

GUÍA DOCENTE

Temas y Motivos de la Historia Literaria y Cultural Hispánica

Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos

Universidad de Alcalá

Curso 2020/2021

1.er cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	**Temas y motivos de la historia literaria y cultural hispánica**
Código	**202471**
Titulación en la que se imparte	**Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos**
Departamento y Área de Conocimiento	**Filología, Comunicación y Documentación. Áreas de Literatura Española y Teoría de la Literatura**
Carácter	**Obligatoria**
Créditos ECTS	**9**
Cuatrimestre	**1.º**
Profesorado:	**Ana Casas** **Patricia García**
Horario de Tutoría	
Idioma en el que se imparte	**Español**

1. PRESENTACIÓN

Entre todos los temas y motivos de la historia literaria y cultural hispánica, este año la asignatura ofrece un recorrido sincrónico y diacrónico por la historia de la literatura y el cine fantásticos y de terror, desde el Modernismo a la actualidad. Tras definir conceptualmente lo fantástico, se analizarán las diversas variedades formales y temáticas del género, a la vez que se discutirán las razones estéticas, históricas e ideológicas que justifican su evolución a lo largo del periodo acotado. Se pondrá especial énfasis en algunos motivos temáticos recurrentes (el monstruo, el doble, las metamorfosis, la metaficción), así como en la exposición de las vías por las que discurre lo fantástico en las más recientes manifestaciones literarias y fílmicas.

Aunque la metodología de este Máster es enteramente presencial, si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad docente presencial en algún momento, se habilitarían los medios para que la asignatura pudiera impartirse mediante metodología virtual mientras durase dicha suspensión.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

1. Disponer de herramientas conceptuales, analíticas y metodológicas que favorezcan el conocimiento e interpretación idóneos de la literatura desde diferentes enfoques y aproximaciones críticas.
2. Estar familiarizado con los procedimientos de acceso a las fuentes de investigación en el campo de estudios literarios.
3. Ser capaz de llevar a cabo procesos de investigación sistematizados de carácter científico relacionadas con la historia, la crítica y la teoría literaria.
4. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
5. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
6. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
8. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

1. Saber identificar, seleccionar y aplicar herramientas críticas sobre textos fantásticos contemporáneos.
2. Analizar determinados textos del arte fantástico en relación con la historia de las ideas estéticas y filosóficas dominantes.
3. Comprender las teorías en torno a lo fantástico y clasificar las diversas variantes del género.
4. Delimitar lo fantástico y reconocer sus efectos.
5. Identificar las diversas manifestaciones del género en el eje diacrónico.
6. Identificar los temas y motivos recurrentes del género fantástico.
7. Saber elaborar una reflexión crítica comparada en torno a temas y conceptos centrales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	**Total de créditos**
Parte I: Perspectivas teóricas en torno a lo fantástico1. Definición, variantes y efectos
2. Enfoques tematológicos: espacio, género y monstruosidad.
3 créditos
Parte II: Historia y crítica de lo fantástico (XIX-XX)1. Entre la tradición y la renovación: Fin de Siglo, Modernismo y Vanguardias
2. Lo fantástico en la posguerra: formas no miméticas y crítica social
3. Popularización de lo fantástico en el tardofranquismo: mercado editorial y televisión
3 créditos
Parte III: Historia y crítica de lo fantástico (hacia la actualidad)1. La normalización del género a partir de 1980
2. Lo fantástico en el siglo XXI: la narrativa
3. Lo fantástico en el siglo XXI: el cine
3 créditos

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE**ACTIVIDADES FORMATIVAS**

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	32 horas de clases plenarias32 horas de clases prácticas o de seminario8 horas de tutorías y tareas de evaluación
Número de horas del trabajopropio del estudiante:	90 horas para la realización de lecturas y preparación de actividades prácticas60 horas para la realización de trabajos escritos3 hora de tutoría
Total de horas	225

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases plenarias	Las clases plenarias serán participativas, por lo que se basarán en la lectura analítica e interpretativa de las obras de lectura obligatoria o de otros textos procedentes de su contexto de recepción.
Seminarios	En las clases prácticas o de seminario se llevará a cabo la confrontación de las lecturas que los/las estudiantes habrán hecho de determinados textos y obras previamente indicados. En estas sesiones, los profesores introducirán métodos de análisis formales y hermenéuticos alejados del riesgo de interpretación no plausible.
Materiales y recursos didácticos	Además de la bibliografía de lectura obligada, los/as alumnos/as dispondrán de una selección de textos literarios que, por indicación de las profesoras, podrán descargarse e imprimir desde el Aula virtual.

