

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
MAESTRÍA EN LITERATURA ARGENTINA

Programa para la asignatura: Literatura y nuevas tecnologías – Ciclo 2015

Tema: Ficciones espectrales: literatura y tecnología visual

Profesora dictante: Paola Cortes Rocca (Untref/Conicet)

PROGRAMA

Ficciones espectrales: literatura y tecnología visual

. Fundamentación

El fantasma es, ante todo, una figura fronteriza. Señala la zona liminar –de separación y contagio–, entre lo vivo y lo muerto, entre la presentificación del pasado y el ausentarse del presente, entre el cuerpo que se deshace y aquello que permanece, entre lo que se va y lo que no cesa de volver. Es también una figura de la imaginación cultural ligada directamente a la imagen: siempre se trata de proponer hipótesis acerca de los fantasmas, su origen, su destino y sus intereses, pero también acerca de cómo verlos o ignorarlos, como registrarlos para siempre o conformarse con su evanescencia.

En este seminario recorreremos una serie de textos literarios latinoamericanos del siglo XX y XXI y los pondremos en diálogo con una reflexión sobre lo visual que interroga el carácter espectral de la imagen. Ese recorrido empieza en la década del 50 con figuras espectrales que evocan el acecho de la historia y el pasado como aquello que define y agujerea el presente de la identidad nacional y latinoamericana. Continúa luego con una serie de relatos en los que el fantasma condensa lo impronunciable de la política: el retorno de lo popular bajo un nuevo signo, la inmigración como convivencia fantasmática, el nuevo orden global narrado como relato de terror. Y concluye con una exploración de la convergencia entre fantasmas y tecnologías visuales dedicadas a la preservación y continuación de la vida. En este recorrido, el curso sigue lo fantasmático en tanto lugar de condensación de articulaciones específicas entre literatura y visualidad, memoria y estética, la política y la administración de lo viviente.

. Objetivos

1. Proponer un marco teórico que articule la relación entre palabra, imagen y fantasma en la producción cultural contemporánea.
2. Examinar la figura del fantasma y sus vínculos con la configuración de una identidad latinoamericana sostenida en formas anacrónicas de la memoria, fantasías de dandismo y fuga del espacio familiar.

3. Explorar la relación entre estética y política a partir de la retórica que propone el fantasma: muerte, transfiguración, regreso, inmortalidad, amenaza, conjuro.
4. Abordar al fantasma como articulador de discusiones acerca de tecnología, bioética y posthumanismo.

. Áreas de interés

Literatura argentina y latinoamericana ss. XX y XXI - Teoría Literaria – Comunicación social – Bellas Artes – Antropología

. Contenidos

Unidad 1. Por una fantasmología de la memoria(16 y 17 de octubre)

Fantasmas latinoamericanos: historia e identidad. La ciudad y el dandy: espectros de un proyecto nacional. Melodrama fundacional: apariciones, amor y sintomatologías. Archivos de la memoria y presentificaciones del pasado.

Unidad 2. Política y estética del fantasma(30 y 31 de octubre)

Promesas y amenazas de regreso. Reencarnaciones de lo popular. Relatos de aparecidos y ausentes: la literatura como enigma espectral. Ver, percibir, narrar. El fantasma neoconservador y el relato de terror.

Unidad 3. Biomáquinas (30 y 31 de octubre)

El fantasma y la preservación artificial de la vida. Imagen y tanatografía. La promesa fotográfica. Cine e inmortalidad: el enamorado y el artista. Imagen, fetiche y reliquia. Ciencias y tecnologías de los espectros.

. Bibliografía

Unidad 1. Por una fantasmología de la memoria(16 y 17 de octubre)

- Materiales:

Juan Rulfo, *Pedro Páramo*
José Asunción Silva, *De sobremesa*
Chris Marker, *La jetée*

- Bibliografía obligatoria:

Giorgio Agamben, *Estancias: la palabra y el fantasma en la cultura occidental*
Sigmud Freud, “Nota sobre la ‘pizarra mágica’”
Walter Benjamin, “Desenterrar y recordar”

- Bibliografía complementaria:

Molloy, Sylvia. “El secuestro de la voz: *De sobremesa* como novela histórica”. *Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012.

