

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

PROGRAMA

ESG-128-T

REALISMO MÁGICO Y LITERATURA FANTÁSTICA

T P C

4 0 4

Prerrequisito: ninguno

Correquisito: ninguno

I. JUSTIFICACIÓN

Esta asignatura de carácter electivo pertenece al Área de Literatura del Ciclo de Estudios Generales. Se relaciona directamente con el Área de Filosofía, y, fuera del Ciclo de Estudios Generales, con la Antropología. Requiere de unos conocimientos mínimos sobre la lengua española adquiridos en etapas educativas anteriores, que a su vez desarrollará, por ser la lengua misma sustancia de la Literatura. El desarrollo lingüístico de los sujetos se sustentará en la lectura prioritaria de las obras, y en la escritura que le acompañe, de modo que ambas funcionen como herramientas para el conocimiento del mundo y del yo. A saber, la función epistémica de la lecto-escritura.

La literatura constituye una parte esencial de los EEGG por su tradición y universalidad: estaba ya en el *trivium* medieval y posee un decidido carácter humanístico (su tema es el hombre, el mismo que la crea). Asimismo, representa una manifestación cultural fundamental vehiculada por las lenguas naturales.

La Literatura de todo tiempo se ha interrogado sobre su relación con la realidad. Entendida la obra artística como un signo, esta mantiene con su referente relaciones de amor y odio que se han traducido en un vaivén estético cíclico en la Historia de la Literatura: aquellas obras que nos han hablado sobre la realidad *realista*, y aquellas otras que han intentado *crear* (no imitar) una realidad diferente. Por ello, la asignatura establecerá conexiones con asuntos que

son objeto corriente de la Filosofía: la naturaleza de la realidad y el modo como la percibimos. La Literatura hispanoamericana experimentó en el siglo XX una liberación de la fantasía, que se concretó en estéticas como el realismo mágico y el realismo fantástico. Grandes figuras de relieve mundial escribieron dentro de esta estética: García Márquez, Borges, etc. Aunque la oscilación entre realismo y fantasía no se detendrá, esta asignatura estudia obras que se han convertido en clásicos de la ficción, concebida como un mundo distinto al nuestro.

II. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

Sentido Ético	
<i>Nivel de dominio 1:</i>	Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los principios éticos.
Sensibilidad Estética	
<i>Nivel de dominio 1:</i>	Reconocer y disfrutar los componentes esenciales de un hecho estético en contextos artísticos y no artísticos.

Competencias específicas de la asignatura

1. Identificar, en forma de debate, las razones del miedo al monstruo y, en general, a realidades distintas a la nuestra con el propósito de flexibilizar la tolerancia a lo extraño, a lo ajeno. (Sensibilidad estética y Sentido ético)
2. Evaluar la aproximación antropológica de lo real-maravilloso de Carpentier, en forma de coloquios acerca de la compleja identidad latinoamericana a fin de involucrarse en el debate de nuestra ubicación en el mundo. (Sentido ético)
3. Comparar el aporte cultural del realismo mágico con la cultura de toda Latinoamérica mediante un texto que trate asuntos concretos del continente que aparecen en *Cien años de soledad*, con la finalidad de acudir a la literatura en busca de respuestas. (Sentido ético)
4. Formular juicios acerca de la *Literariedad* (cualidad de lo literario) de una obra representativa de esta corriente, en forma de una reseña que valore sus méritos artísticos de modo que se adquiriera un criterio propio de selección. (Sensibilidad estética)

5. Expresar juicios críticos acerca de la sustancia de la realidad mediante la elaboración de un informe sobre los elementos que componen el mundo de Borges, y ello con el fin de abrir la mente a las artes no realistas. (Sentido ético)
6. Evaluar las posibilidades de la fantasía y sus límites (es decir, de hasta dónde podemos trascender imaginativamente nuestra realidad) mediante un ensayo acerca de los umbrales de lo fantástico en Cortázar, que se aplique a una visión no estrictamente racional sobre la realidad. (Sentido ético)

III. CONTENIDOS

UNIDAD I: *Frankenstein o el moderno Prometeo*, Mary Shelly. Fantasía y terror.

Fuentes del miedo. La reacción histórica frente a las seguridades de las ciencias en el siglo XIX. La atracción del miedo. La fantasía frente al horror.

UNIDAD II: *El reino de este mundo*, Alejo Carpentier. Lo real maravilloso.

Lo real maravilloso. Mitos y logos para el entendimiento del mundo. Las explicaciones indirectas de la realidad a través del mito y la alegoría. La Literatura como medio para tratar la condición humana. La mirada europea sobre lo americano; la mirada americana sobre lo americano. Identidad.

UNIDAD III: *Los recuerdos del porvenir*, Elena Garro. El realismo mágico.

Concepto de realismo mágico. La nivelación de la realidad. Conexiones con la superstición y la religión. Conexiones con la cultura y la historia de Latinoamérica.

UNIDAD IV: *Cuentos*, Borges y Cortázar. El realismo fantástico.

Una aproximación a la epistemología. ¿Qué es real? ¿Cómo percibo yo la realidad? ¿Qué es la fantasía? La fantasía racional. La fantasía científica. La fantasía metafísica. La fantasía como alternativa laica a lo divino. Razones del interés por la fantasía.

