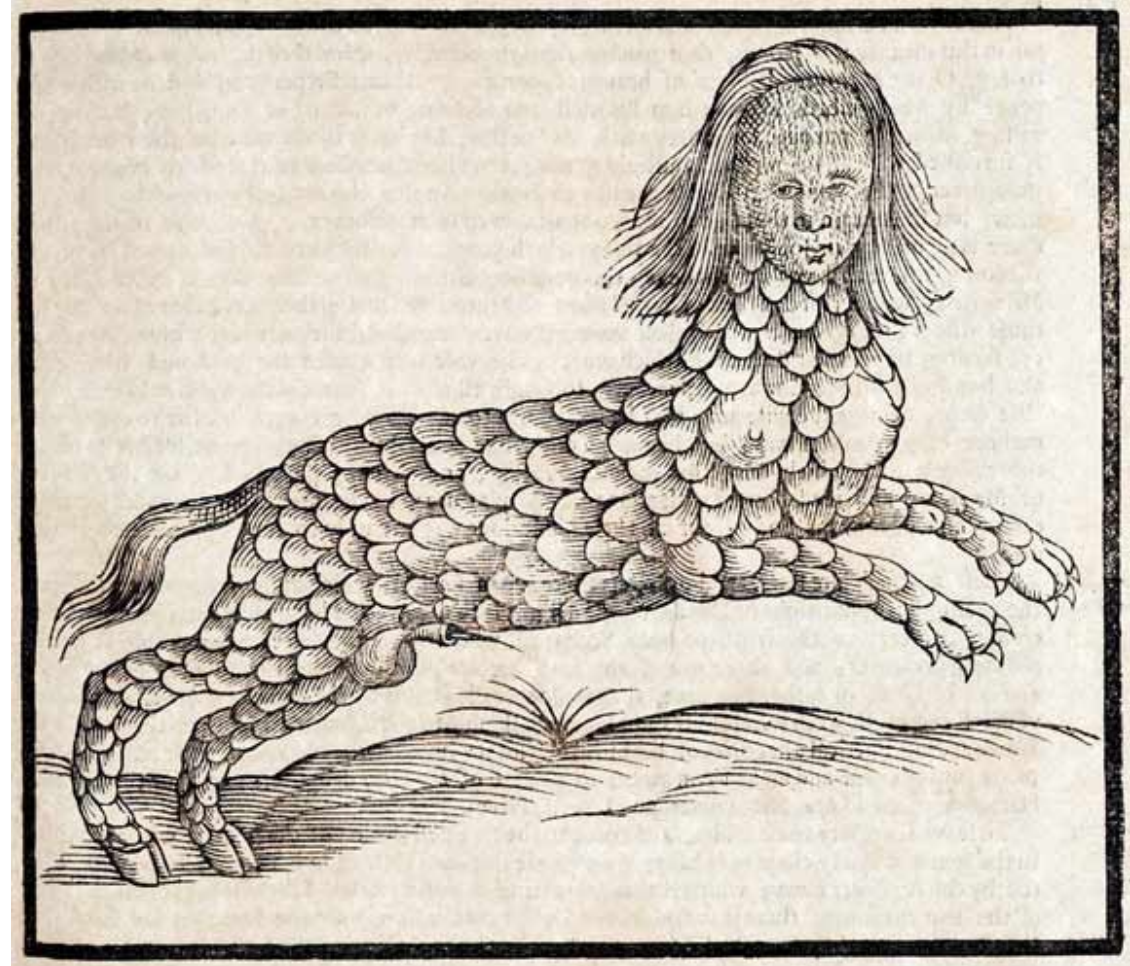

literatura fantástica y realismo mágico

Características

- Ninguna particularidad en lo formal; hay que mirar desde fuera.
 - Importa el contexto más que texto.
 - Participación activa del lector es fundamental: lo fantástico depende de lo que consideremos como real, y lo real depende de aquello que conocemos.
 - the novels of Jane Austen, for example, in their own time undoubtedly served as guide-books for young ladies on the lookout for a suitable mate; today, they have forfeited this value, and their noematic interest resides in their sharp perception of social behavior in Regency England
- Aparece a mediados del siglo XVIII, cuando lo sobrenatural deja de pertenecer al horizonte de expectativas del lector
- La irrupción de lo imposible; de lo inexplicable en un espacio cotidiano supone la transgresión de nuestro concepto de lo real
- Lo fantástico surge cuando lo inexplicable se impone a nuestra idea de lo real y la trastorna; eso se traduce en miedo, inquietud, terror
- La irrupción de lo imposible en un mundo como el nuestro provoca que la realidad se vuelva extraña; el mundo deja de tener sentido
- Lo sobrenatural siempre ha existido, pero la lit. fantástica no

