

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educación

Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO

"Dr. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

NIVEL: Superior

CARRERA: Profesorado Superior en Lengua y Literatura

CURSO: 1º **DIVISIÓN:** E **TURNO:** Vespertino, miércoles 20:10 a 22:50

INSTANCIA CURRICULAR: Teoría Literaria

CURSADA: cuatrimestral

CARGA HORARIA: 4 horas semanales

PROFESOR: Álvaro Fernández Bravo

CICLO LECTIVO: 2021

1. Fundamentación

El curso propone un recorrido por cinco ejes planteados por la teoría literaria en su desarrollo durante el siglo XX hasta la actualidad: 1) La relación entre teoría y crítica literaria; 2) Distinción entre texto y obra; 3) El problema del autor; 4) La cultura de masas; y 5) La cultura como texto. Aunque el período de mayor expansión de la teoría parece haber llegado a su fin (Compagnon 2006; Eagleton 2005), nuevas formulaciones de cuestiones como la lectura distante o la literatura mundial permiten reconocer la capacidad de la reflexión teórica para seguir reinventándose. La emergencia de nuevos problemas críticos que la teoría busca explorar, incluyendo la crítica de sus propios presupuestos (Bhabha 2002; De Man 1990) será, junto a la visita de momentos fundacionales de la disciplina, un objetivo central del curso que analiza tanto la posición de la literatura en la sociedad como las articulaciones que la Teoría Literaria ha construido para leer esas posiciones cambiantes.

En este sentido, el programa plantea estimular preguntas centrales y básicas –inscritas en la matriz disciplinaria– que todo estudiante y profesor de literatura se formula en el abordaje de textos literarios. Por ejemplo, preguntas como ¿cómo leer un texto y por dónde comenzar a leerlo? ¿Qué consideramos literatura y por qué lo hacemos? ¿Cuáles son los presupuestos de una ciencia literaria y cómo debemos entenderlos? El recorrido de estas preguntas buscará revisar algunas de las respuestas que la Teoría Literaria ha formulado sobre estos puntos y cotejarlos con la experiencia de la enseñanza literaria en el aula. En esta misma línea, se investigarán distinciones entre Teoría y Crítica, recortes intuitivos y distintos modelos analíticos de aproximación al universo literario.

El curso enfatiza la importancia de ciertos núcleos conceptuales para analizarlos desde una perspectiva que descomponga la historia de los conceptos formulados por la Teoría Literaria para examinar su funcionamiento en relación con obras y comunidades de lectura (vanguardia, autonomía, minorías, subjetividad, vida, mundo). Así, además de recorrer algunos momentos centrales de la disciplina (el formalismo ruso, el estructuralismo y el post estructuralismo, las escuelas de Frankfurt y Birmingham), el curso también observará episodios teóricos no europeos. La lectura de fuentes teóricas latinoamericanas y asiáticas permitirá recorrer formulaciones contemporáneas de la Teoría Literaria sobre la cultura y la literatura.

2. Objetivos

- Familiarizar a los estudiantes con conceptos centrales de la teoría literaria y poner en práctica sus usos en el aula y en la lectura de textos literarios.
- Discutir nociones de intención, texto, obra, autor, diferencia cultural, cultura de masas, minorías y la relación entre la literatura y el mundo.
- Presentar y discutir modelos de lectura de textos literarios y analizar su funcionamiento a partir de fuentes primarias (cuento, poesía y novela).
- Ofrecer un repertorio de los principales modelos de interpretación y análisis de los textos literarios.
- Llevar los modelos analizados a la práctica mediante ejercicios de análisis de textos por parte de los estudiantes.
- Desmontar los mecanismos de la crítica y reconocer los procedimientos de vigilancia epistemológica practicados por la Teoría Literaria.
- Poner de relieve el estatuto problemático de la Teoría Literaria cuyo principal interés teórico consiste en la imposibilidad de su propia definición.

