

PRORAMA ASIGNATURA

FORMAS DE LO GROTESCO EN LA LITERATURA HISPÁNICA

Nombre del curso:

Actividad académica complementaria. *Formas de lo grotesco en la literatura hispánica*

Horario propuesto:

Lunes 10-12

Sede:

Facultad de Filosofía y Letras

Áreas de interés como docente y como investigador:

Carnavalización de la literatura. Lo grotesco. *Quijote*. Literatura Siglo de Oro.

Objetivo general:

La concepción del cuerpo constituye un fenómeno clave en la comprensión del pensamiento de una cultura. Dejando de lado su dimensión fisiológica, el cuerpo es un elemento con un obvio valor social. En el plano simbólico, la imagen del cuerpo puede considerarse un medio de expresión de mensajes no verbales, cuyos significados están preestablecidos por la sociedad. Esta idea permite comprender de distinta manera el juego deliberado de deformar la imagen corporal. Así pues, el cuerpo grotesco equivale a un conjunto de signos codificados que plantean un discurso sobre la realidad. En este sentido, el estudio de lo grotesco en la literatura resulta significativo en tanto reflejo del pensamiento de una época.

El curso se propone ofrecer un panorama de las diversas facetas de lo grotesco y su función en la literatura hispánica. Se analizará y comentará el papel que desempeñan determinadas expresiones de lo grotesco, a partir de la revisión de un conjunto de textos en donde éstas destacan como elementos significativos.

Objetivos específicos:

Que el estudiante sea capaz de:

- Entender el concepto de grotesco.
- Reflexionar sobre el papel que desempeña lo grotesco en la literatura.
- Identificar comparativamente las facetas y funciones de lo grotesco en diversos textos literarios.
- Vincular lo grotesco en la literatura con las expresiones artísticas (pintura y escultura) de la época y otros fenómenos extraliterarios.

Contenido:

1. Conceptos teóricos de lo grotesco. (4 hrs.)

- 1.1. Concepto de belleza y de fealdad.
- 1.2. Origen del concepto de lo grotesco. *Domus Aurea*.
- 1.3. Evolución del concepto de lo grotesco (Wolfgang Kayser, Philip Thompson y Bryon Jennings).

2. El binomio cuerpo-alma (6 hrs.)

- 2.1. La relación entre el cuerpo grotesco y la caracterización moral del individuo.
- 2.2. Conceptos de *turpitude corporis* y de *turpitude animis*.
- 2.3. La mujer desde la perspectiva misógina en la literatura medieval.
- 2.4. La figura femenina en el *Libro de Buen Amor* y en el *Corbacho* (selección de fragmentos).
- 2.5. Retratos femeninos en la poesía cancioneril (selección de textos).
- 2.6. . Cambio en la percepción del binomio cuerpo-alma.
- 2.7. Grotesco romántico (selección de textos).
- 2.8. *Consolación* de Ricardo Palma.

3. Lo grotesco caricaturesco (6 hrs.)

- 3.1. Lo grotesco cómico. El concepto de *turpitud* y *deformitas*.
- 3.2. Personajes deformes y ridículos en la poesía burlesca del Siglo de Oro y en pliegos populares (selección de textos).
- 3.3. Parodia del canon de la belleza femenina: la antibelleza en los personajes femeninos del *Quijote*.
- 3.4. La exaltación de lo grotesco: el encomio paradójico en la literatura del Siglo de Oro (selección de textos).
- 3.5. Lo grotesco satírico.
- 3.6. El repertorio de personajes en la poesía quevediana (selección de textos).

4. El realismo grotesco (6 hrs.)

- 4.1. Concepto de realismo grotesco (Mijaíl Bajtín).
- 4.2. El cuerpo ambivalente en la literatura del Siglo de Oro (selección de textos).
- 4.3. El cuerpo ambivalente en *Domar a la divina garza* de Sergio Pitó (selección de fragmentos).

5. Lo grotesco como imagen de lo social (2 hrs.)

- 5.1. El cuerpo grotesco como metáfora de la imagen de la sociedad.
- 5.2. El esperpento de Valle Inclán (selección de textos).
- 5.3. El cuerpo mutilado en *El Apando* de José Revueltas (selección de fragmentos).

6. Lo grotesco como forma de interpretar la realidad: lo monstruoso (6 hrs.)

- 6.1. Conceptos de lo anormal, lo informe y lo monstruoso.
- 6.2. Monstruos en la Edad Media (selección de textos).
- 6.3. Monstruos en el Siglo de Oro (selección de textos).

Bibliografía general:

BAJTÍN, Mijaíl. (1998). *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Trad. Julio Forcat y César Conroy. Madrid: Alianza.

