

ESPA 4998 (Modalidad presencial)
Entre ángeles y demonios: La representación de la mujer en la literatura española

A los hombres se les enseña a pedir perdón por sus fallos; a las mujeres, por sus éxitos
(Emilia Pardo Bazán 1851-1921)

Prof. Rosa María Juarbe (rosamaria.juarbe@upr.edu)
Departamento de Estudios Hispánicos
Facultad de Humanidades, UPR, Río Piedras

Horas de oficina M/J de 10:00 a 11:30 am y por acuerdo

Segundo semestre 2023-2024
L/W Sección 0U1, 8:30 a 9:50 am, LPM 310

Descripción:

A través del análisis de textos representativos de los diferentes periodos de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, estudiaremos cómo se representa la mujer en la poesía, la narrativa breve y el teatro. Entre ángeles y demonios, leeremos relatos marianos y cuentos profanos; conoceremos a la *Doncella Teodor* y a *Don Gil de las Calzas Verdes*; daremos “el sí a las niñas”; consideraremos el discurso de mujeres hablando sobre mujeres (María de Zayas y Emilia Pardo Bazán) y, es inevitable, de hombres hablando sobre mujeres (Mariano José de Larra y Leopoldo Alas “Clarín”). Discutiremos, entre otros, los temas y motivos de Ave/Eva; la mariolatría y la misoginia, y el lenguaje contradictorio que describe a la mujer como una fuerza ennoblecedora y destructora a la vez.

Objetivos del aprendizaje:

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

1. Señalar y distinguir características, temas y tendencias literarias concomitantes de un determinado corpus de obras literarias y artísticas españolas de distintos periodos históricos.
2. Analizar críticamente lecturas relacionadas al tema de discusión y articular opiniones documentadas al respecto.
3. Examinar los aspectos sociales y culturales de la producción literaria española como un fenómeno vinculante de todas las artes.
4. Aplicar las perspectivas teóricas más pertinentes para el examen y discusión de un asunto específico en el campo de la crítica literaria.
5. Debatir los principales problemas que plantea el examen de la literatura y las posibles vías investigativas para el análisis crítico del asunto en cuestión.
6. Formular una reflexión sobre el hecho literario como fenómeno interdisciplinario, en toda su complejidad.
7. Construir un proyecto de investigación original en el que presenten sus conclusiones, ilustradas con el análisis de textos literarios.
8. Valorar el ejercicio del examen literario interdisciplinario para la comprensión de la literatura española en particular y el fenómeno literario en general.

9. Comprender que la lectura es un instrumento esencial e indispensable en su desarrollo académico, profesional y personal.
10. Entender la importancia de expresarse con claridad, coherencia y corrección tanto a nivel oral como escrito.

Metodología:

1. Conferencias
2. Lecturas y videos
3. Discusiones y análisis de textos
4. Informes orales y/o escritos, individuales y/o grupales de tareas asignadas

Importante:

El 25% del material del curso podrá impartirse por medios no presenciales.

Textos:

1. *Libro de Buen Amor*. Ed. Odres Nuevos de Castalia.
2. *Don Gil de las Calzas Verdes* (Tirso de Molina). Ed. Cátedra.
3. *La dama duende* (Pedro Calderón de la Barca). Ed. Cátedra.
4. *La traición en la amistad* (María de Zayas). Ed. Linkgua.
5. *El sí de las niñas* (Leandro Fernández de Moratín). Ed. Austral o Cátedra.
6. Copias de otros textos y documentos*.

Bosquejo de los módulos del curso (sujeto a cambios):

Módulo 1:

1. Introducción al curso: Lo femenino en la Antigüedad
2. La Edad Media: Contexto histórico y cultural
3. La mujer, Génesis 1, 2 y 3 y el cristianismo medieval

Módulo 2: La mujer en la literatura medieval española

1. Andreas Capellanus, Alfonso X, el Sabio y Francesc Eiximenis
2. Selección de *Los milagros de Nuestra Señora* (Gonzalo de Berceo, S. XIII)
3. “María Egipcíaca” (Álvaro de Luna, c.1390-1453)
4. Selección de “La doncella Teodor” (S. XIII)
5. Selección del *Sendeban* o *Libro de los engaños de las mujeres* (S. XIII)
6. Selección del *Libro de Buen Amor* (Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, S. XIV)

