

The University of Western Ontario
Faculty of Arts and Humanities
Department of Modern Languages and Literatures
Spanish 4951W – Advanced Course
Sílabo de Curso: “Farmacia literaria: Cortázar y compañía”

Instructor: Jaime R. Brenes Reyes

Oficina: Arts and Humanities Building, office 3B09

Correo electrónico: jbrenesr@uwo.ca

Horas de clase y de laboratorio: Martes 1:30-3:30pm; Jueves 9:30-10:30am. UCC66.

Horas de oficina: Miércoles 2:30-3:30pm.

Descripción

Literatura (búsqueda) + Fármaco (remedio y veneno) = literatura fantástica. Posibles reacciones: lectura obsesionada y sin parar, entrada a otras dimensiones de la realidad, nuevas maneras de entender la relación entre sujeto y objeto. Este curso se centra en la farmacia literaria del escritor argentino Julio Cortázar, además de aquéllos que influenciaron en su literatura y a quiénes sus fármacos dejó una marca. La farmacia literaria es un experimento, como la misma literatura fantástica, que intenta demarcar y recalcar las pequeñas rupturas de la realidad como la conocemos. Los estudiantes estudiarán los textos como posesiones, en ocasiones de manera analgésica, en otras terapéuticas, e inclusive con efectos narcóticos. Literatura, la gran aventura.

Objetivos

Al final del curso, se espera que los estudiantes hayan:

- Logrado una profunda y holística comprensión de los efectos de la literatura fantástica sobre la mente y el cuerpo del autor y el lector.
- Ganado una íntima relación con la figura del autor Cortázar a través de sus relatos breves y ensayos, además de sus influencias en otros.
- Explorado una variada selección de autores que influyeron en la obra de Cortázar y aquéllos a quienes influyó.
- Jugado con diversas variaciones y combinaciones de lo que se entiende por literatura fantástica hispanoamericana.
- Diversificado sus maneras de relacionarse con la literatura en general al generar por sí mismos un diario de reacciones a las lecturas del curso.
- Ampliado sus conocimientos de la teoría literaria, con especial foco en los cuentos y relatos fantásticos.

Libros

Los libros, todos de la autoría de Cortázar, que los estudiantes requieren son:

- *Bestiario*. 1951. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1970.

- *Final del juego*. 1956. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972.

- *Historias de cronopios y de famas*. 1962. México: Suma de Letras, 2006.

- *Las armas secretas*. 1959. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972.

(Las ediciones disponibles pueden variar, pero se recomienda la compra de las mencionadas).

Otros textos estarán disponibles a través del sitio OWL o fotocopias autorizadas.

Pedagogía

Este curso se basa en la literatura fantástica como un experimento. Así, busca la participación activa del estudiantado con las lecturas de una manera *experimental*: el acto de leer como una forma de combinar distintos elementos y encarnar los sucesos inesperados de lo fantástico en lo real. Al introducir el concepto de ‘fármaco literario’, remedio y veneno textual, el curso intenta brindar una oportunidad para explorar la literatura fantástica como una puerta de entrada a otras dimensiones de la realidad cotidiana. Es ambicioso, pero posible si se toma en cuenta la pedagogía de laboratorio; es decir, los estudiantes serán libres en el proceso de introducir nuevas combinaciones y elementos a su propia comprensión del material en cuestión. El introductor servirá de guía en el proceso de experimentación, pero la última palabra residirá en la íntima relación que los estudiantes alcancen con los relatos a examinar.

Laboratorio

Como toda farmacia en sentido literal y metafórico, el curso requiere el trabajo de laboratorio en donde examinar posibles combinaciones y reacciones a las mismas. El laboratorio se llevará a cabo en un espacio abierto a la discusión y concentración, además del trabajo en grupo o individual. Pocos salones en las humanidades ofrecen tales posibilidades, con la excepción del aula del “Western Active Learning Spaces” en UCC66, donde el instructor puede caminar de mesa a mesa sin tener que estar en frente de todos los estudiantes al mismo tiempo. Los laboratorios en esta aula complementarán las sesiones de clases, creando de esta manera el ambiente ideal para la relación entre autor/texto/lector que pretende el curso.

