

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

MAESTRIA EN LITERATURAS ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Título: Fundamentos de teoría y crítica literaria contemporánea

Área: Materia obligatoria del área 1

Docente/s a cargo: Marcelo Topuzian

Carga horaria: 48 horas

Cuatrimestre, año: Primer cuatrimestre – 2021

Programa: “Problemas y lecturas”

Fundamentación:

El programa se propone revisar y analizar la historia de los estudios literarios de los siglos XX y XXI a partir de un conjunto de problemas fundamentales de la disciplina y de una serie de lecturas ejemplares asociadas a esos problemas. En un momento de potente rehabilitación de las perspectivas de análisis histórico, social y cultural y de las prácticas historiográficas dentro de la investigación literaria, es necesario volver a prestar atención a las consecuencias críticas de las operaciones teóricas en su vínculo crucial con los corpus textuales. Este curso pretende llevar a cabo un recorrido por la historia de la disciplina de la teoría literaria especialmente atento al modo en que, en cada caso, se articuló con la investigación efectiva y con el análisis de textos. Para esto, será obligatorio abocarse a la tarea de reconocer y evaluar la distancia histórica que media y los modos en que los investigadores literarios de hoy son o no capaces de vincularse con la herencia de las tradiciones teóricas del pasado. Al mismo tiempo, buscamos propiciar una interrogación profunda de las perspectivas y los marcos que conforman nuestros modos de leer en el presente de la formación y la investigación en literatura.

Objetivos:

Se espera que, al finalizar el curso, los y las estudiantes sean capaces de:

1. leer, describir, analizar y discutir textos de teoría literaria;
2. terminar de familiarizarse con y reflexionar sobre la conceptualidad propia de la disciplina;
3. conectar los problemas explicitados por las distintas perspectivas teóricas con sus prácticas efectivas de lectura de textos; y
4. articular un marco teórico enterado, coherente y reflexivo para su investigación y tesis de maestría.

Unidad 1: ¿Qué es la teoría literaria?

Genealogías e incumbencias disciplinares: constitución y legitimación de un campo problemático. Objeto y especificidad. Relaciones, conflictos y combinaciones con la crítica y la historia literarias. Antecedentes equívocos: gramática, retórica, poética y estética. Teoría literaria y vanguardias históricas.

Unidad 2: Sujeto y lenguaje

La estilística y la tradición filológica. Lingüística y expresión. La creación literaria y el sujeto. El uso individual del lenguaje. La función del detalle y la relación con la totalidad creativa.

Lecturas:

Leo Spitzer. "Lingüística e historia literaria". En *Lingüística e historia literaria*. Madrid, Gredos, 1955.

Amado Alonso. "La interpretación estilística de los textos literarios". En *Materia y forma en poesía*. Madrid, Gredos, 1986.

Anónimo. "Romance de Abenámar y el rey don Juan". En Ramón Menéndez Pidal. *Flor nueva de romances viejos*. Varias ediciones.

Leo Spitzer. "Los romances españoles: *el romance de Abenámar*". En *Sobre antigua poesía española*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1962.

Bibliografía complementaria:

Leo Spitzer. "La interpretación lingüística de las obras literarias". En AAVV. *Introducción a la estilística romance*. Buenos Aires, Instituto de Filología (FFyL), 1932.

Amado Alonso. "Carta a Alfonso Reyes sobre la estilística". En *Materia y forma en poesía*. Madrid, Gredos, 1986.

Unidad 3: La obra literaria

El *new criticism* anglosajón. La experiencia poética: de la psicología empírica al análisis retórico. La función del poema. Complejidad, ambigüedad e ironía. La crítica y el sentido.

Lecturas:

William Shakespeare. Soneto LXXXIII. En *Sonetos*. Varias ediciones.

John Donne. "Una despedida: de llanto". En *Canciones y sonetos*. Varias ediciones.

William Wordsworth. "Líneas compuestas unas pocas millas más allá de Tintern Abbey, volviendo a las orillas del Wye durante un viaje. 13 de julio de 1798". En *Baladas líricas*. Varias ediciones.