3. Contenido del programa

Unidad I. ¿Qué es la literatura y qué es la teoría literaria? Teoría y crítica literaria: distinciones conceptuales. La crítica de la crítica: modos de leer un texto teórico y modos en que un texto teórico lee la crítica. La literatura como forma, la lengua como materia. El formalismo ruso y la crítica del inmanentismo vitalista: prolegómenos de la formulación de una ciencia literaria; teoría y vanguardia. (3 semanas)

Bibliografía obligatoria

Antoine Compagnon, *El demonio de la teoría*, cap. 1

Víctor Shklovski, “El arte como artificio” (1917)

Iuri Tinianov “Sobre la evolución literaria” (1923)

Boris Eichenbaum, “Cómo está hecho *El Capote* de Gogol” (1926), todos en Todorov 199

Jorge Luis Borges, "El Sur" e "Historia del guerrero y la cautiva"
Ricardo Piglia "Ideología y ficción en Borges"
Nicolás Gogol, "El capote"

Unidad II. Obra y texto. Distinción conceptual entre obra y texto, recortes y aproximaciones al texto como máquina. ¿Por dónde empezar a leer un texto literario? Leer es producir: contra las recetas y la aplicación mecánica de modelos de análisis. ¿Cómo leer un cuento? A partir de observaciones materiales del texto (repeticiones, distancias, jerarquías, frecuencia, tiempos y modos verbales, pronombres, relaciones temporales y causales, distribuciones espaciales, uso de los nombres propios), construcción de un abordaje al cuento como texto. Preguntas disparadoras: ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿En qué lenguaje y con qué autoridad? ¿Quién mira? ¿Quién lee? ¿Quién y qué sabe? ¿Qué textos y tradiciones se citan? orientadas a la construcción de un eje de análisis. (3 semanas)

Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland. "De la obra al texto", "Escribir la lectura", "Sobre la lectura", en *El susurro del lenguaje*
Walter Benjamin, "El narrador"
Ricardo Piglia, "Tesis sobre el cuento" y "Nuevas tesis sobre el cuento"
Jorge Luis Borges, "La muerte y la brújula", en *Ficciones*.

Unidad III. Autor, la autoridad y el problema de la intención. Deconstrucción de la función autor; análisis de la noción de "intención". La literatura como discurso de autor. La construcción histórica de la categoría "autor" en los discursos de la modernidad. ¿Qué importa quién habla? La función "autor" y el orden del discurso. Las diferencias con "la muerte del autor" de Barthes. (2 semanas)

Bibliografía obligatoria

Michel Foucault, "¿Qué es un autor?"
Roland Barthes, "La muerte del autor"
Jorge Luis Borges, "Pierre Menard, autor del Quijote"

Unidad IV. Literatura y cultura de masas. El modernismo. Las escuelas de Frankfurt y de Birmingham. ¿Cuál es la política del arte en el capitalismo avanzado? De la literatura como representación ideológica a las teorías de la producción artística. Los fundamentos de una estética materialista. La literatura, el arte y la lógica de la mercancía: la reificación del arte en la cultura de masas. El arte autónomo en un mundo administrado. El debate con el arte comprometido y el esteticismo. La crítica del arte representativo. Crítica del sujeto burgués: la estética de la alienación. (3 semanas)

Bibliografía obligatoria

Adorno, "Crítica Cultural y Sociedad" en *Prismas*
Walter Benjamin "El autor como productor" y "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos interrumpidos*
Fernanda Laguna, "Poesía proletaria".

Unidad V. La cultura como texto. Raymond Williams, la Escuela de Birmingham y la emergencia de la Crítica Cultural. Derivaciones latinoamericanas. Fin de la autonomía y lectura distante. Hacia una teoría literaria no eurocéntrica. Literaturas “menores”, fragmentación de las totalidades, emergencia de lo subalterno. El sujeto deconstruido. (3 semanas)

Bibliografía obligatoria

Raymond Williams, “¿Cuándo fue el modernismo?”

Fredrick Jameson, Introducción a *Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío*

Franco Moretti, Conjeturas sobre la literatura mundial

Josefina Ludmer, “Literaturas posautónomas” accesible en

<http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/ludmer.htm>

Antonio Cornejo Polar, Introducción a *Escribir en el aire*

José Watanabe, Poesías (selección)

Alejandro Zambra, *Mis documentos* (selección).