Harpías y lamias

basilisco

Antes de la ilustración

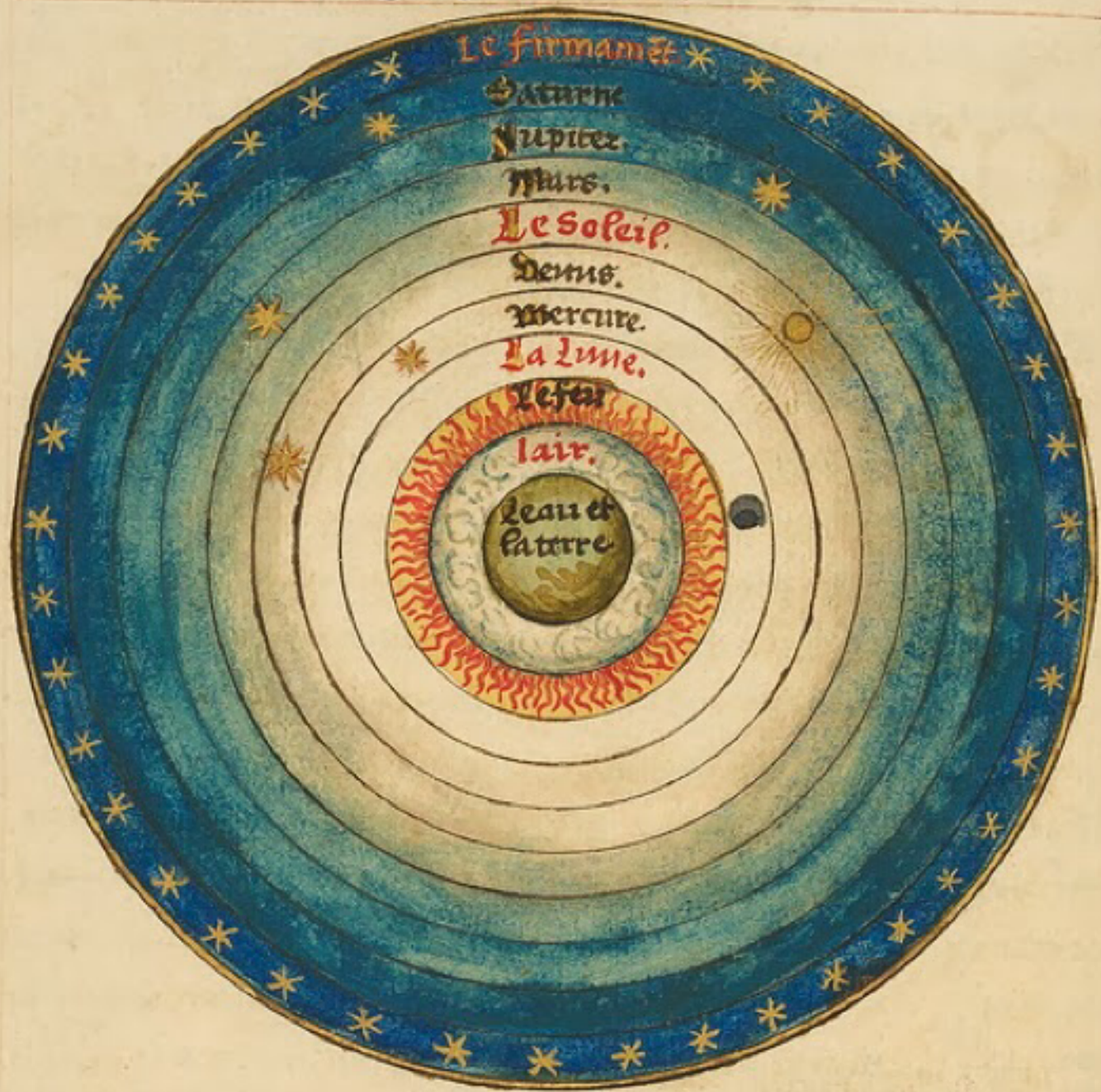
- Hasta el siglo **XVII** se superponen diversas explicaciones de lo real interconectadas sin problemas: ciencia, religión y superstición.
- Lo sobrenatural pertenecía al horizonte de expectativas del lector
- fantasmas, milagros, duendes y fenómenos sobrenaturales eran parte de su concepción de lo real
- La ciencia vino a desencantar al mundo
 - El desarrollo de la mentalidad científica durante el Humanismo (siglo XVI) puso en duda las explicaciones mágicas y supersticiosas de la realidad