William Empson. Capítulos IV y VIII. En *Siete clases de ambigüedad*. Madrid, FCE, 2006.

Bibliografía complementaria:

Cleanth Brooks. "The Heresy of Paraphrase". En *The Well Wrought Urn*. London, Dobson, 1960.

I. A. Richards. "El análisis de un poema". En *Fundamentos de crítica literaria*. Buenos Aires, Huemul, 1976.

Unidad 4: Lenguaje, procedimiento y sentido

El primer formalismo ruso y los orígenes de la teoría literaria. La lengua poética. La noción de procedimiento. Los desarrollos ulteriores del formalismo ruso. Elaboraciones conceptuales y replanteos problemáticos. Los usos de Ferdinand de

Saussure. Sistema y función. Campos de aplicación: la poesía, la narración, la historia literaria. Cuestiones irresueltas.

Lecturas:

León Tolstoi. "Historia de un caballo" o "Jolstomer". Varias ediciones.

Victor Shklovski. "El arte como artificio". En Tzvetan Todorov (ed.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México, Siglo XXI, 1997.

Nikolai Gogol. "El capote". En *Cuentos de San Petersburgo*. Varias ediciones.

Boris Eijembaum. "Cómo está hecho 'El capote' de Gogol". En Tzvetan Todorov (ed.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México, Siglo XXI, 1997

Iuri Tiniánov. "El sentido de la palabra poética". En *El problema de la lengua poética*. Buenos Aires, Dedalus, 2010.

Bibliografía complementaria:

Iuri Tinianov. "Sobre la evolución literaria". En Tzvetan Todorov (ed.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México, Siglo XXI, 1997.

Boris Tomashevski. "Temática". En Tzvetan Todorov (ed.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México, Siglo XXI, 1997.

Unidad 5: Signo, estructura, texto

La *nouvelle critique*. El estructuralismo literario francés. El *boom* de las ciencias humanas y las apuestas académicas e institucionales. La lingüística estructural. El análisis estructural de los relatos. El sujeto. El problema de la historia. Un recorrido ejemplar: Roland Barthes. Más allá del estructuralismo.

Lecturas:

Roland Barthes. "Prólogo" y "El mundo del catch". En *Mitologías*. México, Siglo XXI, 1986.

Edgar Allan Poe. "La carta robada". Varias ediciones.

Jacques Lacan. "Seminario sobre 'La carta robada'". En *Escritos I*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Edgar Allan Poe. "La verdad sobre el caso del señor Valdemar" o "El extraño caso del señor Valdemar". Varias ediciones.

Roland Barthes. "Análisis textual de un cuento de Edgar Poe". En *La aventura semiológica*. Barcelona, Paidós, 1993.

Bibliografía complementaria:

Roland Barthes. "¿Por dónde comenzar?". En *El grado cero de la escritura seguido de Nuevos ensayos críticos*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Jacques Derrida. "El cartero de la verdad". En *La tarjeta postal. De Freud a Lacan y más allá*. México, Siglo XXI, 1986.

Unidad 6: Literatura y sociedad. Autonomía. Historia

El marxismo en la crítica europea del siglo XX. Sociología e historia. Una crítica al vanguardismo de la teoría y una recuperación dialéctica de sus premisas. El problema de la representación, el realismo y la novela. Lírica y modernidad. Las tradiciones de la 'teoría crítica'. La reevaluación de la autonomía. Literatura y racionalidad. Arte y sociedad. Historización, interpretación e ideología. Críticas al estructuralismo y al posestructuralismo.

Lecturas:

Honoré de Balzac. *La solterona*. Varias ediciones.

György Lukács. "¿Narrar o describir?". En *Problemas del realismo*. México, Fondo de cultura económica, 1966.

