

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

MAESTRÍA EN LITERATURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS Y EN LITERATURAS COMPARADAS

SEMINARIO: “LA LITERATURA Y SUS TRAMAS: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD”

TEMA DEL SEMINARIO: “El *Bildungsroman* (novela de formación) en Alemania. Una aproximación narratológica a los géneros esquemáticos”

PROFESOR: Dr. Martín Koval

CARGA HORARIA: 48 HORAS

AÑO LECTIVO: 2023 (segundo cuatrimestre)

I. FUNDAMENTACIÓN

La novela de formación, o *Bildungsroman*, es un tipo de novela que sirvió a la burguesía alemana para representar, comprender, indagar, problematizar y –también– codificar o “normar” (normalizar) la adolescencia –esa fase etaria intermedia e incierta, percibida como problemática en términos socio-políticos– y su vínculo con la adultez. Es un subgénero fundado en la búsqueda de una conciliación entre la vocación artístico-disruptiva del héroe adolescente y el mandato “burgués”, que suele estar encarnado en la figura del padre. Este derrotero culmina, por lo general, de forma exitosa: el héroe se deja instruir por la realidad circundante y renuncia a unas aspiraciones juveniles que, en la lógica de las novelas, son concebidas *a posteriori* como excesivamente idealistas. No se trata, con todo, de que el héroe, por así decir, claudique, sino de que ceda en algo sus pretensiones inicialmente desmesuradas y acceda, así, a un estadio nuevo, que interpreta en términos de felicidad.

El seminario se divide en dos partes claramente diferenciadas pero íntimamente vinculadas entre sí. En la primera, se propone un recorrido histórico-literario a través de tres grandes autores que animaron el desarrollo de la novela de formación en los países de habla alemana: J. W. Goethe, Gottfried Keller y Thomas Mann. Se buscará, así, dar cuenta de los presupuestos ilustrados, “optimistas”, que estructuran este tipo de novela y que, como se pretende mostrar en este curso, entran en una crisis terminal y definitiva en la época de la Gran Guerra. En la segunda parte del seminario se introducirá a los estudiantes en el uso de algunas herramientas fundamentales de la narratología (tiempo narrado/tiempo de la narración, punto de vista, historia/relato, mundo narrado y personaje, esquema de acción) a fin de evaluar su utilidad para el estudio del devenir histórico del *Bildungsroman*, al que se considerará, ahora, un género esquemático, que, en cuanto tal, activa determinadas expectativas de lectura en la mente del receptor. Lo que se pretenderá (de)mostrar es que, si bien estas pueden verse confirmadas o defraudadas, resultan imprescindibles para un abordaje interesado en pensar las obras en su “diálogo” con la tradición genérica iniciada por Goethe.

Específicamente, el seminario se propone que los alumnos logren:

1. Conocer los fundamentos teóricos y las condiciones de producción históricas del *Bildungsroman*.
2. Comprobar la relevancia histórico-literaria de *Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister*, de Goethe, en cuanto novela fundacional del subgénero (hipotexto), así como sus principales hipertextos.
3. Comprender y utilizar críticamente algunas categorías narratológicas; en particular, para el abordaje de este género novelístico.
4. Indagar la productividad de la noción de “género esquemático” para el estudio de la relación entre obra particular y género literario en el caso específico de la novela de aprendizaje.

II. UNIDADES TEMÁTICAS

Primera parte

Unidad 1: Los fundamentos históricos y filosóficos del *Bildungsroman*

La noción de formación (*Bildung*). La educación negativa de J.-J. Rousseau y su “corrección”. La educación estética de Schiller. La filosofía ilustrada del progreso. *Bildungsroman* y Modernidad. La noción de *historia interior* de Blanckenburg. Hegel y la lucha entre los *derechos del corazón* y la “prosa” de la realidad. La “nacionalización” del subgénero por Dilthey. La noción de “novela de educación” de Lukács. La novela de formación, la novela de educación y la novela de desarrollo frente a la novela de peripecias. El carácter problemático del nombre “Bildungsroman”. El sujeto de la formación: el adolescente.