4. Metodología

El curso propone estimular un abordaje activo de los núcleos conceptuales incluidos en el programa y desalentar la aplicación acrítica de los insumos críticos. En este sentido, la bibliografía crítica y teórica será recorrida como un recurso de apertura de un debate sobre los caminos de lectura de obras contemporáneas y sobre la relación entre Teoría Literaria y aproximaciones críticas a un texto. El recorrido por intervenciones establecidas y por nuevas lecturas propone exhibir la condición histórica y contingente de la Teoría Literaria y su renovación continua.

El curso requiere la realización de exposiciones orales, trabajos prácticos y una monografía final.

5. Modalidad materia (anual o cuatrimestral, obligatoria u opcional)

a) Acreditación con examen final

- 60 % de asistencia a clases.
- Mínimo de 2 (dos) instancias evaluativas, con diferentes modalidades.
- Cada evaluación parcial tendrá un recuperatorio que se tomará en forma separada. Si existe recuperatorio, para el promedio se tendrá en cuenta solo esta nota.
- Aprobación de cada instancia parcial: mínimo de 4 (cuatro) puntos.
- Si alguno de los recuperatorios se desaprueba con menos de 4 (cuatro) puntos, se deberá recurrir a la materia.
- Si se cumple con la cantidad y no con la calidad de los trabajos prácticos, se podrá rendir una evaluación especial hasta el turno de febrero-marzo del año siguiente para poder rendir el examen final.

b) Acreditación sin examen final

- 75 % de asistencia a clase.
- Las correlatividades de la asignatura deben estar aprobadas a julio-agosto del año en que se cursa la unidad curricular. De lo contrario, se pasará automáticamente a la acreditación con examen final.
- Mínimo de 2 (dos) instancias evaluativas, con diferentes modalidades.

- Cada evaluación parcial tendrá un recuperatorio que se tomará en forma separada. Si existe recuperatorio, para el promedio se tendrá en cuenta solo esta nota.
- Aprobación de cada instancia parcial: mínimo de 6 (seis) puntos.
- En la instancia de recuperatorio, si la calificación obtenida fuese:
 - 6 (seis) puntos o más, se conserva el régimen de acreditación sin examen final;
 - entre 4 (cuatro) y 5 (cinco), se pasará al régimen de acreditación con examen final;
 - menos de 4 (cuatro), deberá recurrir la instancia curricular.
- La calificación final resultará del seguimiento integral de la asistencia a clase, la aprobación de los trabajos prácticos y la aprobación de los exámenes parciales. Si no se cumpliera con alguno de estos requisitos, se pasará al sistema de acreditación con examen final.

c) Situación de alumno libre

- Serán indefectiblemente escritos y orales y se rendirán frente a tribunal de profesores.
- Se rendirá con el programa completo del curso lectivo del año anterior.
- Lxs estudiantes que hayan iniciado la cursada en calidad de regular y hayan perdido esa condición por inasistencias, podrán rendir como libres en el turno inmediato a la finalización de la cursada, con el programa vigente de ese período lectivo.

NOTA: el nuevo régimen no plantea ninguna modificación de la validez de tres años de las cursadas (trabajos prácticos aprobados).

Modalidad Taller (anual o cuatrimestral, obligatoria u opcional)

- 75% de asistencia a clases.
- Aprobación de los trabajos establecidos, además de un trabajo final integrador y su defensa oral opcional.
- Instancia de recuperación en la segunda semana de exámenes del turno inmediato posterior a la cursada o en el siguiente.
- Aprobación de cada instancia con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Nota: es incompatible la condición de “libre” o las equivalencias internas o externas para esta modalidad.

Modalidad Trabajo de Campo

- 75% de asistencia a clases.
- Acreditación: presentación de los trabajos establecidos y un trabajo final integrador con defensa, de acuerdo con los requisitos de cada cátedra.
- Instancia de recuperación del trabajo final integrador puede realizarse en:
 - a) segunda semana de exámenes finales del turno inmediato posterior a la cursada,
 - b) segunda semana del siguiente turno.
- Aprobación de cada instancia: mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Nota: es incompatible la condición de “libre” o las equivalencias internas o externas para esta modalidad.