- Charles Baudelaire. *Las flores del mal*. Varias ediciones.
- Edgar Allan Poe. "El hombre de la multitud". Varias ediciones.
- Walter Benjamin. "Sobre algunos motivos en Baudelaire". En *Obras*. Libro I, Vol. 2. Madrid, Abada, 2008.
- Theodor W. Adorno. "Discurso sobre lírica y sociedad". En *Notas sobre literatura*. Madrid, Akal, 2003.
- Fredric Jameson. "Sobre la interpretación. La literatura como acto socialmente simbólico" y "Realismo y deseo: Balzac y el problema del sujeto". En *Documentos de cultura, documentos de barbarie*. Madrid, Visor, 1989.
- Bibliografía complementaria:
- Walter Benjamin. "El autor como productor". En *Iluminaciones III*. Madrid, Taurus, 1998.
- Theodor W. Adorno. "El artista como lugarteniente". En *Notas sobre literatura*. Madrid, Akal, 2003.

Unidad 7: Recepción

Hermenéutica y ciencias humanas. Historia efectual y obra literaria. Horizontes de lectura. Diálogo: pregunta y respuesta. Cambio de horizontes. La lectura como actividad.

Lecturas:

- Hans-Georg Gadamer. "La historicidad de la comprensión como principio hermenéutico". En *Verdad y método I*. Salamanca, Sígueme, 1999.
- Hans-Robert Jauss. "La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria". En *La historia de la literatura como provocación*. Madrid, Gredos, 2013.
- Henry James. "La figura en el tapiz". Varias ediciones.
- Wolfgang Iser. "1. Henry James, 'The Figure in the Carpet'". En *El acto de leer. Teoría del efecto estético*. Madrid, Taurus, 1987.

Bibliografía complementaria:

- Hans-Robert Jauss. "The Poetic Text within the Change of Horizons of Reading: The example of Baudelaire's 'Spleen II'". En *Toward an Aesthetic of Reception*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982.

Unidad 8: Cultura

El surgimiento de los estudios culturales. Cultura y sociedad. Clase y cultura de masas. La emancipación cultural. Cultura, sociedad civil y Estado.

Lecturas:

- Raymond Williams. "Conclusión". En *Cultura y sociedad, 1750-1950. De Coleridge a Orwell*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1987.
- Raymond Williams. "20. Una figura en la ciudad". En *El campo y la ciudad*. Buenos Aires, Paidós, 2001.

Bibliografía complementaria:

- David Lloyd y Paul Thomas. "Introduction. Culture and Society or Culture and the State?". En *Culture and the State*. Routledge, New York and London, 1998.

Unidad 9: Género

Género, lectura y prácticas críticas. Funciones de la crítica académica en la política de identidades. La teoría *queer* y la literatura.

Lecturas:

Eve Kosofsky Sedgwick. "Lectura paranoica y lectura reparadora, o, eres tan paranoico, que quizás pienses que este texto se refiere a ti". En *Tocar la fibra. Afecto, pedagogía, performatividad*. Madrid, Alpuerto, 2018.

Herman Melville. *Billy Budd*. Varias ediciones.

Eve Kosofsky Sedgwick. "II. Algunos binarismos (I). *Billy Budd*: después del homosexual". En *Epistemología del armario*. Barcelona, de la Tempestad, 1998.

Bibliografía complementaria:

Judith Butler. "Inscripciones corporales, subversiones performativas". En *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona, Paidós, 2007.

Unidad 10: Colonialismo

La teoría poscolonial y la literatura. Usos políticos del posestructuralismo. Representaciones de la alteridad.

Lecturas:

Edward Said. "La geografía imaginaria y sus representaciones: orientalizar lo oriental". *Orientalismo*. Barcelona, DeBolsillo, 2008.

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin. "El imperio contraescribe: introducción a la teoría y la práctica del postcolonialismo". María José Vega y Neus Carbonell (eds.). *La literatura comparada: principios y métodos*. Madrid, Gredos, 1998.

Joseph Conrad. *El corazón de las tinieblas*. Varias ediciones.

Edward Said. "3. Dos visiones en *El corazón de las tinieblas*". En *Cultura e imperialismo*. Barcelona, Anagrama, 1996.