Boullosa, Carmen. "En el nombre del padre, del Hijo y de los fantasmas". *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* Vol. 22, No. 2. *Juan Rulfo entre lo tradicional y lo moderno*. (Invierno 1998), pp. 295-305
Maldonado, Luis. "Deseo, cuerpo y desintegración en Pedro Páramo". *INT* No. 54 (Otoño 2001), pp. 51-64

Unidad 2. Política y estética: regreso, persistencia, terror (30 y 31 de octubre)

- Materiales:

Néstor Perlongher, "Evita vive"
César Aira, *Los fantasmas*
C.E. Feiling, *El mal menor*

- Bibliografía obligatoria:

Jaques Ranciere, "Del reparto de lo sensible y las relaciones que establece entre política y estética"
Fermín Rodríguez, "La hora de los 90. Una novela de terror"

- Bibliografía complementaria:

Chitarroni, Luis. "Los cuatro elementos". Radar libros (8 de julio de 2007).
Jorge Panesi, Jorge. "Cosa de locas: las lenguas de Néstor Perlongher", *Cuadernos LIRICO* 9 (2013). <http://lirico.revues.org/1139>
Laddaga, Reinaldo. "Una literatura de la clase media. Notas sobre César Aira". *Hispanamérica*, Año 30, No. 88 (abril 2001), pp. 37-48.
Ybañes, Roxana. "Evita vive de Néstor Perlongher: el cuerpo de Evita a través del cuerpo de la letra delictiva"

Unidad 3. Biomáquinas (30 y 31 de octubre)

- Materiales:

Adolfo Bioy Casares, *La invención de Morel*
Mario Bellatin y Graciela Iturbide, *Demerol / El baño de Frida Kahlo*
Roque Larraquy y Diego Ontiveros, *Informe sobre ectoplasma animal*

- Bibliografía obligatoria:

Andre Bazin, "Ontología de la imagen fotográfica"
Roland Barthes, *La cámara lúcida* (selección)
Boris Groys, "Cuerpos inmortales"

- Bibliografía complementaria

Cortes Rocca, Paola. "La insoportable levedad del Yo. Iturbide y Bellatin en el baño de Frida Kahlo". *Filología* 44 (2012). 121-138.
De Baecque, Antoine, Thierry Jousse y Stéphane Delorme. "El cine y sus fantasmas: conversación con Jacques Derrida". *Desobra. Pensamiento, arte, política* No1 (primavera-verano 2002), pp. 93-106.
De Mauro, Martín, "Informe sobre ectoplasma humano" (en prensa)
Mackintosh, Fiona. "Bioy, Ocampo and the photographic image". En: *Adolfo Bioy Casares. Borges, Fiction and Art*. Karl Posso (ed.). Wales, University of Wales, 2012, pp. 163-202. pp. 143-162.

Posso, Karl. "To love in the infinitive: time, image and the powers of the false in *La invención de Morel*". En: *Adolfo Bioy Casares. Borges, Fiction and Art*. Karl Posso (ed.). Wales, University of Wales, 2012, pp. 163-202.