Calificaciones

Participación... 12%

Al centrarse en la relación entre el autor y el lector que genera el texto fantástico, este curso da alta prioridad a la participación de sus estudiantes, ya sea durante clases o en el laboratorio.

Collage... 8%

Como uno de los primeros proyectos de laboratorio, durante la tercera semana de clases, los estudiantes en grupos de tres generarán un collage de imágenes y palabras en base a los textos de la primera sección del curso.

Traducción... 20%

De título “Re-combinaciones”, cada estudiante en el laboratorio de la séptima semana se dedicará a traducir, ya sea al inglés o al español mismo, el breve relato “Continuidad de los parques” de Cortázar tomando en cuenta su ensayo “Del cuento breve y sus alrededores”.

Mesa redonda... 5%

Durante el penúltimo laboratorio, los estudiantes participarán en una mesa redonda para exponer e intercambiar experiencias de la sección “De más lados” con especial atención a los ‘micros’.

Diario... 20%

En búsqueda de ese fármaco, con sus reacciones y combinaciones, el estudiante será responsable de tomar apuntes sobre sus maneras de absorber y procesar lo fantástico en su propia realidad. El diario será personal y sólo se discutirá entre el estudiante y el instructor. En el último laboratorio, el instructor se reunirá con cada uno de los estudiantes para revisar sus diarios.

Ensayo final... 35%

Una semana después del último laboratorio, los estudiantes entregarán un ensayo de tres mil palabras en que relacionan dos de las secciones del curso con al menos una de las teorías literarias estudiadas. Dada la pedagogía de intimidad y experimentación, se aceptarán formas de escritura fuera de lo normalmente ‘académico’ en formato.

Statement on Academic Offences

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence, at the following Web site: http://www.uwo.ca/univsec/handbook/appeals/scholastic_discipline_undergrad.pdf

Mental Health

Students who are in emotional/mental distress should refer to Mental Health @ Western <http://www.uwo.ca/uwocom/mentalhealth/> for a complete list of options about how to obtain help.

Calendario de lecturas y laboratorios

Semana 1 – Sección I, ‘Del lado de allá’: Introducción a la amenaza en casa

Lectura en clase: Julio Cortázar, “Casa tomada”, *Bestiario* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1970), pp. 9-18.

Lectura para la semana: David Roas, “La amenaza de lo fantástico” en *Teorías de lo fantástico*, David Roas, ed. (Madrid: Arco/Libros, 2001), pp. 7-44.

Laboratorio: Discusión de la amenaza en la casa de Cortázar – ¿qué es el sonido en la casa? ¿qué imágenes evoca en la imaginación de los lectores? ¿qué hace sentir la casa tomada?

Semana 2 – Sección I, ‘Del lado de allá’: Diabluras y romanticismos

- Conde de Lautréamont, “Canto primero” de *Los cantos de Maldoror* (Gutenscape.com), pp. 19-33.
- Edgar Allan Poe, “The Raven,” *Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe with Selections from his Critical Writings*, Edward H. O’Neill, ed. (New York: Barnes & Noble Books, 1992) pp. 72-74.
- Poe, “Annabel Lee,” *Complete Tales and Poems*, pp. 86-87.
- Franz Kafka, “Before the Law,” *Kafka’s Selected Stories*, Stanley Corngold, ed & trad. (New York: W.W. Norton & Company, 2007), pp. 68-69.
- Cortázar, “Bestiario”, *Bestiario*, pp. 139-166.

Laboratorio: Se llevará a cabo un taller de escritura creativa con el Writer-In-Residence de la Faculty of Arts and Humanities. Este laboratorio servirá para animar a los estudiantes a empezar a escribir en sus diarios para reflejar sus reacciones de una manera creativa a las lecturas.

Semana 3 – Sección I, ‘Del lado de allá’: Contagios

- Poe, “La verdad sobre el caso del señor Valdemar”, “La caída de la Casa Usher”, *Cuentos*, Julio Cortázar, trad. (Madrid: Alianza Editorial, 2002), pp. 62-67, pp. 172-183.
- Kafka, “Josefine, the Singer or The Mouse People,” *Kafka’s Selected*, pp. 94-108
- Cortázar, “Carta a una señorita en París”, *Bestiario*, pp. 19-34.

