

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Departamento de Letras Alemanas

Seminario de Estudios Literarios (Letras Alemanas)
Mitos y Cuentos de Hadas

Semestre: 2024-2
Mónica Steenbock Schmidt
monicasteenbock@filos.unam.com.

Presentación

A pesar de la supremacía del Pensamiento Ilustrado del que se derivan la mayoría de los avances científicos y tecnológicos, tal parece que no podemos prescindir de las narraciones de héroes y villanos, de seres fantásticos y actos de magia que de alguna manera alimentan nuestro imaginario, pues resulta ser que éstas no sólo son formas de entretenimiento, sino que tienen un impacto en nuestras vidas afectivas y definen, al igual que el universo onírico, la manera en la que nos relacionamos con el mundo. El mundo de los mitos y de los cuentos de hadas sigue vigente.

La palabra alemana “Märchen” se traduce al español como “cuento de hadas”; sin embargo, su significado no es del todo equivalente. Se trata aquí de un diminutivo del término “Märe”, que en español quiere decir historia, cuento o relato. El diminutivo no se refiere a su extensión, sino a su importancia. “Märe” es un relato mayor que se concibe dentro del contexto mítico como un vehículo para garantizar la veracidad de la memoria. Por esta razón las “Mären” pertenecen al ámbito épico, mientras que los “Märchen” (relatos menores) están confinados a una cotidianidad coloquial vinculada con lo lúdico y, muchas veces, también con ámbito infantil.

El Movimiento Ilustrado europeo cambió de manera significativa los métodos utilizados para acceder a la Verdad. Se cuestionaron los conocimientos previos y los dogmas tradicionales y se puso un fuerte énfasis en la reflexión individual y en el análisis objetivo de todos los fenómenos. Con ello también se cuestionó la jerarquía existente entre “Märe” y “Märchen”, pero estos últimos adquirieron una importancia inusitada gracias a la publicación del libro *Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm*. De ahí en adelante los “Märchen” han sido valorados como un patrimonio cultural valioso y han se han convertido en parte integral de nuestras vidas, tanto así que hoy en día gozan de una gran popularidad tanto entre los niños como entre los adultos.

Objetivo(s) de la materia

Objetivo General

Esta materia pretende acercarse a los “Märchen” con el fin de señalar las afinidades que tienen con los contextos míticos y con el ámbito de lo poético-sagrado.

Objetivos particulares

1. Analizar y contextualizar los “Märchen” dentro de la historia europea, en especial dentro del ámbito alemán para poder valorarlos como parte de la identidad alemana.
2. Identificar los rasgos principales propios del género y poder encontrar los vasos comunicantes entre los “Märchen” y relatos afines, como los mitos y las leyendas.
3. Reconocer el papel que juegan los “Märchen” en la sociedad a la que pertenecemos.
4. Entender que los cuentos de hadas expresan una alteridad con respecto a la realidad cotidiana que se enuncia en términos simbólicos y que accede a una Verdad profunda emparentada con el ámbito de lo sagrado.

Metodología

La materia se impartirá a través de lecturas comentadas, discusiones en clase, exposiciones por parte de los alumnos y presentación de trabajos de investigación por escrito.

En lo posible las clases se complementarán con material audiovisual y ejercicios que permitan a los alumnos a adquirir las herramientas necesarias para poder formar una opinión personal con respecto al tema.

Las clases se darán en forma bilingüe apoyando a los alumnos que tengan dificultades para entender la clase con repeticiones en español, en especial si los temas abordados tienen una dificultad mayor. Al principio de cada sesión se hará un breve repaso de la clase anterior en español para garantizar la comprensión de los temas.

Temario/Contenidos

Temas

1. El imaginario de lo sagrado y la posición que tienen los “Märchen” dentro de las narraciones mítico-épicas.
2. La tradición oral y las diferencias entre “Volksmärchen” (cuento popular), “Naturmärchen” (cuento originario) y “Kunstmärchen (cuento artístico-poético).
3. La necesidad de experimentar con cuentos populares para rescatar sabidurías ancestrales.
4. El re-descubrimiento de la Edad Media y Oriente como posibilidades del imaginario estético dentro del ámbito alemán y la estética como una forma de acceder a lo “verdadero.”
5. La noción de “das Wunderbare” (lo maravilloso-fantástico) como una potencialidad de “lo numinoso”.