5. EVALUACIÓN

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alcalá, se seguirá un sistema de evaluación continua. Los estudiantes que no puedan seguir la evaluación continua, se dirigirán por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que les impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. En función de los argumentos presentados y del reglamento de evaluación de aprendizajes de la UAH, la dirección del Máster decidirá si cabe aceptar la solicitud de evaluación final. Si se acepta su solicitud, el/la estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con la profesora responsable de la asignatura.

A. Evaluación continua: derivada de la asistencia a las clases presenciales y los seminarios. Durante el curso, los alumnos deberán superar diversas pruebas:

A.1. Dos ejercicios escritos (40% + 40% de la nota): Se realizarán a lo largo del curso y entregarán en la fecha que indiquen las profesoras. Deberán seguir el modelo de texto argumentativo, con aparato crítico y con referencias a fuentes bibliográficas especializadas, y tendrán una extensión de unas 5000 palabras aproximadamente.

A. 2. Exposición oral (20% de la nota): En función del número de alumnos matriculados, será en grupo o individual. Tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente.

B. Evaluación final: Aquellos alumnos y alumnas cuya solicitud de evaluación final haya sido aceptada, serán evaluados mediante un examen final, escrito, en que deberán demostrar que han asimilado los conocimientos desarrollados a lo largo del curso. Asimismo, los alumnos y alumnas que se presenten bajo esta modalidad de evaluación deberán entregar el mismo día del examen un trabajo escrito de carácter original y monográfico de unas 5000 palabras aproximadamente. El tema del trabajo deberá haber sido acordado con las profesoras de la asignatura antes del 1 de noviembre. Cada una de estas pruebas (examen y trabajo) contará un 50% de la calificación final.

Criterios de evaluación

Para la evaluación de la asignatura se atenderá a que el alumno/a muestre las siguientes capacidades:

* reconocer en los discursos teóricos y relacionarlos adecuadamente con los contextos socioculturales en los que se inscriben;
* aplicar con rigor y sentido crítico los conocimientos teóricos de la asignatura y, especialmente, los métodos de análisis presentados;
* elaborar ideas de forma coherente y sintetizar la información de manera integrada;
* ser original en los planteamientos y citar las fuentes consultadas (cualquier reproducción de un texto ajeno, sin indicación de su procedencia, será considerado plagio);
* redactar con corrección ortográfica y gramatical, rigor y precisión terminológica;
* manejar críticamente los repertorios bibliográficos y los recursos específicos adecuados;
* participar activamente en las clases.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria observará los mismos criterios que la ordinaria, tanto en el caso de evaluación continua como de evaluación final. En el caso de la evaluación continua, el alumno cuya calificación haya sido inferior a aprobado deberá presentarse solo a las pruebas suspendidas. Todas ellas se entregarán o realizarán el día fijado para el examen de la convocatoria extraordinaria. En caso de haber suspendido la exposición oral, la nota de esta se agregará a la de los trabajos escritos.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Serán lectura obligatoria los textos del dossier preparado por la profesora, así como el siguiente libro:

ROAS, David / Ana Casas (eds.), *La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX*, Menoscuarto, Palencia, 2008.

Bibliografía complementaria (Teorías de lo fantástico)

BESSIÈRE, Irène, *Le récit fantastique. La poétique de l’incertain*, Larousse Université, París, 1974.

CAILLOIS, Roger, *Au coeur du fantastique*, Gallimard, París, 1965.

CAMPRA, Rosalba, T*erritorios de la ficción. Lo fantástico*, Renacimiento, Sevilla, 2008.

CASAS, Ana / David Roas (eds.), *Las mil caras del monstruo*, Eolas, León, 2018.

CESERANI, Remo, *Lo fantástico*, Visor, Madrid, 1999.

ERDAL JORDAN, Mery, *La narrativa fantástica. Evolución del género y su relación con las concepciones del lenguaje*, Vervuert Iberoamericana, Madrid, 1998.

FABRE, Jean, *Le miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique*, Librairie José Corti, París, 1992.

FREUD, Sigmund, «Lo ominoso» [Das Unheimliche, 1919], en *Obras completas*. Vol. XVII: *De la historia de una neurosis infantil y otras obras (1917-1919)*, ed. James Strachey y Anna Freud, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1988, pp. 219-251.

GARCÍA, Patricia, *Space and the Postmodern Fantastic in Contemporary Literature: The Architectural Void*, Routledge, Nueva York / Londres, 2015.

GARCÍA, Patricia y LÓPEZ-PELLISA, Teresa (eds.), *Fantastic Short Stories by Women Authors from Spain and Latin America*, University of Wales Press, Cardiff.