Bibliografía complementaria:

Mignolo, Walter D. "Literatura comparada, literatura mundial y decolonización". *Ínsula*, 787-788, 2012.

Unidad 11: Comparación. Larga duración. Cuantificación.

La tradición de la literatura comparada y sus desafíos actuales. La literatura mundial. La evolución de las formas y los géneros. Lectura distante, cuantificación empírica, método e interpretación.

Lecturas:

Claudio Guillen. "Lo uno con lo diverso. Literatura y complejidad". *1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada*. Vol. IX, año 1995

Franco Moretti. "Conjeturas sobre la literatura mundial". *New Left Review* (edición en español). n° 3, 2000. Disponible en <http://www.newleftreview.es/?getpdf=NLR23503&pdflang=es>

Arthur Conan Doyle. "La liga de los pelirrojos". En *Aventuras de Sherlock Holmes*. Varias ediciones.

Franco Moretti. "El matadero de la literatura". En *Lectura distante*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015.

Gayatri Chakravorty Spivak. "Apéndice 2". En *Muerte de una disciplina*. Santiago de Chile, Palinodia, 2009.

Bibliografía complementaria:

Christopher Prendergast. "Evolución e historia literaria". *New Left Review* (edición en español). n° 34, 2005. Disponible en http://newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=432

Franco Moretti. "El fin del comienzo". *New Left Review* (edición en español). n° 41, 2006. Disponible en http://newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=536

Kristal, Efraín. "Considerando en frío. Respuesta a Franco Moretti". *New Left Review*, 15, 2002.

Bibliografía general:

- Adorno, Theodor W. *Notas de literatura*. Madrid, Akal, 2003.
- Adorno, Theodor W. *Teoría Estética*. Madrid, Akal, 2004.
- Attridge, Derek. *La singularidad de la literatura*. Madrid, Abada, 2011.
- Bajtín, Mijaíl M. *Teoría y estética de la novela*. Madrid, Taurus, 1989.
- Barry, Peter. *Beginning Theory*. Manchester and New York, Manchester University Press, 2009.
- Barthes, Roland. *El placer del texto y Lección inaugural*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
- Barthes, Roland. *La preparación de la novela*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Barthes, Roland. *S/Z*. México, Siglo XXI, 1992.
- Bellemin-Noël, Jean. *Psychanalyse et littérature*. Paris, PUF, 2002.
- Buck-Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamín y el proyecto de los pasajes*. Madrid, Visor, 1995.
- Buck-Morss, Susan. *Origen de la dialéctica negativa*, México, Siglo XXI, 1981.
- Bürger, Peter. *Crítica de la estética idealista*. Madrid, Visor, 1996.
- Cabanès, Jean-Louis y Guy Larroux. *Critique et théorie littéraires en France (1800-2000)*. Paris, Belin, 2005.
- Compagnon, Antoine. *Le démon de la théorie. Littérature et sens commun*. Paris, Seuil, 1998.
- Culler, Jonathan. *Breve introducción a la teoría literaria*. Barcelona, Crítica, 2000.
- Cusset, François. *French Theory*. Paris, La Découverte, 2005.
- De Man, Paul. *La resistencia a la teoría*. Madrid, Visor, 1990.
- De Saussure, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Buenos Aires, Losada, 1988.
- Dosse, François. *Historia del estructuralismo*. 2 vols. Madrid, Akal, 2004.
- Eagleton, Terry. *Después de la teoría*. Barcelona, Debate, 2005.
- Eagleton, Terry. *Una introducción a la teoría literaria*. México, Fondo de cultura económica, 1988.
- Elliott, Jane y Derek Attridge (eds.). *Theory after Theory*. London and New York, Routledge, 2011.
- Erlich, Victor. *El formalismo ruso*. Seix Barral, Barcelona, 1974.
- Fokkema, Douwe y Elrud Ibsch. *Teorías de la literatura del siglo XX*. Madrid, Cátedra, 1992.
- Foucault, Michel. *El orden del discurso*. Barcelona, Tusquets, 1980.
- Foucault, Michel. *La arqueología del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
- Galan, František W. *Las estructuras históricas. El proyecto de la escuela de Praga (1928-1946)*. México, Siglo XXI, 1988.
- Hohendahl, Peter Uwe (ed.). *A History of German Literary Criticism*. Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1988.
- Jameson, Fredric. *La cárcel del lenguaje Perspectiva crítica del estructuralismo y del formalismo ruso*. Barcelona, Ariel, 1980.
- Jay, Martin. *Adorno*. México, Siglo XXI, 1988.
- Jay, Martin. *La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt*. Madrid, Taurus, 1974.
- Kaufmann, Vincent. *La faute à Mallarmé. L'aventure de la théorie littéraire*. Paris, Seuil, 2011.
- Kristeva, Julia. *Semiótica*. 2 vols. Madrid, Fundamentos, 1981.