Bibliografía general

- ANTELO, Raúl. "El artista fantasma y la máquina mitológica", en *Boletim de Pesquisa do Núcleo de Estudos Literários e Culturais*. Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina, julio de 2009.
- ARIÈS, Philippe. *El hombre ante la muerte*. Madrid, Taurus, 1983.
- BARTHES, Roland. *El imperio de los signos*. Buenos Aires, Seix Barral, 2006.
- BATAILLE, Maurice. *La conjuración sagrada*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2003.
- BENJAMIN, Walter. *Discursos interrumpidos I*, Barcelona, Taurus, 1982.
- BERGER, John. *Mirar*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2005.
- BLUM, Deborah. *Ghost Hunters. William James and the Search for Scientific Proof of Life After Death*. Londres, Arrow Books, 2007.
- BUCK-MORSS, Susan. *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes*. Madrid, Machado Libros, 1996.
- CASTEL, Robert. "Imágenes y fantasmas". En Bourdieu, Pierre (comp.). *La fotografía un arte intermedio*. México, Nueva Visión, 1989.
- CORTES ROCCA, Paola. "Fantasmas en la máquina. Fotografías de espectros en el siglo XIX." *In Si(s)tu* 7-8 (Agosto 2004): 115-130.
- . "El eterno retorno. Cuerpos y fantasmas en el imaginario político." En: *Delirios de grandeza. Los mitos argentinos: memoria, identidad, cultura*. María Cristina Pons y Claudia Soria (comp.). Buenos Aires, Beatriz Viterbo, 2005, pp. 161-182.
- COX, Michael y R. A. Gilbert (eds.). *Historias de fantasmas de la literatura inglesa*. Barcelona, Edhasa, 1983.
- DAVID, Owen. *The Hunted. A Social History of Ghosts*. New York, Palgrave, 2007.
- DE LOS RIOS, Valeria. *Espectros de luz. Tecnologías visuales en la literatura latinoamericana*. Santiago de Chile, Un cuarto propio, 2011.
- DELEUZE, Gilles y Guattari, Félix. "Percepto, afecto y concepto" en *¿Qué es la filosofía?*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon. Lógica de la sensación*, Madrid, Arena, 2002
- DELUMEAU Jean. *El miedo en Occidente*. Madrid, Taurus, 1989.
- DERRIDA, Jacques. *Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional*. Madrid, Trotta, 2007.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *La supervivencia de las luciérnagas*. Madrid, Abada, 2012.
- . *La imagen superviviente*. Madrid, Abada, 2009.
- . *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
- FINUCANE, Ronald. *Ghosts. Appearances of the Dead and Cultural Transformation*. New York, Prometheus Books, 1996.
- FOUCAULT, Michel. *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, Barcelona, Anagrama, 1981.
- FREUD, Sigmund. "El delirio y los sueños en la "Gradiva" de W. Jensen". *Obras completas*. Volumen IX – El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen, y otras obras (1906-1908). Buenos Aires: Amorrortu, 1978.
- KARDEC, Allan. *El libro de los espíritus*. Manuel Pareja, Barcelona, 1976.
- JAY, Martin. *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. Berkeley, University of California Press, 1994.
- KRAUSS, Rosalind. *The Optical Unconscious*, MIT Press, 1994.

LACAN, Jacques. *La lógica del fantasma. Seminario 14*, Buenos Aires, Paidós, 2004.

LINK, Daniel. *Fantasmas. Imaginación y sociedad*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009.

LUDUEÑA, Fabián. *La comunidad de los espectros*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2010.

McCORRISTINE, Shane. *Spectres of the Self: Thinking about Ghosts and Ghost-Seeing in England, 1750-1920*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

MITCHELL, W.J.T. *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago, Chicago University Press, 1985.

. Forma de trabajo

- Presentación de los temas y problemas del programa sobre la base de la bibliografía sugerida, a cargo de la profesora.
- Discusión conjunta de los textos del corpus y de la bibliografía obligatoria,
- Comentarios generales sobre la bibliografía optativa.
- Presentaciones grupales de un tema o texto a cargo de los estudiantes.
- Lineamientos generales para la escritura de un ensayo crítico.

. Evaluación

Para aprobar el seminario los estudiantes deberán presentar y aprobar una monografía dentro del plazo reglamentario. La misma deberá responder a los temas que fueron objeto del curso y dar cuenta de la bibliografía propuesta. Su extensión será de entre 10 y 12 páginas, interlineado 1,5, tipografía Times New Roman 12. Se recomienda un ensayo que integre lo visto en el seminario a la investigación específica de la tesis de maestría.

. Carga horaria y frecuencia

24 horas (viernes y sábado de por medio) Se destinarán dos clases a cada unidad del programa.

Paola Cortes Rocca