JACKSON, Rosie, *Fantasy, the literature of subversion*, New Accents, Nueva York, 1981; trad. esp.: *Fantasy: literatura y subversión*, Catálogos, Buenos Aires, 1986.

LENNE, Gérard Lenne, L*e cinéma «fantastique» et ses myhtologies*, Les Éditions du Cerf, París, 1970; trad. esp.: *El cine «fantástico» y sus mitologías*, Anagrama, Barcelona, 1974.

LOVECRAFT, Howard Phillips, *The Supernatural Horror in Literature* [1927]; trad. esp.: *El horror en la literatura*, Alianza, Madrid, 1984.

RABKIN, Eric S., *The Fantastic in Literature, Princeton University Press*, New Jersey, 1976.

ROAS, David (ed.), *Teorías de lo fantástico*, Madrid, Arco Libros, 2001.

ROAS, David (coord.), *Lo fantástico: literatura y subversión*, monográfico de *Quimera* (Barcelona), núms. 218-219, julio-agosto de 2002.

ROAS, David, *Tras los límites de lo real*, Páginas de Espuma, Madrid, 2011.

TODOROV Tzvetan, *Introduction à la littérature fantastique*, Éditions du Seuil, París, 1970; trad. esp.: *Introducción a la literatura fantástica*, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.

TRAILL, Nancy H., *Possible Worlds of the Fantastic: The Rise of the Paranormal in Fiction*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-Londres, 1996.

VAX, Louis, *L’Art et la littérature fantastique*, P.U.F., París, 1960; trad. esp.: *Arte y literatura fantásticas*, Eudeba, Buenos Aires, 19733.

VAX, Louis, *La séduction de l'étrange (Étude sur la littérature fantastique)*, P.U.F., París, 1965 (2ª ed. en 1987).

Bibliografía complementaria (Historia y crítica de lo fantástico)

AGUILAR, C. (coord.), *Cine fantástico y de terror español 1900-1983*. Ed. Donostia Cultura. Semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, 1984.

AGUILAR, C. (coord.), *Cine fantástico y de terror español 1984-2004*. Ed. Donostia Cultura. Semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, 2005.

ÁLVAREZ, NATALIA (coord.), Lo fantástico en la cultura española del siglo XXI, *Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico*, núm. 2, otoño de 2013 [http://revistes.uab.cat/brumal/issue/current]

BAYÓN, Miguel, «Lo fantástico en la literatura de ahora», *Camp de L’Arpa*, núms. 98-99 (abril-mayo de 1982), pp. 41-42 [monográfico *Literatura fantástica. 1*]

BERMÚDEZ-CAÑETE, Federico, «Narrativa fantástica contemporánea», *Camp de L’Arpa*, núms. 98-99 (abril-mayo de 1982), pp. 37-40. [monográfico *Literatura fantástica. 1*]

BEVILLE, Maria, *Gothic-Postmodernism. Voicing the Terrors of Posmodernit*y, Rodopi, Amsterdam, 2009.

CARRILLO, Nuria, «Los cuentos fantásticos», en *El cuento literario español en la década de los 80*, FIDESCU, Madrid, 1997, pp. 113-168.

CARRILLO, Nuria, «La fantasía en la última narrativa española (1980-2000)», en *Lo fantástico: literatura y subversión* (monográfico de la revista *Quimera*), coord. D. Roas, núm. 218-219 (julio-agosto de 2002), pp. 57-62.

CASAS, Ana, «Lo fantástico en el microrrelato español (1980-2006)», en *La era de la brevedad. El microrrelato hispánico*, eds. I. Andres-Suárez/A. Rivas, Menoscuarto, Palencia, 2008, pp. 137-158.

CASAS, Ana, «Lo maravilloso y lo fantástico frente a la hegemonía realista: las formas no miméticas en los cuentistas del MedioSiglo», *RILCE*, vol. 25, núm. 2, 2009, pp. 220-235.

CASAS, Ana, «El cuento español modernista y lo fantástico», en *Ensayos sobre literatura fantástica y ciencia ficción*, ed. T. López Pellisa/F. A. Moreno, Universidad Carlos III / Asociación Cultural Xatafi, Madrid, 2009, pp. 358-376, libro electrónico: www.congresoliteraturafantastica.com/pdf/EnsayosCFyLF.pdf

CRUZ CASADO, Antonio, «El cuento fantástico en España (1900-1936). (Notas de lectura)», *Anthropos*, núm. 154/155 (marzo-abril de 1994), pp. 24-31.