Primer examen (100 puntos)

Módulo 3: La mujer en la literatura renacentista y barroca (siglos XVI-XVII)

1. Selección de *El Patrañuelo* (Joan Timoneda, 1518-1583)
2. *Don Gil de las Calzas Verdes* (Tirso de Molina, 1579-1648) y/o
3. *La dama duende* (Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681)
4. *La traición en la amistad* (María de Zayas, 1590-1661)

Módulo 4: La mujer en la literatura del siglo XVIII, Ilustración y Neoclasicismo

1. *El sí de las niñas* (Leandro Fernández de Moratín, 1760-1828)

Módulo 5: La mujer en el Romanticismo (primera mitad del siglo XIX)

1. “La Nochebuena de 1836 (Mariano José de Larra, 1809-1837)
2. “El gnomo” (Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870)

Módulo 6: La mujer en el Realismo (segunda mitad del siglo XIX)

1. “El doble sacrificio” (Juan Varela, 1824-1905) y/o
2. “El entierro de la sardina” (Leopoldo Alas “Clarín”, 1852-1901)

Módulo 7: La mujer en el Naturalismo (finales del siglo XIX)

1. “Un destripador de antaño” y “Las medias rojas” (Emilia Pardo Bazán, 1851-1921)

Segundo examen de los módulos (100 puntos)

Mandamientos del salón de clase:

1. No comer, beber ni masticar chicle.
2. No utilizar teléfonos celulares ni ningún otro artefacto electrónico, incluyendo computadoras.
3. No salir del salón una vez empezada la clase.
4. No llegar tarde.
5. No ausentarse.
6. Traer consigo el texto correspondiente y los materiales necesarios para el aprendizaje y la discusión.
7. Del cumplimiento de estos mandamientos dependerá la adjudicación de 20 puntos de bono al final del semestre.

Advertencias:

1. No se ofrecerán reposiciones de las pruebas cortas.
2. Sin una excusa válida y bien documentada, la profesora no ofrecerá reposiciones de los exámenes.
3. La deshonestidad académica tendrá como resultado una nota final de F en el curso.

Requisitos del curso:

1. Dos exámenes
2. Pruebas cortas (PCs) y reacciones
3. Asistencia y participación (incluye, por lo menos, un informe oral)

Distribución de notas:

200 pts. en exámenes	400-360 A
150 pts. PCs y reacciones	359-320 B
50 pts. asistencia y participación	319-280 C
	279-240 D
400 pts. total	239 o menos F

Plan de contingencia en caso de surgir una emergencia o interrupción de clases:

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este sílabo oficial. De acuerdo con la información oficial y las directrices institucionales, el/la profesor(a) realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

Advertencia sobre el plagio y el fraude académico:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. **Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.**

El uso de cualquier generador de texto basado en IA (inteligencia artificial) en cualquier tarea o trabajo asignado se considera deshonestidad académica y viola el artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos).

Cumplimiento con la Ley 51:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para iniciar los servicios pertinentes.

Cumplimiento con la Certificación 39:

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Política y procedimiento para el manejo de situaciones de discrimen por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico:

La Universidad de Puerto Rico (Universidad), como institución educativa y centro laboral, tiene como norte proteger los derechos y ofrecer un ambiente seguro a todas las personas que interactúan con la institución, ya sean estudiantes, empleados, contratistas y/o visitantes (en adelante “personas concernidas”). En atención a ello, se promulga la presente Política por virtud de la Certificación 107, JG 2021-2022, con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria. Se establece el protocolo, para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discrimen por razón de sexo, género, o embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia doméstica, violencia en cita y acecho, (en adelante, «las conductas prohibidas»), en el ambiente de trabajo y estudio.