- BARASCH, Frances (1993). "Theories of the Grotesque". En *Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms*. Irena R. Makaryk comp. Toronto: University of Toronto Press, 85-89.
- BARRIOS, José Luis (2010). *El cuerpo disuelto: lo colosal y lo monstruoso*. México: Universidad Iberoamericana.
- CACHO CASAL, Rodrigo (2005). "Entre alabanzas y parodia: bizcas, tuertas y ciegas en la poesía amorosa de Quevedo". *La Perinola* 9: 19-31.
- CERVANTES, Miguel de (1999). *Don Quijote de la Mancha*. ed. Francisco Rico. Barcelona: Instituto Cervantes / Crítica.
- Comedias burlescas del Siglo de Oro. Tomo II. Los amantes de Teruel. Amor, ingenio y mujer. La ventura sin buscarla. Angélica y Medoro*. ed. Ignacio Arellano. Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2001.
- Comedias burlescas del Siglo de Oro. Tomo III. El cerco de Tagarete. Durandarte y Belerma. La renegada de Valladolid. Castigar por defender*. ed. Ignacio Arellano. Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2002.
- DEL RÍO PARRA, Elena (2003). *Una era de monstruos. Representaciones de lo deforme en el Siglo de Oro español*. Madrid: Iberoamericana / Vervuert.
- ECO, Umberto (2007). *Historia de la fealdad*. Barcelona: Lumen.
- FERNÁNDEZ RUIZ, Beatriz (2004). *De Rabelais a Dalí: la imagen grotesca del cuerpo*. Valencia: Universitat de València.
- GONZÁLEZ QUINTAS, Elena (2005). "La mujer en la metáfora quevediana". *La Perinola: Revista de investigación quevediana* 9: 55-78.
- HAYWOOD, Louise (2004). "El cuerpo grotesco en el *Libro de Buen Amor* de Juan Ruiz". En *Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el Libro de buen amor*: En *Actas Congreso Internacional del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, patrocinado por el área del cultura del Ayuntamiento de Alcalá La Real del 9 al 11 de mayo de 2003*. Francisco Toro Ceballos coord. Ayuntamiento de Alcalá la Real, 441-450.
- HERNANDO DEL CASTILLO (2004). *Cancionero General*. ed. Joaquín González Cuenca. Madrid: Castalia.
- IFFLAND, JAMES (1982). *Quevedo and the Grotesque*. Londres: Tamesis.
- JACOBS, Helmut C. (2001). *Belleza y buen gusto. Las teorías de las artes en la literatura española del siglo XVIII*. Trad. Beatriz Galán Echevarría. Madrid: Iberoamericana.

- KAYSER, Wolfgang (1964). *Lo grotesco. Su configuración en pintura y literatura*. Buenos Aires: Nova.
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, Irene (2009). “La animalización del retrato femenino en el *Libro del Buen Amor*”. *Lemir* 13: 53-84.
- MARTÍNEZ DE TOLEDO, Alonso (1985). *Arcipreste de Talavera o Corbacho*. ed. Joaquín González Muela. Madrid: Castalia.
- MATA INDURÁIN, Carlos (2005). “La parodia del retrato femenino en la comedia burlesca del Siglo de Oro”. En *Actas del Congreso “El Siglo de Oro en el Nuevo Milenio”*. Vol. 2. Carlos Mata Induráin y Miguel Zugasti coord. Pamplona: Universidad de Navarra / EUNSA, 1195-1212.
- PITOL, Sergio (1997). *Domar a la divina garza*. México: Era.
- QUEVEDO, Francisco (2003). *Poesía satírico burlesca de Quevedo*. ed. Ignacio Arrellano Ayuso. Madrid: Iberoamericana / Vervuert.
- REVUELTAS, José (2010). *El Apando*. México: Era.
- ROSENKRANZ, Karl (1992). *Estética de lo feo*. Madrid: J. Ollero.
- RUIZ, Juan (1990). *Libro de buen amor*. ed., introd. y notas de G. B. Gybbon-Monypenny. Madrid: Castalia.
- RUSSO, Mary J. (1995). *The Female Grotesque: Risk, Excess, and Modernity*. New York: Routledge.
- RUTA, María Caterina (1995). “Los retratos femeninos en la segunda parte del *Quijote*”. En *Actas del Segundo Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*. Giuseppe Grilli comp. Nápoles: Istituto Universitario Orientale, 497-511.
- _____, (1998). “Estereotipos y originalidad de lo feo en la escritura cervantina”. En *Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro: (Alcalá de Henares, 22-27 de julio de 1996)*, Vol. 2, 1442-1454.
- TRIAS, Eugenio (1992). *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: Ariel.
- VALLE INCLÁN, Ramón de (1996). *Luces de bohemia*. ed. Alonso Zamora Vicente. Madrid: Espasa Calpe.
- VILLAVICIOSA, José de (2002). *La Moschea. Poética inventiva en octava rima*. ed. Ángel Luis Luján. Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca.
- ZIOMEK, Henrik (1983). *Lo grotesco en la literatura española del Siglo de Oro*. Madrid: Alcalá.

Métodos de evaluación:

- Asistencia a clases.
- Clases expositivas y de discusión en torno a los distintos temas contemplados en el programa.
- Entrega de ensayo final sobre una temática del curso.

Sugerencias didácticas:

- El curso se apoyaría en actividades como: lecturas obligatorias (estudios teóricos, críticos y textos literarios), discusión en clase y trabajos de investigación. Como herramienta de apoyo se proyectarían las películas “El hombre elefante” (1980) y “Freaks” (1932).

Material de apoyo:

- Cañón y laptop para proyección de las películas “El hombre elefante” (1980) y “Freaks” (1932).