón y no puede ser comprendido por el entendimiento, sino percibido por la sensibilidad emocional. Se trata de una modalidad artística moderna de percibir el mundo y la experiencia humana, de una mirada que, en frontal oposición al imperio unívoco de la razón ilustrada, trata de compensar a través del arte todo aquello que había sido relegado al terreno de la superstición. Teóricos como Louis Vax y Roger Caillois coinciden en caracterizar lo fantástico como un elemento que nos sitúa súbitamente en presencia de lo inexplicable, de modo que, en el mundo común y cotidiano regido por hechos, un fenómeno extraordinario pulveriza en pocos segundos «el orden natural de las cosas», una «irrupción de lo inadmisibile» que produce una repentina rasgadura de lo real.

El presente curso surge de la necesidad e interés de profundizar específicamente en las manifestaciones de lo fantástico en la literatura y en el cine. Si bien este género puede haber sido frecuentado en diferentes espacios curriculares de grado, no ha sido tratado como objeto de estudio en sí mismo, en torno del cual se sistematicen las diferentes perspectivas alrededor de su conceptualización, se expongan las inflexiones vinculadas con su proceso histórico y se desplieguen las múltiples temáticas y motivos que abarca. Un aspecto destacable de esta propuesta es, asimismo, poner en diálogo los lenguajes de la literatura y el cine, con particular atención a las características de la tradición fantástica en ambos campos, con sus rasgos específicos, sus continuidades y contrastes, enmarcados en las condiciones de producción de las obras y de la experiencia de lectores/as y espectadores/as. En este sentido, la selección de textos literarios y cinematográficos, clásicos y contemporáneos, procedentes de diferentes contextos culturales, está dirigida a dar cuenta de este amplio repertorio y modos del fantástico (romántico, moderno, posmoderno), junto con sus vínculos con otras categorías estéticas como el terror y el horror, lo gótico, lo sublime y lo siniestro, con el propósito de cubrir las mutaciones del género en el tiempo y su articulación con la dimensión socio-histórica.

Lo fantástico como "confrontación con lo desconocido" invita a lector/a y espectador/a a indagar en ese acontecimiento que resulta inexplicable de acuerdo con los límites que definen lo "real", operando como una forma de sabotear lo naturalizado. Se trata de una estética orientada hacia el planteo de cuestiones existenciales y espirituales, en tensión con los criterios ordenadores de una cultura dada y, por ello, se configura como una vía de acceso que percibe su reverso crítico. En esto reside la importancia de su estudio, así como la construcción de abordajes críticos adecuados para interpretar la red de sentidos entretejidos en sus tramas.

Objetivo general

Exponer y analizar las características del género fantástico a través de sus manifestaciones dentro de los campos literario y cinematográfico, en obras representativas de la modernidad y la postmodernidad.

Objetivos particulares

- Revisar desde una perspectiva crítica las principales definiciones y caracterizaciones del género fantástico, elaboradas en los ámbitos de los estudios sobre literatura y cine.
- Exponer las modalidades de manifestación de lo fantástico en la literatura y el cine, en su relación con corrientes y movimientos del arte, y categorías estéticas como lo gótico, lo sublime y lo siniestro.
- Analizar las elaboraciones de lo fantástico en textos literarios y cinematográficos de diversos autores, nacionalidades y épocas, atendiendo a sus condiciones de producción y recepción.

Contenidos

Unidad 1: Lo fantástico, ese género evanescente.

¿Qué son los géneros los géneros en la literatura y el cine? Hacia una definición de lo fantástico. Criterios y teorías. La relación de lo fantástico con otras categorías estéticas: terror y horror, lo gótico, lo sublime y lo siniestro. El verosímil. Reescritura del mito y del folklore en lo fantástico. Temas, motivos y figuras de lo fantástico. Lo fantástico en la literatura y el cine. Romanticismo, influencia de las vanguardias y postmodernidad.

Unidad 2: Monstruos, vampiros y otras criaturas.

El monstruo: transgresión y caos. La dimensión moral de lo monstruoso. Los Prometeos modernos y postmodernos. Los monstruos gigantes y el malestar cultural. Vampiros: la seducción del mal. Metamorfosis monstruosas. El hombre lobo, un monstruo trágico. Los zombies, el clasismo monstruoso.

Textos literarios: "El hombre de arena" (1817) de ETA Hoffman, "El Horla" (1882) de Guy de Maupassant, "El Coco" (1973) de Stephen King, "La familia Vourdalak" (1884) de León Tolstoi, "El almohadón de plumas" (1917) de Horacio Quiroga, "En compañía de lobos" (Angela Carter, 1979), "Quince centímetros" (Charles Bukowski, 1972).

Textos cinematográficos: *King Kong* (1933) de M. Cooper y E. Wallace, *Frankenstein* (1931) de James Whale, *Nosferatu* (F. W. Murnau, 1922), *Bram Stoker's Dracula* (Francis Ford Coppola, 1992), *El increíble hombre menguante* (Jack Arnold, 1957), *Nazareno Cruz y el lobo* (Leonardo Fabio, 1975), *Un hombre lobo americano en Londres* (John Landis, 1981), *En compañía de lobos* (Neil Jordan, 1984), *La noche de los muertos vivientes* (George Romero, 1968).

Unidad 3: Lo oculto y lo sobrenatural. El horror cósmico

Los fantasmas y las *haunted houses*. El diablo y las brujas. H. P. Lovecraft y el cosmicismo.

Textos literarios: "El viyi" (1835) de Nikolai Gogol, "La caída de la casa de Usher" (Edgar Allan Poe, 1839), Otra vuelta de tuerca (Henry James, 1898), "La llamada de Cthulhu" (H. P. Lovecraft, 1928), "Bajo el agua negra" (Mariana Enríquez, 2016).