6. Los Hermanos Grimm y propuestas afines. (Tieck y Hoffmann)
7. La actualidad de estas propuestas en los cuentos de hadas que se hicieron populares en la segunda mitad del siglo XX, y su proyección como un ámbito que compensa la ausencia de aventura y de sentido existencial en nuestro momento.
8. Presentación y revisión del proyecto elaborado por los alumnos durante el semestre.

Contenidos

1. La importancia del ámbito mítico, su sentido sagrado y las narraciones simbólicas que lo instauran.
2. La tradición oral (Volksmärchen) como una forma de acceso a lo “primigenio-original” y como fundamento para las propuestas estéticas de los románticos. (Kunstmärchen und Naturmärchen)
3. Apuleyo (Grecia), *Las mil y una noches* (Oriente) Straparola (Italia), Basile (Italia) Charles Perrault (Francia) y la influencia de estas propuestas para el ámbito alemán.
4. Las tradiciones olvidadas: La Edad Media y Oriente como tradiciones alternativas al greco-romana: Goethe, Schiller, F. Schlegel y Schelling.
5. El vínculo de la poesía y de la narrativa romántica con lo sublime y su función dentro de la esfera de lo espiritual.
6. Ejemplo de ello en los autores arriba mencionados.
7. Influencia de la visión romántica en los “Märchen” del Siglo XX. (Los ejemplos los escogerán los alumnos)
8. Análisis de los “Märchen” entregados. Conclusiones y reflexiones finales.

Calendario de actividades

Los temas se abordarán en un periodo de 16 semanas y la materia se impartirá una vez por semana en una sesión de dos horas.

Se recomienda lo siguiente:

Tema 1	1 sesión	2 horas
Tema 2	2 sesiones	4 horas
Tema 3	2 sesiones	4 horas
Tema 4	2 sesiones	4 horas
Tema 5	1 sesión	2 horas
Tema 6	2 sesiones	4 horas
Tema 7	3 sesiones	6 horas
Tema 8	3 sesiones	6 horas

Tanto las lecturas como los ejercicios se adaptarán a las necesidades del grupo y podrán cambiar según el caso.

Forma de evaluación

La calificación final se compondrá de la siguiente manera:

- Participación en clase, entrega de tareas y examen parcial 50%
- Trabajo Final: Proyecto 50%

Las formas de evaluación al igual que el calendario de actividades pueden variar con el fin de adaptarlas a las necesidades de cada grupo.

Políticas de clase sobre puntualidad, asistencia y evaluación

- Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases. Queda al criterio del profesor hacer excepciones en casos de fuerza mayor.
- Los retardos mayores a 15 minutos contarán como 1/2 asistencia.
- Cumplir con el 80% de la entrega de tareas es un requisito para poder aprobar la materia.
- La comprobación de un plagio tendrá como consecuencia la reprobación de la materia.

Bibliografía

Campbell, Joseph. *Mitos Sueños y Religión.* (edición a cargo de Joseph Campbell). Kairos. Barcelosn 1995.

Eliade, Mircea. *Imágenes y Símbolos.* Taurus. Madrid 1987.

Franzini, Elio. *La Estética del Siglo XVIII.* Visor. Madrid 2000.

Klotz, Volker. *Das europäische Kunstmärchen.* München. 2002.

- Fromm, Erich. *El Lenguaje Olvidado*. Paidós. México 2012.
- Heinz-Mohr, Gerd. *Lexikon der Symbole*. Diedrichs, Köln 1984.
- Lurker, Manfred. *Wörterbuch der Symbolik*. Kröner, Stuttgart 1995.
- Schmitt, Hans Jürgen *Die deutsche Literatur in Text und Darstellung*. Reclam. Stuttgart 1974.
- Ueding, Gert. *Klassik und Romantik*. DTV. München 1988.
- Wührl, Paul. *Das deutsche Kunstmärchen*. Schneider. Hohengeren 2003.