Bibliografía:

- Bajtín, Mijail, “La novela de educación y su importancia en la historia del realismo”. *Estética de la creación verbal*. Trad. de T. Bubnova. México: Siglo XXI, 1995, pp. 200-247.
- Koval, Martín, *Vocación y renuncia. La novela de formación alemana entre la Ilustración y la Primera Guerra Mundial*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2018. [selección]
- Piacenza, Paola, “Capítulo 1: Años de aprendizaje”. En: *Años de aprendizaje. Subjetividad adolescente, literatura y formación en la Argentina de los sesenta*. Buenos Aires: Miño Dávila, 2017, pp. 21-57.
- Sammons, Jeffrey L, “El Bildungsroman para no especialistas: Un intento de aclaración”. *Inter Litteras* (nueva serie) 2 (2020): 10-26. Trad. de D. Prado. doi: 10.34096/interlitteras.n2.9726

Unidad 2: La conformación del subgénero: *Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister* (1796), de J. W. Goethe

La vocación teatral de Wilhelm Meister. El conflicto con el padre. Las relaciones amorosas satisfactorias. Crítica a la excesiva introspección. El rol del dinero. El tópico del desengaño y el lema *aprender de la realidad*. La Sociedad de la Torre como “medio educativo”. La capacidad de olvido. La reconciliación (*Versöhnung*) con la sociedad. La lectura (e influencia) de Friedrich Schiller por parte de Goethe. El *Wilhelm Meister* y la conformación del subgénero *Bildungsroman*.

Bibliografía:

- Lukács, György, “La novela de educación”. En: —, *Teoría de la novela*. Trad. de M. Sacristán. Madrid, Biblioteca Nacional, 2002, pp. 116-126.
- _____, “Años de aprendizaje de Wilhelm Meister”. En: —, *Goethe y su época*. Trad. de M. Sacristán. Barcelona: Grijalbo, 1968, pp. 91-116.
- May, Kurt, “*Wilhelm Meisters Lehrjahre*, ein Bildungsroman?”, en *DVJS*, vol. 31, nº 1 (1957): 1-37.
- Vedda, Miguel, *Leer a Goethe*. Buenos Aires, Quadrata, 2015. [selección]

Unidad 3: La novela de formación decimonónica: la segunda versión de *Enrique el verde* (1879/80), de Gottfried Keller

El padre muerto como *Leitmotiv*. La “debilidad” del ejemplo materno. La vocación artística del Heinrich Lee: ser pintor. La timidez de Heinrich Lee. El fracaso en Múnich. La cuestión de la culpa. El erotismo no consumado. El castillo del conde como sucedáneo realista, desencantado, de la Sociedad de la Torre goetheana. La resignación final del héroe. *Enrique el verde* como *novela de formación posgoetheana*.

Bibliografía:

- Benjamin, Walter, “Gottfried Keller. Zu Ehren einer kritischen Gesamtausgabe seiner Werke”. En: Tiedemann, R., ed. *Gesammelte Schriften*. Vol. II/3. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, pp. 283-295.
- Koval, Martín, “Capítulo 6: *La segunda versión de Enrique el verde*, de Gottfried Keller”. En: —, *Vocación y renuncia. La novela de formación alemana entre la Ilustración y la Primera Guerra Mundial*. (v. *supra*)
- Lukács, György, “Gottfried Keller”. En: —, *Realistas alemanes del siglo XIX*. Trad. de J. Muñoz. Barcelona, Grijalbo, 1970, pp. 159-253.
- Mazzari, Marcus Vinicius, “Metamorfoses de Wilhelm Meister: O verde Henrique na tradição do Bildungsroman”. En: *Labirintos da aprendizagem. Pacto fáustico, romance de formação e outros temas de literatura comparada*. San Pablo: Editora 34, 2010, pp. 93-158.

Unidad 4: El ocaso de la novela de formación: *La montaña mágica* (1924), de Thomas Mann

La llegada de Hans Castorp al sanatorio y su permanencia involuntaria. Los “maestros” de Hans: Settembrini y Naphta. Erotismo decadente. El sanatorio como símbolo de la decadencia de la sociedad burguesa. La “muerte” de la idea de progreso. La disolución de la sociedad en la Gran Guerra. *La montaña mágica* como *novela de deformación*. El ocaso de los fundamentos de la novela de formación en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

Bibliografía:

- Belforte, María, “‘Sorgenkind des Lebens’: cuidado, interioridad y embriaguez en *La montaña mágica*. Una interpretación blochiana”. En: *Signótica* 32 (2020), e65315.
- Lukács, György, “A la búsqueda del burgués”. En: —, *Thomas Mann*. Trad. de J. Muñoz. Barcelona, Grijalbo, 1969, pp. 13-52.
- Wesell, Eva, “Magic and Reflections: Thomas Mann’s *The Magic Mountain* and His War Essays”. En: Lehnert, Herbert (org.), *A Companion to the Works of Thomas Mann*. Londres: Camden House, 2004, pp. 129-145.