Bibliografía de textos secundarios y de consulta:

- Alborg, Juan Luis. *Historia de la literatura española I Edad Media y Renacimiento*. Gredos, 1986.
- Alvar, Carlos et al. *Breve historia de la literatura española*. Alianza, 1998.
- Álvarez, Inma. “Daughters of Spain: An Exploration into the Lives of Spanish Women throughout History”. Open Learn, September 24, 2015.
<https://www.open.edu/openlearn/languages/spanish/daughters-spain>
- Alverny, Marie-Thérèse d'. “Comment les théologiens et les philosophes voient la femme”. *La Femme dans les civilisations des Xe-XIIIe siècles*. Actes du Colloque, Poitiers 23-25 sept 1976. Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 1977. 15-39.
- Archer, Robert. *Misoginia y defensa de las mujeres: Antología de textos medievales*. Cátedra, 2001.
- Ariès, Phillipe et Georges Duby. *Histoire de la vie privée 2: De l'Europe féodale à la Renaissance*. Seuil, 1985.
- Avilés, Luis F. *Avatares de lo invisible. Espacio y subjetividad en los Siglos de Oro*. Iberoamericana/Vervuert, 2017.
- Baranda, Nieves y Víctor Infantes, eds. *Narrativa popular en la Edad Media: “La doncella Teodor”, “Flores y Blancaflor” y “París y Viana”*. Akal, 1995.
- Bennett, Judith M. and Ruth Mazo Karras eds. *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*. Oxford UP, 2016

- Bieder, Maryellen. "Emilia Pardo Bazán and Literary Women. Reading Women's Writing in Late 19th-Century Spain". *Revista Hispánica Moderna*, año 46, no. 1 (jun. 1993), pp. 19-33. <https://www.jstor.org/stable/30205859>
- Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala. *Historia social de la literatura española (en lengua castellana)*. Castalia, 1981.
- Bloch, Howard. *Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love*. U of Chicago P, 1991.
- Brouquet, Sophie. *La Vie des femmes au Moyen Âge*. Éditions Ouest-France, 2009.
- Campbell, Joseph. *Goddesses. Mysteries of the Feminine Divine*. Ed. Safron Rossi. New World Library, 2013.
- Cantarino, Vicente. "El antifeminismo y sus formas en la literatura medieval castellana". *Homenaje a don Agapito Rey*. Ed. Josep Roca-Pons. Indiana U P, 1980. 93-116.
- Chevalier, Jean et Alain Gheerbrant. *Dictionnaire des symboles: Mythes, rêves, gestes, formes, figures, couleurs, nombres*. Robert Laffont, 1982.
- Cirlot, J. E. *A Dictionary of Symbols*. Trans. Jack Sage. Barnes & Noble, 1995.
- Cooper, J. C. *An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols*. Thames and Hudson, 1978.
- Deyermond, A.D. *Historia de la literatura española I La Edad Media*. Trad. Luis Alonso López. Ariel, 1985.
- Duby, Georges y Michelle Perrot. *Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna. Discurso y disidencias*. Taurus, 1993.
- Dupláa, Cristina. "La mujer como objeto literario". Monográfico *La mujer en España*. Biblioteca Gonzalo de Berceo, 1988. <http://www.vallenajerilla.com/berceo/duplaa/mujerobjetoliterario.htm>
- Esteban García, Virginia. "Emilia Pardo Bazán's Feminism and British and American Culture: A Life in Contact". Trabajo de fin de grado Universidad de Valladolid, 2018/2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/250406922.pdf>
- Estébanez Calderón, Demetrio. *Diccionario de términos literarios*. Alianza, 1999.
- Fernández Álvarez, Manuel. *Casadas, monjas, ramerías y brujas. La olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento*. Espasa Calpe, 2010.
- García Cárcel, Ricardo. Monográfico *La mujer en España*. Biblioteca Gonzalo de Berceo, 1988. <http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/mujer-indice.htm>
- García López, José. *Historia de la literatura española*. Vicens-Vives, 1996.
- Gibson, Clare. *How to Read Symbols. A Crash Course in the Meaning of Symbols in Art*. Herbert Press, 2009.
- Gies, David T., ed. *The Cambridge Companion to Modern Spanish Culture*. Cambridge UP, 1999.
- Green, Monica ed. and trans. *The Trotula*. U of Pennsylvania P, 2001.
- Hall, Nor. *The Moon and the Virgin. Reflections on the Archetypal Feminine*. Harper & Row, 1980.
- Joset, Jacques. "El pensamiento de Juan Ruiz", en: *Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y el Libro de Buen Amor*. [Actas del Congreso celebrado en Jaén, España, en el 2002.] Biblioteca Virtual Cervantes, 2006. http://cvc.cervantes.es/obref/arcipreste_hita/joset.htm
- Juárez-Almendros, Encarnación. *Disabled Bodies in Early Modern Spanish Literature: Prostitutes, Aging Women and Saints*. Liverpool University Press, 2017.
- Kelly-Gadol, Joan. "Did Women Have a Renaissance?". *Becoming Visible: Women in European History*. Renate Bridenthal and Clandina Koonz eds. Houghton Mifflin Co.,

