

Seminario de literatura (Literatura gótica de los siglos XX y XXI). Semestre 2024-2

Imparte:

Dra. Anna Reid: annareid@filos.unam.mx

Lunes. 9-11.

Objetivos:

- El objetivo de este seminario es que los alumn@s se familiaricen con obras representativas de la literatura gótica en lengua inglesa de los siglos XX y XXI, así como con algunos textos teóricos y críticos relacionados con la historia del género en cuestión. Como argumenta Catherine Spooner, en *Contemporary Gothic*, lo gótico “is... profoundly concerned with its own past, self-referentially dependent on traces of other stories, familiar images and narrative structures, intertextual allusions... cannibalistically consuming the dead body of its own tradition” (2006, 10). En este seminario se pretende dar cuenta de la diversidad del gótico de los siglos en cuestión y, por ello, se incluye el siguiente abanico temático: la llaves y cerraduras, los dobles, el horror cósmico, la locura, literatura regional, la reescritura y los acechos o “hauntings”.
- El propósito del seminario es demostrar cómo ciertos textos claves de la literatura gótica también encuentran ecos en el cine, en adaptaciones televisas, en la poesía y en la música. Por su afán de reescribir el pasado, su naturaleza transgresora y su dualidad inherente, el género gótico desafía los límites entre el mundo de los vivos y los muertos, entre la literatura aparentemente infantil y la de adultos, entre la realidad y la fantasía, entre lo sublime y el encierro, tanto físico como psicológico. Uno de sus cuestionamientos constantes es la identidad del ser gótico y los espacios en que reside.

Temario:

1. Ghosts.
2. Cosmic Horror.
3. Transformations.
4. Gothic Liminalities.
5. Cornish Gothic.
6. Daphne du Maurier.
7. Locks and Keys.

Metodología:

Es indispensable leer los textos primarios antes de llegar a clase, así como ver las fuentes audiovisuales en casa. La profesora expondrá sobre los temas indicados y los estudiantes participarán en la discusión. Los textos literarios serán leídos dentro de su contexto histórico-cultural y según el temario señalado.

La profesora pondrá a disposición de los alumnos/as la información relativa al curso, así como los textos adicionales, en Google Classroom.

El Dr. Antonio Alcalá (antonioalcala@filos.unam.mx) participará como profesor invitado para impartir la sesión sobre H. P. Lovecraft.

- **Evaluación:**
- 15% Participación en clase y exposiciones.
- 40% Ensayo de mitad de semestre.
- 45% Ensayo final.

Los ensayos se entregarán en Classroom en las sesiones 9 y 16 respectivamente, con una extensión de 5-7 páginas cada uno, en formato MLA.

- Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases.

SCHEDULE

Session	Author/ Theme	Readings
1	Introduction: The cycle of early Gothic novels and the Gothic mode in the 20 th and 21st Centuries.	-Syllabus. -General introduction to classical Gothic novels; as well as Gothic writings and related artistic products in the 20 th and 21st Centuries.
2	Ghosts. Hauntings	-M. R. James, “Oh, Whistle, and I’ll Come to You, My Lad” (1903).
3-4	Ghosts. Reinventing tradition.	-Susan Hill, <i>The Woman in Black</i> (1983). <i>The Woman in Black</i> (1989). Dir. Herbert Wise. <i>The Woman in Black</i> (2012). Dir. James Watkins.
4	Ghosts. Juvenile literature	-Neil Gaiman, <i>The Graveyard Book</i> (2009).
5-6	Shirley Jackson	-Shirley Jackson, <i>The Haunting of Hill House</i> (1959). -Film. <i>The Haunting</i> (1963). Dir. Robert Wise. Secondary viewing. <i>The Haunting of Hill House</i> (2018). Dir. Mike Flanagan.
7 (Alcalá)	Cosmic Horror. Lovecraft and Degeneration.	-H.P. Lovecraft. “The Whisperer in the Darkness” (1930).