Laboratorio: Haremos la examinación “Proyecto de laboratorio: Collage”, el cual cuenta por 8% de la nota final. Los estudiantes trabajarán en grupos de tres para recrear en un collage visual las sensaciones de contagio o plaga que hayan encontrado en las lecturas de la semana.

Semana 4 – Sección II, ‘Del lado de acá’: Dis-continuidades

- Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, “Funes el memorioso”, *Narraciones*, Marcos Ricardo Barnatán, ed. (Madrid: Ediciones Cátedra, 2001), pp. 85-96, pp. 115-124.
- Silvina Ocampo, “Los funámbulos”, *Cuentos Completos. Tomos I y II* (Buenos Aires: Emecé Editores, 1999), pp. 21-22.
- Felisberto Hernández, “El caballo perdido”, *Las Hortensias y otros cuentos*, Ana María Hernández, ed. (Doral, Florida: Stockcero, 2011), pp. 1-34.
- Cortázar, “Continuidad de los parques”, “Axolotl”, *Final del juego* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972), pp. 4-5, pp. 81-84.

Laboratorio: Discusión sobre las posibles similitudes y diferencias entre los cuentos provenientes estudiados en la sección anterior y los de la presente. En grupos, el instructor circulará cuentos de ‘allá’ y de ‘acá’ y los estudiantes expondrán al final en cinco minutos sus dis-continuidades.

Semana 5 – Sección II, ‘Del lado de acá’: Meditaciones existenciales

- Borges, “El aleph”, *Narraciones*, pp. 177-192.
- Borges, “Borges y yo”, *Selected poems*, Alexander Coleman, ed. (New York: Penguin Books, 2000), p. 92.
- Ocampo, “Informe del Cielo y del Infierno”, “La raza inextinguible”, *Cuentos Completos, I*, pp. 186-187, pp. 187-188.
- Hernández, “Explicación falsa de mis cuentos”, *Las Hortensias*, pp. 35-36.
- Cortázar, “Una flor amarilla”, “La noche boca arriba”, *Final*, pp. 43-47, pp. 85-90.
- Tzvetan Todorov, “Themes of the Fantastic: Conclusion”, *The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre*, Richard Howard, trad. (Ithaca: Cornell University Press, 1975), pp. 140-156.

Laboratorio: De las selecciones de lectura para esta semana, el laboratorio se dedicará a meditar sobre las dudas existenciales que éstas pueden causar en el lector. Así, el instructor invitará a un empleado de Mental Health a dirigir el laboratorio en una forma de meditación sobre los textos.

Semana 6 – Sección II, ‘Del lado de acá’: Post-continuidades

- Borges, “Libro de arena”, *Narraciones*, pp. 231-235.
- Ocampo, “El mi, el si o el la”, *Cuentos Completos, II*, pp. 197-199.
- Hernández, “Las hortensias”, “La casa inundada”, *Las Hortensias*, pp. 119-166, pp.167-190.
- Cortázar, “No se culpe a nadie”, “Después del almuerzo”, “Final del juego”, *Final*, pp. 6-8, pp. 75-80, pp. 91-98.
- Tzvetan Todorov, “Literature and the Fantastic”, *The Fantastic*, pp. 157-175.

Laboratorio: Con especial atención a los relatos de Felisberto, uno de los menos traducidos o estudiados en la academia de la selección de influyentes autores de esta sección, este laboratorio explorará la teoría de lo fantástico de Todorov y su noción que la ‘literatura debe suicidarse para continuar’. ¿A qué apunta con ese suicido constante?, ¿se encuentra en Felisberto y/o otros autores?, ¿hay una renovación en la prosa y estilo de lo fantástico?

Semana 7 – Sección III, ‘De otros lados’: En la oscuridad

- Alejandra Pizarnik, “Reminiscencias”, “Vagar en lo opaco”, *Poesía completa (1955-1972)* (PDF: Sergiomansilla.com), pp. 5-6, p. 10.
- Luisa Valenzuela, “Aquí pasan cosas raras”, *Aquí pasan cosas raras* (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1975), pp. 7-17.
- Cristina Fernández Cubas, “Lúnula y Violeta”, *Todos los cuentos* (Barcelona: Tusquet Editores, 2008), pp. 18-27.
- Cortázar, “Las babas del diablo”, *Las armas secretas* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972), pp. 25-32.