Segunda parte

Unidad 5: Algunas categorías narratológicas y su aplicación al estudio de la novela de formación

La distinción entre historia y relato. Tiempo narrado y tiempo de la narración. Orden, duración y frecuencia. La función de las analepsis en el *Bildungsroman*. La distancia narrativa en el relato de palabras y en la reproducción del pensamiento. Punto de vista y focalización. Las cinco dimensiones de la perspectiva (Schmid): lingüística, temporal, espacial, ideológica y perceptiva. La noción de “narrador omnisciente”. Modos alternativos de pensar la relación entre el narrador y el protagonista. Voz narrativa. Niveles diegéticos. Tipos de mundos narrados. Esquema de acción.

Bibliografía:

- Genette, Gérard, *Figuras III*. Barcelona: Lumen, 1989. [selección]
- Martínez, Matías y Michael Scheffel, *Introducción a la narratología. Hacia un modelo analítico-descriptivo de la narración ficcional*. Trad. de M. Koval. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2011. [selección]
- Schmid, Wolf, *Narratology: an Introduction*. Berlín/Nueva York: De Gruyter. 2010. [selección]

Unidad 6: El héroe de la formación y los personajes secundarios del *Bildungsroman*

La etimología del término “personaje”. El personaje y la textualidad narrativa. El personaje y la persona: entornos ficcionales y factuales. La incompletitud ontológica del personaje. La caracterización directa e indirecta. El esquema de personaje. El personaje literario. El personaje en el *film* y en otros medios. Los enfoques semióticos y miméticos. La motivación. Constelación y configuración de personajes. El uso del término “héroe”. El protagonista, el personaje secundario y el personaje “de fondo”. El personaje tipo en el *mainstream* de la teoría literaria y en el marxismo. Hacia una definición “base” o “prototípica” de personaje. Hacia una caracterización del “héroe de la formación” (*Bildungsheld*).

Bibliografía:

- Eder, Jens, Fotis Jannidis y Ralf Schneider, “Introduction”. En: – (eds.), *Characters in Fictional Worlds. Understanding Imaginary Beings in Literatura, Film and Other Media*. Berlín: De Gruyter, 2010, pp. 3-65.
- Engels, Friedrich, “Problemas del realismo y de lo típico”. En: –, Marx, Karl / Engels, Friedrich, *Escritos sobre literatura*. Sel. e introd. de Miguel Vedda. Buenos Aires: Colihue, 2003, pp. 231-234.
- Lukács, György, “La fisionomía intelectual de las figuras artísticas”. En: –, *Problemas del realismo*. México/Buenos Aires: FCE, 1966, pp. 125-169.
- Martínez, Matías y Michael Scheffel, “Personaje”. En: *Introducción a la narratología*. Trad. de M. Koval. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2011 [1999], pp. 192-195.

Unidad 7: El *Bildungsroman* como género esquemático

Hipotexto e hipertextos. Noción de “prototipo”. El género como “horizonte de expectativas”. El paisaje genérico: ¿qué elementos lo activan en las obras particulares? El principio de menor divergencia. El problema de la reconocibilidad del género. Desarrollo histórico del *Bildungsroman* como género novelístico. La literatura de esquema. Las tres etapas del esquema del *Bildungsroman* (goetheano): años de juventud (*Jugendjahre*) – años de viaje (*Wanderjahre*) – años de madurez o “maestría” (*Meisterjahre*). Evolución de este esquema en los siglos XIX y XX.

Bibliografía:

- Fishelov, David. “The Structure of Generic Categories: Some Cognitive Aspects”. *Journal of Literary Semantics* 24 (1995): 117–26.
- Genette, Gérard, *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus, 1989 [1962]. Traducido por Celia Fernández Prieto. [selección]
- Koval, Martín, “El sistema Bildungs/Anti-Bildungsroman para especialistas: combatiendo una tentación posmoderna”. En: *Badebec* 12.24 (2023): 128-148.
- Ryan, Marie-Laure, “Chapter 3. Reconstructing the Textual Universe: The Principle of Minimal Departure”. En: *Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory*. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 48-60.

III. EVALUACIÓN

El seminario se evaluará sobre la base de la aprobación de un trabajo práctico que se entregará una vez finalizadas las clases pautadas. La nota final estará compuesta por el promedio entre la nota del trabajo práctico y la de la participación en las clases del seminario, bajo la forma de una breve exposición oral de un texto del programa o de la participación reflexiva respecto de los distintos temas expuestos a lo largo del curso.