		-S. T. Joshi. "H.P. Lovecraft: The Decline of the West".
8	Cosmic Horror. Nature	-Algernon Blackwood, <i>The Willows</i> (1907).
9	Transformations Mid-term essay	-Isak Dinesen, "The Monkey". <i>Seven Gothic Tales</i> . (1934).
10	Gothic Liminalities: Re-writing fairy tales.	-Angela Carter, "The Bloody Chamber" (1979). -Carol Ann Duffy, "Little Red Cap" (1999).
11	Gothic Liminalities: Re-writing Gothic classics.	-Carol Ann Duffy, "Havisham" (1993) -Kate Bush, "Wuthering Heights" (1978)
12	Cornish Gothic. Isolation and violence	-Du Maurier, Daphne. <i>Jamaica Inn</i> (1936). -Horner, Avril and Sue Zlosnik. <i>Daphne du Maurier: Writing, Identity and the Gothic Imagination</i> . (1998).
13	Daphne du Maurier. Landscape and the Celtic past.	-Du Maurier, Daphne. <i>Jamaica Inn</i> (1936). -Krzywinska, Tanya and Ruth Heholt. <i>Gothic Kernow. Cornwall as Strange Fiction</i> . (2022).
14	Daphne du Maurier. Grief, premonitions, and horror.	-Du Maurier, Daphne. "Don't Look Now" from <i>Don't Look Now and Other Stories</i> . (1973). - <i>Don't Look Now</i> . Nicolas Roeg, dir. (1973). -Punter, David. "Gothic in the Horror Film". <i>The Literature of Terror. A History of Gothic Fictions from 1765 to the Present Day</i> .
15	Locks and Bolts.	-Helen Oyeyemi. "books and roses". <i>what is not yours is not yours</i> . (2016).
16	Closing remarks.	-Final essay.

➤ Bibliography.

- Alcalá, Antonio and Carl H. Sederholm, eds. *Lovecraft in the 21st Century. Dead but Still Dreaming*. New York and London: Routledge, 2022.
- Beville, Maria. *Gothic-postmodernism. Voicing the Terrors of Postmodernity*. Amsterdam: Rodopi, 2009.
- Blackwood, Algernon. *The Willows*. <https://www.gutenberg.org/ebooks/11438>
- Botting, Fred. "Twentieth-Century Gothic". *Gothic*. London: Routledge, 1996.
- . *Gothic Romanced. Consumption, Gender and Technology in Contemporary Fictions*. London and New York: Routledge, 2008.
- , ed. *The Gothic (Essays and Studies)*. Suffolk: D. S. Brewer, 2001.
- Brooker, Peter. "Postmodern Adaptation: Pastiche, Intertextuality and Re-functioning". *The Cambridge Companion to Literature on Screen*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007. 107-120 pp.
- Carroll, Noël. *The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart*. New York: Routledge, 1990.
- Carter, Angela. *The Bloody Chamber and Other Stories. Burning Your Boats. Collected Short Stories*. London: Vintage, 1996.
- Davenport-Hines, Richard. "We'd Rather Have the Iceberg than the Ship". *Gothic. Four Hundred Years of Excess, Horror, Evil and Ruin*. New York: North Point Press, 2000.
- Dinesen, Isak. "The Monkey". *Seven Gothic Tales*. New York: Vintage Books, 1991. 109-163 pp.
- Duffy, Carol Ann. "Havisham". <https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poem/havisham/> 1993.
- Duffy, Carol Ann. *The World's Wife*. London: Macmillan, 1999.
- Du Maurier, Daphne. "Don't Look Now". *Don't Look Now and Other Stories*. London: Penguin UK, 2006.
- . *Jamaica Inn. Four Great Cornish Novels*. London: Victor Gollancz Ltd, 1993. 7-189 pp.
- . *Jamaica Inn*. London: Penguin UK, 1962.
- Gaiman, Neil. *The Graveyard Book*. London: Bloomsbury, 2009.
- Gordon, Edmund. *The Invention of Angela Carter. A Biography*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Herman, Arthur. *The Idea of Decline in Western History*. New York: The Free Press, 1997.

- Hogle, Jerrold E., ed. *The Cambridge Companion to Gothic Fiction*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- Horner, Avril and Sue Zlosnik. *Daphne du Maurier: Writing, Identity and the Gothic Imagination*. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 1998.
- Hughes, William and Andrew Smith, eds. *EcoGothic*. Manchester: MUP, 2013.
- Hutcheon, Linda. *A Theory of Adaptation*. London and New York: Routledge, 2013.
- Jackson, Rosemary. "Gothic Tales and Novels". *Fantasy: The Literature of Subversion*. London: Methuen Books, 1981.
- Jackson, Shirley. *The Haunting of Hill House*. London and New York: Penguin, 1959.
- James, M. R. "Oh, Whistle, and I'll Come to You, My Lad". *Collected Ghost Stories*. London: Wordsworth, 1992. 65-81 pp.
- Joshi, S.T., "H.P. Lovecraft: The Decline of the West". *The Weird Tale*. Austin: University of Texas Press, 1990. 168-229 pp.
- . ed. *Icons of Horror and the Supernatural. An Encyclopedia of Our Worst Nightmares. Volumes 1 & 2*. Westport: Greenwood Press, 2007.
- Kristeva, Julia. *The Powers of Horror. An Essay on Abjection*. Leon S. Roudiez, trad. New York: Columbia University Press, 1982. PDF.
- Krzywinska, Tanya and Ruth Heholt. *Gothic Kernow. Cornwall as Strange Fiction*. London and New York: Anthem Press, 2022.
- Lau, Kimberly J. "Erotic Infidelities: Angela Carter's Wolf Trilogy". *Marvels & Tales*, Volume 22, Number 1, 2008, pp. 77-94. ProjectMuse.
- Lovecraft, H. P. *The New Annotated H. P. Lovecraft*. Ed y notas, Leslie S. Klinger. Introd. Alan Moore. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
- . *Supernatural Horror in Literature*. New York: Dover, 1973.
- McFarlane, Brian. "Reading Film and Literature". *The Cambridge Companion to Literature on Screen*. Cambridge: CUP, 2007. 15-28 pp.
- Moers, Ellen. *Literary Women. The Great Writers*. New York: Oxford University Press, 1985.
- Munro, Alice. *Selected Stories*. New York: Vintage, 1997.
- Piñeiro, Aurora. "Las cabelleras femeninas en *Penny Dreadful*: una exploración de los afectos y las tecnologías del glamour en la estética gótica". *Los placeres de la lectura: cuerplos, afectos*. México: CISAN-UNAM, 2022. ISBN: 978-607-30-5196-5. 231-270 pp.