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las estrategias han de seguir a los tres ejes metodológicos de los EEGG: *lectura-escritura, investigación y argumentación.*

Las formas discursivas en las que se plasmarán tales ejes, según se mencionaron en las competencias específicas, son las siguientes: el debate y el coloquio de tipo argumentativo, es decir, un intercambio de opiniones no demostrables, persuasivas y reflexivas; un texto de tipo creativo, es decir, donde se vuelquen ideas nuevas y originales; la reseña literaria, un texto de corta extensión donde se analice y evalúan las obras, muchas veces desde el punto de vista cualitativo; un informe de lectura literaria, que incluya preguntas en varios niveles (datos concretos, interpretaciones, etc.); y el ensayo argumentativo, nunca demostrativo, que emplea argumentos causales, citas, ejemplos, paradojas, figuras retóricas, etc.

Método expositivo/lección magistral: mediante la modalidad de clases teóricas, se realizarán lecciones magistrales en su mínimo necesario: exposición sucinta de conceptos como el de epistemología, fantasía, realidad, etc.

Aprendizaje autónomo y cooperativo: se promoverá la lectura individual y, posteriormente, socializada (mediante guía del profesor, en formatos de argumentación oral) de las obras literarias, siempre considerando el principio de interacción constante profesor-alumno y alumno-alumno. Es decir, se fomentará tanto el trabajo en grupo como el trabajo autónomo.

Estudio de casos: a partir de clases prácticas, se encomendarán ejercicios de escritura argumentativa para la defensa de ideas sobre las obras concretas.

Aprendizaje basado en preguntas: en las clases prácticas, se empleará la mayéutica, mediante la cual se establecerá un diálogo progresivo (en busca de una respuesta) a partir de preguntas formuladas por el profesor. Estas preguntas, o las respuestas que susciten, se emplearán como pie forzado para trabajos de investigación autónomos o colectivos.

En general, en el Área de Literatura de los EEGG se fomentará siempre una tríada lectura-conversación-escritura. Es decir, a la lectura de las obras seguirá la socialización, como forma de enriquecimiento recíproco entre las lecturas individuales, y la escritura, como forma de pensamiento sobre lo leído. Tanto en la lectura como en la escritura, se seguirán fases previas (prelectura, preescritura), fases centrales (lectura y escritura) y fases posteriores (postlectura y postescritura).

Como consecuencia natural de lo anterior, las clases se centrarán siempre y prioritariamente sobre *la lectura de las obras*. Los conceptos y contenidos se tratarán a partir de las obras y nunca al revés. La obra debe ser el centro en torno al cual orbiten temas como el contexto o la biografía del autor.

V. EVALUACIÓN

Competencias genéricas	Actividad	
Pensamiento creativo	Pruebas objetivas	30%
Pensamiento crítico	Reportes de lectura	25%
Sensibilidad estética	Foros de opinión	15%
Sentido de trascendencia	Presentaciones orales	30%
	TOTAL	100%

VI. RECURSOS

Todos los alumnos deben contar con las obras literarias objeto de estudio. Es necesaria la colaboración del Sistema de Bibliotecas para la provisión razonable de aquellas y de las obras de referencia que aparecen en la bibliografía.

Bibliografía

- Alazraki, J. (1983). *En busca del unicornio: Los cuentos de Julio Cortázar*. Madrid: Gredos.
- Anderson, E. (1992). *El realismo mágico y otros ensayos*. Caracas: Monte Ávila.
- Aparicio, J. (2011). *El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX*. Madrid: Cátedra.
- Bellini, G. (1997). *Nueva historia de la literatura hispanoamericana*. Madrid: Castalia.
- Borges, J. G. (2013). *Cuentos completos*. Barcelona: Debolsillo.
- Bravo, V. (1991). *Magias y maravillas en el continente literario*. Caracas: Ediciones de la Casa de Bello.
- Carpentier, A. (2003). *De lo real maravilloso*. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carpentier, A. (2015). *El reino de este mundo*. Madrid: Austral.

- Delgado, C. (2006). *Comentarios filológicos sobre el realismo mágico*. Madrid: Arco.
- Estévez, A. L. (2015). *La modalidad fantástica en el cuento dominicano del s. XX*. Madrid: Editorial Pliegos.
- Ferreras, D. (1995). *Lo fantástico en la literatura y el cine. De Edgar A. Poe a Freddy Krüeger*. Madrid: Vosa.
- Franco, J. (2010). *Historia de la literatura hispanoamericana*. Barcelona: Ariel.
- García Márquez, G. (2015). *Cien años de soledad*. Barcelona: Debolsillo.
- Garro, E. (2012). *Los recuerdos del porvenir*. México: Joaquín Mortiz.
- González, R. & Pupo-Walker, E., eds. (2006). *Historia de la Literatura Hispanoamericana, II. El siglo XX*. Madrid: Gredos.
- Llarena, A. (1997). *Realismo mágico y lo real maravilloso: Una cuestión de verosimilitud*. Gaithersburg: Hispamérica.
- Menton, S. (1998). *Historia verdadera del realismo mágico*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Menton, S. (2003). *Caminata por la narrativa latinoamericana*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
- Muñoz, J. y Velarde, J. (2013). *Compendio de epistemología*. Madrid: Trotta.
- Roas, D. & García, P., eds. (2014). *Visiones de lo fantástico (aproximaciones teóricas)*. Málaga: E. D. A.
- Roas, D. (2011). *Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico*. Madrid: Páginas de Espuma.
- Rodari, G. (2006). *Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias*. Barcelona: Ediciones del Bronce.
- Shaw, D. (1998). *Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo*. Madrid, Cátedra.
- Shelly, M. W. (2014). *Frankenstein o el moderno Prometeo*. Madrid: Austral.
- Todorov, T. (2005). *Introducción a la literatura fantástica*. México: Coyoacan.
- Villanueva, D. & Viña, J. M. (1991). *Trayectoria de la novela hispanoamericana actual. Del realismo mágico a los años ochenta*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Zizek, S. (2013). *El acoso de las fantasías*. Madrid: Siglo XXI.