Leitch, Vincent. *Theory Matters*. New York and London, Routledge, 2003.

Lentricchia, Frank y Thomas McLaughlin (eds.). *Critical Terms for Literary Study*. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1995.

Lentricchia, Frank. *Después de la 'nueva crítica'*. Madrid, Visor, 1990.

Littau, Karin. *Teorías de la lectura*. Buenos Aires, Manantial, 2008.

Maingueneau, Dominique. *Le discours littéraire*. Paris, Armand Colin, 2004.

Maingueneau, Dominique. *Manual de linguistique pour les textes littéraires*. Paris, Armand Colin, 2010.

Milner, Jean-Claude. *El paso filosófico de Roland Barthes*. Buenos Aires, Amorrortu, 2004.

Milner, Jean-Claude. *El periplo estructural*. Buenos Aires, Amorrortu, 2003.

Morson, Gary Saul y Caryl Emerson. *Mikhail Bakhtin (Creation of a Prosaics)*. Stanford, Stanford University Press, 1990.

Rancière, Jacques. *La palabra muda*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009.

Rancière, Jacques. *Politique de la littérature*. Paris, Galilée, 2007.

Rapaport, Herman. *The Theory Mess*. New York, Columbia University Press, 2001.

Said, Edward. *El mundo, el texto y el crítico*. Buenos Aires, Debate, 2004.

Voloshinov, Valentín N. *El marxismo y la filosofía del lenguaje*. Madrid, Alianza, 1992.

Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona, Península, 1980.

Wright, Elizabeth. *Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal*. Cambridge, Polity Press, 2006.

Modalidad docente:

Cada clase estará basada en una exposición breve, por parte del docente a cargo, de los problemas centrales de cada unidad en su relación con los textos de lectura obligatoria. Se espera que los y las estudiantes comenten y discutan activamente la exposición a partir de su lectura de los textos y de sus perspectivas y conocimientos previos.

Cronograma:

Encuentro 1: Unidades 1y 2	Encuentro 5: Unidad 5	Encuentro 9: Unidad 8
Encuentro 2: Unidades 2 y 3	Encuentro 6: Unidad 6	Encuentro 10: Unidad 9
Encuentro 3: Unidad 4	Encuentro 7: Unidad 6	Encuentro 11: Unidad 10
Encuentro 4: Unidad 5	Encuentro 8: Unidad 7	Encuentro 12: Unidad 11

Formas de evaluación:

Los y las estudiantes deberán participar activamente de las discusiones que tengan lugar durante el desarrollo de la materia a través de intervenciones orales formales programadas e informales, por las que serán, en ambos casos, evaluados. Luego, tras la finalización del curso, deberán entregar, habiendo presentado previamente un plan o resumen, un trabajo monográfico con una extensión mínima de diez páginas.

Condiciones de regularidad y régimen de aprobación:

Para aprobar el curso, los y las estudiantes deberán asistir obligatoriamente al setenta y cinco por ciento (75%) de las clases programadas y cumplir con los requisitos e instancias de evaluación establecidos por los docentes a cargo (ver **Formas de evaluación**).

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Marcelo Topuzian