Modalidad Seminario (anual o cuatrimestral, obligatoria u opcional)

- 75% de asistencia a clases.
- Aprobación de los trabajos establecidos y defensa de la producción en un coloquio.
- Finalizada la cursada, se contará con 2 (dos) años para la presentación y defensa de un trabajo de profundización o investigación.
- Aprobación con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Nota: es incompatible la condición de “libre” o las equivalencias internas o externas para esta modalidad.

6. Bibliografía

- Adorno, Theodor W (1967). *Prismas: Crítica de la cultura y la sociedad*. Madrid: 1967.
- Barthes, Roland (1994). *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, Roland (2006). *El grado cero de la escritura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bejerman, Gabriela. *Querida*. San Justo: Caleta Olivia, 2017.
- Benjamin, Walter (1994). “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”, en *Discursos interrumpidos*, Buenos Aires: Planeta-Agostini, 15-60.
- Bhabha, Homi (2002). *El lugar de la cultura*. Traducción de César Aira. Buenos Aires: Manantial.
- Bolaño, Roberto. *Cuentos*. Barcelona: Anagrama, 2011.
- Borges, Jorge Luis (1984). *Obras Completas*. Buenos Aires: Emecé.
- Compagnon, Antoine (2006). *Le démon de la théorie. Littérature et sens commun*. Paris : Seuil. Trad. *El demonio de la teoría*, Barcelona: Acantilado. 2015.
- Cornejo Polar, Antonio (1996). *Escribir en el aire*. Lima: Lluvia eds.
- . (2013). *Crítica de la razón heterogénea*. 2 vols. Lima: Fondo de la Asamblea Nacional de Rectores.
- De Man, Paul (1990). “La resistencia a la teoría”, en su *La resistencia a la teoría*, Madrid: Visor, 11-37.
- Dosse, François (2004). *Historia del estructuralismo*. Madrid: Akal. [Selección]
- Eagleton, Terry (1983). *Una introducción a la teoría literaria*. México, Fondo de Cultura Económica.
- (2005). *Después de la teoría*. Barcelona: Debate.
- Falco, Federico. *Un cementerio perfecto*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2017.
- Foucault, M. (1996). “¿Qué es un autor?” y “Lengua y Literatura”, en *De lenguaje y literatura*, Barcelona: Paidós.
- Gogol, Nicolás. “El capote” en *Cuentos*. Traducción de Jorge Salvatierra. Madrid: Akal, 1995.
- Huysen, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 1995.
- Jameson, Fredric. (1980) *La cárcel del lenguaje. Perspectiva crítica del estructuralismo y del formalismo ruso*. Trad. de Carlos Manzano. Barcelona: Ariel.
- (2000). *Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío*.
- Jauss, Hans R. (2013). “La historia literaria como provocación de la ciencia literaria”, en *La historia de la literatura como provocación*, Madrid: Gredos, 151-207.
- Laguna, Fernanda. *Control o no control*. Buenos Aires: Belleza y Felicidad, 2002.

- Ludmer, Josefina (2008). "Literaturas posautónomas", accesible en <http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/ludmer.htm>
- Pauls, Alan. *Temas lentos*. Selección y edición de Leila Guerreiro. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012.
- Piglia, Ricardo. "Ideología y ficción en Borges" en *La Argentina en pedazos*. Buenos Aires: La Urraca, 1985.
- (1999). *Formas breves*, Buenos Aires.
- Rancière, Jacques (2000). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
- (1997). *Las paradojas del arte político*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Todorov, Tzvetan (1997). *Teoría literaria de los formalistas rusos*. México: Siglo XXI.
- Watanabe, José. *Poesías completas*. Madrid: Pre-textos, 2013.
- Williams, William Carlos. *Poesías*. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- Williams, Raymond (1989). *La política del modernismo*. Buenos Aires: Manantial.
- Zamora, Alejandro. (2014) *Mis documentos*. Buenos Aires: Anagrama.