Ilustración

- XVIII: siglo de las luces.
- La naturaleza: de potencia oscura a máquina racional
- Se predica la mimesis: arte espejo de la naturaleza
- Los seres fabulosos ya no se confunden con los de verdad
 - Lo desconocido queda apartado culturalmente
 - El culto a la razón puso en libertad lo irracional: negando su existencia, lo convirtió en algo inofensivo, lo cual permitía jugar literariamente con ello
- Sin los límites fijados por la ilustración, un escritor no podía hacer fantasía
 - De entre las obras anteriores a Copernico, cómo saber cuáles son fantásticas?
 - Super novas; no se puede ver lo que no se busca. Modelo aristotélico.
- Los escritores y lectores no podían ver lo fantástico: les faltaba el contrapunto que les dio la ilustración

L Le 1. liure,

Romanticismo

- 1780-1830
- No se fían del método y objetivo de las ciencias naturales
- Sentimiento e intuición contra la razón todopoderosa y utilitaria
- Interiorizar.
 - En arte: sacar fuera lo de dentro
 - Cambia el espejo por la fuente
- Monstruos, de recluidos en la tradición oral a herramientas para expresar lo que les pasa dentro a los románticos.
- Más que hadas, seres terroríficos

- Hasta el XVII, los monstruos tenían su sitio; a materia podía tener cualquier forma, todas las anomalías eran posibles.
- El mal: por qué existía? Por qué tenemos que morir?
- Los monstruos cambian de status: pasan a ser elementos críticos.
 - Cuestionan las teorías mecánicas y por ello el orden cotidiano
 - Dos reacciones:
 - miedo al caos que se intuye detrás de lo inusual
 - Fascinación por lo que se sale de la norma
 - Dejan al descubierto la debilidad del pensamiento ilustrado
 - Sirven como arma para luchar contra la ideología dominante
 - Prometeo: en busca de la totalidad.
 - Antes del psicoanálisis, los monstruos cumplen la función simbólica para hablar de las oscuridades del alma

Tipos de literatura no-realista

Literatura fantástica

- Presencia de un fenómeno sobrenatural, indispensable para que se produzca el efecto fantástico
 - Sobrenatural
 - aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello que no es explicable, que no existe según esas leyes
 - Supone una amenaza para nuestra realidad, que creíamos gobernada por leyes inmutables
- Espacio similar al que habita el lector, se ve asaltado por un fenómeno que trastorna su estabilidad
- Pone al lector frente a lo sobrenatural, pero no como evasión, sino, para interrogarlo y hacerle perder la seguridad frente al mundo real
- Pone en duda la validez del conocimiento racional

Tipos de literatura no-realista Literatura maravillosa

- Genios, hadas, cuentos populares con criaturas extraordinarias, no son fantásticos: no hacen intervenir nuestra idea de realidad en las historias narradas
 - Lo sobrenatural es mostrado como natural
 - El mundo maravilloso es un lugar totalmente inventado
 - Todo es posible
- Cuando lo sobrenatural se convierte en natural, lo fantástico deja paso a lo maravilloso

Tipos de literatura no-realista maravilloso cristiano

- Narración de corte legendario y origen popular en el que los fenómenos sobrenaturales tienen una explicación religiosa
- Lo sobrenatural entra en el dominio de la fe como extraordinario pero no imposible
- Ausencia de asombro en el narrador: comprende y admira lo sobrenatural como una manifestación de Dios
- A diferencia del realismo maravilloso, donde lo natural y sobrenatural conviven desde el principio, aquí hay una revelación divina al final

Tipos de literatura no-realista realismo mágico

- Coexistencia no problemática de lo real y lo sobrenatural en un mundo semejante al nuestro
- Desnaturaliza lo real y naturaliza lo insólito
- Modo de expresión realista: historias ambientadas en un mundo cotidiano hasta en sus más pequeños detalles
- Forma híbrida entre lo fantástico y lo maravilloso