Laboratorio: Durante este laboratorio los estudiantes presentarán sus proyectos de traducción: “Re-combinaciones” el cual cuenta por 20% de la nota final. Se discutirán los distintas perspectivas a la traducción de un mismo texto, “Continuidad de los parques” de Cortázar.

Semana 8 – Sección III, ‘De otros lados’: Corpus narrativa

- Pizarnik, “Dédalus Joyce”, “Lejanía”, “La enamorada”, *Poesía*, p. 23, p. 34, p. 40.
- Valenzuela, “Puro corazón”, “Política”, *Aquí pasan cosas raras*, pp. 99-108, p. 121.
- Fernández Cubas, “En el hemisferio sur”, “Los altillos de Brumal”, *Todos los cuentos*, pp. 78-91, pp. 92-109.
- Cortázar, “El perseguidor”, *Las armas secretas*, pp. 33-64.
- Rita Charon, “Narratives of Illness,” *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness* (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 65-104.

Laboratorio: En base a la teoría de medicina narrativa de Charon, analizaremos las lecturas de la semana usando un modelo de ‘role-play’: los estudiantes como examinadores de los autores a través de sus narrativas, ¿qué nos (y no nos) dicen sobre ellos?

Semana 9 – Sección III, ‘De otros lados’: Bloqueos y desvíos

- Pizarnik, “Canto”, “Balada de la piedra que llora”, *Poesía*, p. 41, p. 48.
- Valenzuela, “Crónicas de Pueblorrojo”, “Donde viven las águilas”, *Donde viven las águilas* (Buenos Aires: Editorial Celta, 1983), pp. 11-18, pp. 19-25.
- Fernández Cubas, “La noche de Jezabel”, *Todos los cuentos*, pp. 110-128.
- Cortázar, “Las armas secretas”, *Las armas secretas*, pp. 65-79.

Laboratorio: Revirtiendo y jugando con la teoría de Charon y las lecturas semanales, el role-play también cambia de sentido. En este laboratorio, los estudiantes tratarán de encarnar las narraciones; es decir, en lugar de ser los examinadores, serán los examinados. ¿Hay diferencia?

Semana 10 – Sección IV, ‘De más lados’: Causa y/o efecto

- Juan Guillermo Sánchez, “Fuga big-bang”, “Qué mala suerte la suya”, *Diarios de nada* (Ottawa: Editorial Letras Sueltas, 2011), pp. 7-16, pp. 17-26.
- Ángel Olgoso, “El hombre bifurcado”, “Los palafitos”, “El borde de la luz”, *Los demonios del lugar* (Córdoba: Editorial Almuzara, 2007), pp. 32-4, pp. 45-62, pp. 151-3.
- Cortázar, “Manual de instrucciones”, “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj”, *Historias de cronopios y de famas* (México: Suma de Letras, 2006), pp. 11-13, pp. 27-28.
- Roger Caillois, “Play and Games: Theme,” *Man, Play and Games* (Chicago: University of Illinois Press, 2001) pp. 1-59.

Laboratorio: Con dos objetivos en mente, exploraremos la teoría lúdica de Caillois con especial énfasis en la manera que los relatos pueden alterar el sentido de la palabra y la percepción de la realidad del lector; además, se presentará el libro-álbum *Cortázar de la A a la Z*, editado por Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga, en el cual los estudiantes tendrán la libertad de seleccionar sus propias maneras de lectura para la mesa redonda de la próxima sesión.

Semana 11 – Sección IV, ‘De más lados’: Imágenes e imaginaciones

- Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga, eds., *Cortázar de la A a la Z: Un álbum biográfico* (Madrid: Alfaguara, 2014). ***Selecciones de los estudiantes.**
- Cortázar, “Posibilidades de la abstracción”, *Historias de cronopios y de famas*, pp. 73-75.

Laboratorio: La mesa redonda, la cual contará por 5% de la nota final, tendrá lugar durante este laboratorio. Los estudiantes discutirán la sección ‘De más lados’ del curso. Algunas preguntas de guía: ¿cuál ha sido su experiencia en estas distintas maneras de narración?, ¿la incorporación de imágenes y otros recursos altera el texto?, ¿qué piensan del mosaico de Bernárdez y Álvarez Garriga con sus micro-textos y fotografías?, ¿cuál es la relevancia de los ‘microrrelatos’?