DE CUENCA, L. A., y P. Naschy, *Las tres caras del terror: un siglo de cine fantaterrorífico español*, Alberto Santos Ed., Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ FERRER, Antonio, «Continuidad de los galeones», en *El relato fantástico en España e Hispanoamérica*, ed. E. Morillas Ventura, Sociedad Estatal Quinto Centenario-Editorial Siruela, Madrid, 1991, pp. 135-144.

GONZÁLEZ CASTRO, Francisco, *Las relaciones insólitas: literatura fantástica española del siglo XX*, Pliegos, Madrid, 1996.

GUARNIER, José Luis, *Antología de la literatura fantástica española*, Bruguera, Barcelona, 1969.

MARTÍN-MAESTRO, Abraham, «La narrativa fantástica en la España de posguerra», en *El relato fantástico en España e Hispanoamérica*, ed. E. Morillas Ventura, Sociedad Estatal Quinto Centenario-Editorial Siruela, Madrid, 1991, pp. 197-209.

MARTÍN NOGALES, José Luis, «Evolución del cuento fantástico español», *Lucanor*, núm. 14 (mayo de 1997), pp. 11-21.

MARTÍNEZ TORRÓN, Diego, *Guía de la literatura fantástica en España*, Fundamentos, Madrid, 1983.

RISCO, Antonio, *Literatura y fantasía*, Taurus, Madrid, 1982.

RISCO, Antonio, *Literatura fantástica de lengua española*, Taurus, Madrid, 1987.

ROAS, David / Ana. Casas, «Prólogo», a *La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX*, Menoscuarto, Palencia, 2008, pp. 9-54.

ROAS, David / Ana. Casas (coords.), *Lo fantástico en España (1980-2010)*, monográfico de *Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas*, núm. 765, septiembre de 2010, pp. 1-36.

SALA, Ángel,*Profanando el sueño de los muertos*. *La historia jamás contada del cine fantástico español*, Scifiword, Vilagarcia de Aurosa, 2010.

Bibliografía complementaria (Temas y motivos)

ASMA, Stephen T., *On Monsters: an Unnatural History of our Worst Fears*, Oxford U.P., Oxford, 2009.

BAUMGARTNER, Holly Lynn; DAVIS, Roger, *Hosting the Monster*, Rodopi, Amsterdam, 2008.

BEVILLE, Maria, *The Unnameable Monster in Literature and Film,* Routledge, Nueva York, 2014.

BORGES, Jorge Luis, *Manual de zoología fantástica*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1995.

CAROLL, Noëll, *The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of the Heart*, Routledge, Nueva York, 1990.

COHEN, Jeffrey Jerome, *Monster Theory: Reading Culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996.

GARCÍA, Patricia (coord.). Monográfico: “Gender and the Hispanic Fantastic”. *Bulletin of Hispanic Studies*, Vol. 96.6, 2019.

GARCÍA CORTÉS, José Manuel, *Orden y caos.* *Estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte*. Anagrama, Barcelona, 1997.

LEÓN, Francisco de (coord.), "Monstruos el nuevo milenio", in *Brumal: Revista de investigación sobre lo Fantástico*. Vol. III no. 2 <http://revistes.uab.cat/brumal/issue/view/v3-n2>

GELDER, Ken, *Reading the Vampire*, Routledge, Londres, Nueva York, 1994.

GILMORE, David, *Monsters: Evil Beings, Mythical Beats, and All manner of Imaginary Terrors,* University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2003.

GRENVILLE, Bruce (ed.), *The Uncanny: Experiments in Cyborg Culture*, Arsenal P.P., Vancouver, 2001.

HERREROS, Ana Cristina, *Libro de los monstruos españoles*. Madrid, Siruela, 2008.

INSÚA, Mariela y PERES, Lygia (eds.). *Monstruos y prodigios en la literatura hispánica*, Iberoamericana Vervuert, Madrid-Frankfurt, 2009.

MITTMAN, Simon y Dendle, Peter J., *The Ashgate Research Companion to Monsters and the Monstrous*, Routdledge, London, 2012.

OLDRIDGE, Darren, *The Devil: A Very Short Introduction*, Cambridge U.P, Cambridge, 2012.

ROAS, David (coord.). “El monstruo posmoderno. Nuevas estrategias de la ficción fantástica”, *Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos*. Vol. 1 No. 1., 2013, <http://www.pasavento.com/numero_1.html>

WEINSTOCK, Jeffrey Andrew, *The Ashgate Encyclopedia of Literary and Cinematic Monsters*, Ashgate, Burlington, 2014.