Introducción a la lit. fantástica; Todorov (1970)

- El efecto fantástico nace de la duda entre una explicación natural y otra sobrenatural sobre los hechos narrados
- Cuando se opta por una u otra opción, se abandona el terreno de lo fantástico y entramos en lo extraño o lo maravilloso
 - Extraño puro
 - Fantástico-extraño
 - Fantástico puro
 - Fantástico-maravilloso
 - Maravilloso puro

Introducción a la lit. fantástica; Todorov 1970

- Lo extraño
 - Extraño puro
 - Lo sobrenatural se explica con la razón, pero resulta increíble; produce miedo
 - Fantástico-extraño
 - Lo que parecía sobrenatural es racionalizado al final
- Lo maravilloso
 - Fantástico-maravilloso
 - Los sucesos sobrenaturales acaban con la aceptación de lo sobrenatural
 - Maravilloso puro
 - Lo sobrenatural deviene natural para las leyes que rigen el mundo de la historia

Fantasy: the literature of subversion; Rosemary Jackson (1981)

- From a rational, 'mono-logical' world, otherness cannot be known or represented except as foreign, irrational, 'mad', 'bad'. It is either rejected altogether, or polemically refuted, or assimilated into a 'meaningful' narrative structure, re-written or written out as romance or as fable
- The modern fantastic, the form of literary fantasy within the secularized culture produced by capitalism, is a subversive literature. It exists alongside the 'real', on either side of the dominant cultural axis, as a muted presence, a silenced imaginary other
- Hence the association of the modern fantastic with the horrific, from Gothic tales of terror to contemporary horror films. The emergence of such literature in periods of relative 'stability' (the mid-eighteenth century, late nineteenth century, mid-twentieth century) points to a direct relation between cultural repression and its generation of oppositional energies which are expressed through various forms of fantasy in art

Fantasy: the literature of subversion

- The fantastic has constantly been dismissed by critics as being an embrace of madness, irrationality, or barbarism and it has been opposed to the humane and more civilized practices of 'realistic' literature. 172
- The dismissal of the fantastic to the margins of literary culture is in itself an ideologically significant gesture, one which is not dissimilar to culture's silencing of unreason. 173
- Its threatened un-doing, or dissolution, of dominant structures, has been re-made, re-covered into moral allegory and magical romance.
- Otherness is transmuted into idealism by romance writers and is muted, made silent and invisible by 'realistic' works, only to return in strange, expressive forms in many texts. The 'other' expressed through fantasy has been categorized as a negative black area — as evil, demonic, barbaric - until its recognition in the modern fantastic as culture's 'unseen'
-

Fantasy: the literature of subversion

- fantastic mode is situated between the 'realistic' and the 'marvellous', stranded between this world and the next. Its subversive function derives from this uneasy positioning
- Like its mythical and magical predecessors, then, the fantastic desires transformation and difference. Unlike its transcendental counterparts (found in recent 'faery' literature), the fantastic refuses to accept supernatural fictions: it remains non-nostalgic, without illusions of superhuman intervention to effect difference
- many fantasies from the late eighteenth century onwards attempt to undermine dominant philosophical and epistemological orders. They subvert and interrogate nominal unities of time, space and character, as well as questioning the possibility, or honesty, of fictional re-presentation of those unities
- The negative versions (inversions) of unity, found in the modern fantastic, from Gothic novels - Mary Shelley, Elizabeth Gaskell, Dickens, Poe, Dostoevsky, Stevenson, Wilde — to Kafka, Cortazar, Calvino, Lovecraft, Peake and Pynchon, represent dissatisfaction and frustration with a cultural order which deflects or defeats desire, yet refuse to have recourse to compensatory, transcendental other- worlds

Fantasy: the literature of subversion

- When fantasy has been allowed to surface within culture, it has been in a manner close to Freud's notion of art as compensation, as an activity which sustains cultural order by making up for a society's lacks.
- their romance base suggests that the universe is, ultimately, a self-regulating mechanism in which goodness, stability, order will eventually prevail. They serve to stabilize social order by minimizing the need for human intervention in this benevolently organized cosmic mechanism.
 - Gothic fiction, for example, tended to buttress a dominant, bourgeois, ideology, by vicarious wish fulfillment through fantasies of incest, rape, murder, parricide, social disorder. Like pornography, it functioned to supply an object of desire, to imagine social and sexual transgression