Semana 12 – Sección IV, ‘De más lados’: Mutaciones

- Sánchez, “Lunes / Monday”, “Garota metro”, *Diarios de nada*, pp. 47-52, pp. 95-102.
- Olgoso, “Suero”, “El síndrome de Lugris”, *Las frutas de la luna* (Palencia: Menoscuarto Ediciones, 2013), pp. 37-44, pp. 45-84.
- Cortázar, “Costumbres de los famas”, “Tristeza del cronopio”, “Conservación de los recuerdos”, “Haga como si estuviera en casa”, *Historias de cronopios y de famas*, pp. 121-122, p. 127, p. 133, p. 151.

Laboratorio: En el último laboratorio del curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de intercambiar y discutir con el instructor sus diarios (20% de la nota final). Se espera que los estudiantes comuniquen sus dudas y los resultados (si existen) de sus exploraciones literarias.

N.B.: Una semana después del último laboratorio: Ensayo final (35%).

Bibliografía

Bernárdez, Aurora y Carles Álvarez Garriga, eds. *Cortázar de la A a la Z: Un álbum biográfico*. Madrid: Alfaguara, 2014. Impreso.

Borges, Jorge Luis. *Narraciones*. Ed. Marcos Ricardo Barnatán. Madrid: Ediciones Cátedra, 2001. Impreso.

---. *Selected Poems*. Ed. Alexander Coleman. New York: Penguin Books, 2000. Impreso.

Caillois, Roger. *Man, Play and Games*. 1958. Trad. Meyer Barash. Chicago: University of Illinois Press, 2001. Impreso.

Charon, Rita. *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness*. Oxford: Oxford University Press, 2006. Impreso.

Cortázar, Julio. *Bestiario*. 1951. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1970. Impreso.

- . “Del cuento breve y sus alrededores”. *Último round*. México: Siglo XXI Editores, 1969. 35-45. Impreso.
- . *Final del juego*. 1956. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972. Impreso.
- . *Historias de cronopios y de famas*. 1962. México: Suma de Letras, 2006. Impreso.
- . *Las armas secretas*. 1959. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972. Impreso.
- Fernández Cubas, Cristina. *Todos los cuentos*. Barcelona: Tusquet Editores, 2008. Impreso.
- Hernández, Felisberto. *Las Hortensias y otros cuentos*. Ed. Ana María Hernández. Doral, Florida: Stockcero, 2011. Impreso.
- Kafka, Franz. *Kafka's Selected Stories*. Ed. & Trad. Stanley Corngold. New York: W.W. Norton & Company, 2007. Impreso.
- de Lautréamont, Conde. *Los cantos de Maldoror*. 1869. Gutenscape.com. 18 Nov. 2013. Web.
- Ocampo, Silvina. *Cuentos Completos. Tomos I y II*. Buenos Aires: Emecé Editores, 1999. Impreso.
- Olgoso, Ángel. *Las frutas de la luna*. Palencia: Menoscuarto Ediciones, 2013. Impreso.
- . *Los demonios del lugar*. Córdoba: Editorial Almuzara, 2007. Impreso.
- Pizarnik, Alejandra. *Poesía completa (1955-1972)*. Sergiomansilla.com. Web. 5 Abr. 2014. Web.
- Poe, Edgar Allan. *Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe with Selections from his Critical Writings*. Ed. Edward H. O'Neill. New York: Barnes & Noble Books, 1992. Impreso.
- . *Cuentos*. Trad. Julio Cortázar. Madrid: Alianza Editorial, 2002. Impreso.
- Roas, David. “La amenaza de lo fantástico”. *Teorías de lo fantástico*. Ed. David Roas. Madrid: Arco/Libros, 2001. 7-44. Impreso.
- Sánchez, Juan Guillermo. *Diarios de nada*. Ottawa: Editorial Letras Sueltas, 2011. Impreso.
- Todorov, Tzvetan. *The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre*. Trad. Richard Howard. Ithaca: Cornell University Press, 1975. Impreso.
- Valenzuela, Luisa. *Aquí pasan cosas raras*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1975. Impreso.
- . *Donde viven las águilas*. Buenos Aires: Editorial Celtia, 1983. Impreso.