1977. <https://www.semanticscholar.org/paper/Did-Women-Have-a-Renaissance-Kelly-Gadol/c4bb1690a6224c8a07190d833426c3f8006cff0f>
- Lacarra, María Jesús y Juan Manuel Cacho Bleca. *Historia de la literatura española 1. Entre oralidad y escritura: La Edad Media*. Crítica, 2012.
- Lozano Mijares, Pilar. *El papel de las mujeres en la literatura*. Santillana Educación, 2017.
<http://cpptalarrubias.juntaextremadura.net/actividades1819/materialcoeducacion/MATERIALES%20PARA%20ENTREGAR/LIBROS%20SANTILLANA%20el%20papel%20de%20las%20mujeres%20en%20diferentes%20C3%A1reas/EL%20PAPEL%20DE%20LAS%20MUJERES%20EN%20LA%20LITERATURA.pdf>
- Martínez López, Maribel. “La imagen de la mujer en la literatura española del siglo XVIII. Paradigmas de género en la comedia neoclásica”. *Anagnórisis*, no. 1 (junio 2010), pp. 56-84. http://www.anagnorisis.es/pdfs/Maribel_Martinez_Lopez.pdf
- Miller, Gabrielle. “Disrupting Nineteenth-Century Dichotomies of Gender: Reading and Imagination in Emilia Pardo Bazán’s *La madre Naturaleza*”. *Hispanic Review*, vol. 83, no. 3, 2015, pp. 317-336.
- Navarro Durán, Rosa. *Por sus culpas o por sus gracias. Pasiones y trucos en el gran teatro áureo: de Lope a Calderón*. Calambur Editorial, 2016.
- Neumann, Erich. *The Great Mother. An Analysis of the Archetype*. Trans. Ralph Manheim. Princeton UP, 1972.
- Oliva, César y Francisco Torres Monreal. *Historia básica del arte escénico*. Cátedra, 1990.
- Paz, Octavio. *La llama doble. Amor y erotismo*. Seix Barral, 1993.
- Pelikan, Jaroslav. *Mary through the Centuries. Her Place in the History of Culture*. Yale UP, 1996.
- Río, Ángel del. *Historia de la literatura española*. 2 vols. Holt, Rinehart, and Winston, 1963.
- Santolaria Solano, Cristina. “Teatro y mujer en el Siglo de Oro: *La traición en la amistad* de Doña María de Zayas y Sotomayor”. *AIISO*, Actas IV (1996), pp. 1479-1489.
https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/04/aiso_4_2_063.pdf
- Stone, Merlin. *When God was a Woman*. A Harvest/HBJ Book, 1976.
- Toldrà i Vilardell, Albert. *Asmodeu. Dona, dimoni i sexe a l’edat mitjana*. Universitat de València, 2011.
- Valdeón, Julio, Joseph Pérez y Joseph M. Salrach. *Historia de España*. Espasa-Calpe, 2003.
- Wagner, Marina. *Alone of All Her Sex. The Myth and the Cult of the Virgin Mary*. Vintage, 1983.
- Walter, Philippe. *Mitología cristiana: Fiestas, ritos y mitos de la Edad Media*. Trad. Alcira Bixio. Paidós, 2004.
- Wietelmann Bauer, Beth. “Narrative Cross-Dressing: Emilia Pardo Bazán in *Memorias de un solterón*”. Biblioteca Virtual Miquel de Cervantes, 2000.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/narrative-crossdressing---emilia-pardo-bazn-in-memorias-de-un-soltern-0/html/ff93fd68-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

Bibliografía electrónica sobre la literatura española en general:

Bibliografía en línea sobre literatura española: teatro, picaresca, poesía, etc.

<http://www.courses.umass.edu/span320/resources/bibliografia.html>

www.cervantesvirtual.com

Garrote Gaspar, Bernal. Español en Red 4.0: e-bibliografía de fuentes para la exploración de la literatura española

<http://www.anmal.uma.es/numero25/ERED4.htm>

Romera, Ángel. *Manual de retórica y recursos estilísticos*. <http://retorica.librodenotas.com>