Textos cinematográficos: *The Wicker Man* (1973) de Robin Hardy, *El exorcista* (1973) de William Friedkin, *La Bruja* (2015) de Robert Eggers, *Los inocentes* (Jack Clayton, 1961), *The Haunting* (Robert Wise, 1963), *El resplandor* (Stanley Kubrick, 1980), *El sexto sentido* (M. Night Shyamalan, 1999), *In the Mouth of Madness* (John Carpenter, 1994).

Unidad 4: El doble

El desdoblamiento del yo y la fractura de la identidad. El Doppelgänger, el doble siniestro. Deseo de semejanza y de diferencia. El extrañamiento respecto de sí mismo: trasfondo existencial y psicoanalítico.

Textos literarios: *El doble* (1846) de Fiodor Dostoievsky, "Lejana" (1956) de Julio Cortázar.

Textos cinematográficos: *El cisne negro* (2010) de Darren Aronofsky, *Nosotros* (2019) de Jordan Peele, *Last Night in Soho* (Edgar Wright, 2021).

Modalidad de dictado

Presencial, viernes de 15:00 a 19:00.

Estrategias metodológicas

Exposiciones teóricas sobre los temas que involucra la propuesta, por un lado, el debate sobre las convenciones del género fantástico desde distintas perspectivas disciplinares y, por otro, un recorrido sobre el significado antropológico de los temas motivos y figuras del género, focalizado en la impronta de las diferentes etapas históricas. Se propiciarán espacios de discusión y reflexión crítica alrededor de los textos literarios y fílmicos seleccionados con el propósito de construir un abordaje integrador.

Modalidad de evaluación

Consistirá en la entrega de un trabajo final (producto de las investigaciones propias de cada estudiante).

Bibliografía fundamental

ALAZRAKI, Jaime: "¿Qué es lo neofantástico?". En David Roas (comp.): *Teorías de lo fantástico*. Madrid, Arco/Libros, 2001:265-282.

ALTAMIRANO, Carlos, SARLO, Beatriz: *Conceptos de sociología literaria*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1990.

ALTMAN, Rick: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.

AA.VV.: *Antología universal del relato fantástico*. Girona: Atalanta, 2014.

AUMONT, J. y MARIE, M.: *Diccionario teórico y crítico de cine*. Argentina, La Marca, 2006.

BARRENECHEA, Ana María: "La literatura fantástica: Función de los códigos socioculturales en la constitución de un género". En *El espacio crítico en el discurso literario*. Buenos Aires, Kapelusz, 1985: 45-54.

BERESFORD, Matthew: *From Demons to Dracula. The Creation of the Modern Vampire Myth*. London: Reaktion Book, 2008.

CAILLOIS, Roger: *Imágenes, imágenes...*. Barcelona: Edhasa, 1970.

CORTÉS, José Miguel G.: *Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte*. Anagrama, Barcelona, 1997.

ECO, Umberto: *Historia de la belleza*. Barcelona, Lumen, 2004.

_____ : *Historia de la fealdad*. Barcelona, Lumen, 2007.

FREUD, Sigmund. "Lo siniestro": *Obras completas*. Buenos Aires, Amorrortu, vol. 17, 1976, pp. 217-253.

GROOM, Nick: *El vampiro. Una nueva historia*. Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2020.

HERRERO CECILIA, Juan: "Figuras y significaciones del mito del doble en la literatura: teorías explicativas". *Çedille*, Revista de Estudios Franceses, Monografías 2 (2011), pp. 15-48.

_____ : "Sobre los aspectos fundamentales de la estética del género fantástico y su evolución desde lo fantástico «romántico» a lo fantástico «posmoderno»". *Çedille*, Revista de Estudios Franceses, Monografías 6 (2016), pp. 15-51.

JACKSON, Rosmary: *Fantasy: Literatura y subversión*. Buenos Aires: Catálogos, 1986.

JONES, Darryl: *Sleeping with the Lights on: The Unsettling Story of Horror*. USA: Oxford University Press, 2018.

LENNE, Gerard: *El cine "fantástico" y sus mitologías*. Barcelona, Anagrama, 1970.

LOSILLA, Carlos: *El cine de terror*. Barcelona: Paidós, 1993.

LOVECRAFT, Howard Phillips: *El horror en la literatura*. Madrid: Alianza, 1984.

MÉNDEZ ROBLES, Pedro S.: "Lo fantástico literario y su consideración como género: revisión de las principales teorías". En *Verbum Analecta Neolatina* XIV/1-2, 2013:69-94.

MESSIAS, Adriano: *Todos los monstruos de la Tierra. Bestiarios del cine y de la literatura*. España. Punto de Vista Editores, 2020.

PINEL, Vincent: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona, Robin Book, 2009.

QUEREILHAC, Soledad: *Cuando la ciencia despertaba fantasías. Prensa, literatura y ocultismo en la argentina de entre siglos*. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2016.

RANK, Otto: *El doble*. Buenos Aires, Orión, 1976.

ROAS, David: "Lo fantástico como desestabilización de lo real: elementos para una definición". Teresa López Pellisa y Fernando Ángel Moreno Serrano (eds.): *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica: actas del Primer Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción*. Madrid: Asociación Cultural Xatafi: Universidad Carlos III de Madrid, 2009, p. 94-120.

RUSSO, E. A.: *Diccionario de cine*. Buenos Aires, Paidós / El Amante, 1998.

TODOROV, Tzvetan: *Introducción a la literatura fantástica*. Buenos Aires: Paidós, 2006.

VAX, Louis: *Arte y literatura fantásticas*. Buenos Aires: Eudeba, 1971.