- . *El gótico y su legado en el terror: una introducción a la estética de la oscuridad*. México: UNAM/ Bonilla-Artigas Editores, 2017. (Colección *GenPop*). 150 pp.
- Punter, David, ed. *A Companion to the Gothic*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2001.
- . Punter, David. *Gothic Pathologies. The Text, The Body and the Law*. Basingstoke and New York: Macmillan, 1998.
- . *The Literature of Terror. A History of Gothic Fictions from 1765 to the Present Day*. London and New York: Longman, 1980.
- Punter, David/ Glennis Byron. *The Gothic*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2004.
- Pusse, Tina-Karen, Heike Schwarz and Rebecca Downes, eds. "Introduction". *Madness in the Woods: Representations of the Ecological Uncanny*. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2020.
- Sage, Lorna. "Angela Carter: The Fairy Tale". *Angela Carter and the Fairy Tale*. Danielle M. Roemer/ Cristina Bacchilega, eds. Detroit: Wayne State University Press, 2001.
- Sage, Victor, ed. *The Gothick Novel. A Casebook*. Basingstoke: Macmillan, 1990.
- Showalter, Elaine. *Sister's Choice*. New York: Clarendon Press, 1991.
- Spooner, Catherine. *Contemporary Gothic*. London: Reaktion, 2006.
- Spooner, Catherine/ McEvoy, Emma, eds. *The Routledge Companion to Gothic*. New York: Routledge, 2007.
- Stoker, Bram, *Dracula*. Nina Auerbach and David J. Skal, eds. New York: W.W. Norton & Company, 1997.
- Tudor, Andrew. "Why Horror? The Peculiar Pleasures of a Popular Genre.". *Horror. The Film Reader*. Mark Jancovich, ed. London and New York: Routledge, 2002.
- Varma, Devendra P. *The Gothic Flame*. New Jersey: The Scarecrow Press, 1987.
- Wisker, Gina. *Contemporary Women's Gothic Fiction. Carnival, Hauntings and Vampire Kisses*. East Sussex (UK): Palgrave, 2016.
- Wolstenholme, Susan. *Gothic (Re)Visions. Writing Women as Readers*. New York: State University of New York Press, 1993.

➤ Filmography TV Series and Other Audiovisual Materials:

Bush, Kate. "Wuthering Heights". <https://www.youtube.com/watch?v=weKVEWxuvtA>

Cien años de la escritura del relato "The Outsider", de H.P. Lovecraft. Aurora Piñeiro and Antonio Alcalá, guest speakers. *Librero Sonoro*. Tecnológico de Monterrey, Región Cdmx. First broadcasted on 6 May 2021. 26 minutes. Available in:

<https://open.spotify.com/episode/0deswJKj5n15WwFWfvOIZE?si=I-dISxg-R0m2eEDhIrnRcw>

Don't Look Now. Nicholas Roeg, dir. Casey Productions, Eldorado Films, D.L.N. Ventures Partnership: UK and Italy, 1973. DVD.

The Haunting. Robert Wise, dir. 1963.

The Haunting of Hill House. Dir. Mike Flanagan. Netflix. 2018.

The Woman in Black. Dir. James Watkins. 1989. DVD.

The Woman in Black. Dir. Herbert Wise. 2012.

Dublin Murders. Sarah Phelps, creator and screenwriter. Euston Films, Element Pictures: UK/ Ireland, 2019. BBC One, RTÉ, Starz.

Penny Dreadful. John Logan, creator and screenwriter. Desert Wolf Productions/ Neal Street Productions: USA/ Ireland/ UK, 2014-2016. Showtime.