Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS

"Problemas y perspectivas de la teoría literaria"

Prof. Miguel Vitagliano

Carga horaria: 48 horas
Cuatrimestre, año: 1er. Cuatrimestre de 2025

Fundamentación

A partir de las lecturas de cuatro autores (E.Auerbach, M.Bajtín, R.Barthes, y A.Rama), el seminario se propone expandir la discusión y la reflexión en el campo de la teoría y crítica literaria, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, la perspectiva de América Latina y la situación social cultural contemporánea.

La elección de los autores que definen las problemáticas de cada unidad pretende dar cuenta, y no de manera excluyente, de producciones notables en las coyunturas particulares del desarrollo de la disciplina destacando, a su vez, distintas procedencias culturales. Por diversas causas dos de los autores (Barthes y Bajtín) realizaron toda su trayectoria intelectual en su país de origen, lo que no fue el caso de los otros dos. Los cuatro pertenecen a distintos momentos de la reflexión de la crítica literaria, al punto tal que podría pensarse en un abanico en el que, por un lado, se destaca la pertenencia firme aún a los estudios filológicos (en el caso de Auerbach) y, por otro, la búsqueda (en el caso de Rama), en un momento crítico también en el camino de la disciplina a mediados de los 70, de encontrar nuevas preguntas y no conformarse con las ya sabidas.

Tradición, humanismo, representación, crisis, transformación, el doble filo del lenguaje, la pluralidad, son algunos de los conceptos claves presentes en los textos de los cuatro autores, que por lo general indagan de manera diferente y a veces antagónica. Los autores y los textos críticos a los que nos proponemos convocar al diálogo discuten y debaten con ellos (Glantz, Said), colocan en la escena lo que antes aparecía como meras sombras (Butler, Spivak, Negri), promueven una apertura en el campo de reflexión (Badiou, Beaslye-Murray, *Diederichsen*, Scavino), sistematizan nuevas redes de significación (Todorov, White), o someten a duda (Zizek, Ludmer), pero no eligiendo el discurso de la literatura, la teoría y la crítica como tablas de salvación cuando todo parece hundirse, sino como espacio donde interpelar y explorar sin ataduras.

Objetivos

-Conocer aspectos y problemáticas relevantes propuestos y desarrollados por la teoría literaria;

-Reconocer tensiones de la teoría literaria en las distintas encrucijadas socio políticas en diversas tradiciones culturales;

-Relacionar conceptualizaciones y problemáticas de la teoría literaria en distintos autores;

-Relacionar el discurso de la teoría literaria con otros saberes y discursividades contemporáneas;

-Reflexionar sobre las posibles funciones de la teoría literaria;

-Reflexionar sobre el lugar de la teoría literaria en los estudios literarios.

Contenidos

Unidad 1: Teoría literaria, crítica y teorías literarias

a. *Características y diferencias entre teoría y crítica literaria: táctica y estrategia.* Teoría Literaria, teorías de la literatura y teoría literaria. La diferencia entre el planteo de problemas (tarea de la teoría literaria) y la promoción de preceptivas (las poéticas).
b. *La transformación del lugar y las funciones de la crítica.* Los cambios que se suscitaron en el campo de la teoría y crítica literaria a distintas tradiciones culturales desde mediados de los 60 a nuestra contemporaneidad.

Bibliografía Obligatoria:

-Vitagliano, M.: "Variaciones sobre un punto: notas de trabajo sobre teoría y crítica literaria", en *Perspectivas actuales de la investigación literaria,* VV.AA., Buenos Aires, Libros de Filo, 2011.

-Derrida, J.: "Esa extraña institución llamada literatura", en https://www.cetycli.org/cboletines/04e9800998-derrida.pdf

-Steiner, G.: "La cultura y lo humano" (1963), en *Lenguaje y silencio*, Barcelona, Gedisa, 1994.

-Ludmer, J.: "Prólogo" de *Cien años de soledad. Una interpretación*, Buenos Aires, CEAL, 1985.

Bibliografía complementaria:

-Said, E.: "El mundo, el texto y el crítico", en *El mundo, el texto y el crítico*, Buenos Aires, Debate, 2004.
-Jameson, F.: *Documentos de cultura, documentos de barbarie*, Madrid, Visor, 1989.
-Jameson, F.: *La cárcel del lenguaje*, Barcelona, Ariel, 1980.
-Eagleton, T.: *Cómo leer un poema* (2007), trad.Mario Jurado, Madrid, 2010.

Unidad 2: Erich Auerbach (1892 -1957), tradición, memoria y provenir.

a. *Los estudios literarios y la tradición de los comparatistas.* La política y las políticas del saber y la lectura en torno a la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas

posteriores hasta comienzos del nuevo siglo (Said, Spivak, Butler). El saber del Estado y los estados del saber, como contexto de la obra de Erich Auerbach, *Mímesis* (1942).
b. *La crítica como memoria*. *Mímesis:* La representación literaria y la memoria de la Cultura Humanística. La crítica como resistencia y potenciación del sentido (de lo uno). Memoria y biblioteca: el sentido (de lo uno) y la interpretación. Conceptos de "figura" y "plan" en el proyecto de Auerbach. *Mímesis* o de cómo la razón (justa) genera fija posiciones excluyentes (el eurocentrismo).

Bibliografía Obligatoria

-Auerbach, E.: *Mímesis* (selección de capítulos), México, FCE, 1979.

-Steiner, G.: "Un grave júbilo. *Mímesis* de Erich Auerbach", en *Punto de Vista*, año XXVI, Núm.77, diciembre de 2003.

-Butler, J.: "Explicación y exculpación", en *Punto de Vista*, año XXVIII, Núm.81, abril de 2005.

-Butler, J. y Spivak, G.: *¿Quién le canta al Estado-Nación?Lenguaje, política, pertenencia,* (2007), Buenos Aires, Paidós, 2009.

Bibliografía complementaria:

-Auerbach, E.: *Figura*, pról. José M. Cuesta Abad, Madrid, Mínima Trotta, 1998.
-Said, E.: "Vinculación del imperio con la interpretación secular", en *Cultura e imperialismo* (1993), Barcelona, Anagrama, 1996.
-Scavino, D.: "Colonialidad del poder: una invención jurídica de la conquista"https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/15355

Unidad 3: Mijail Bajtín (1895-1975), lenguaje, novela y sociedad.

a. *Conceptos matrices de las teorías de Bajtín*. Transposición vs. representación; unidad vs. pluralidad; binarismo vs. multiplicidad; y fuerzas centrípetas vs. fuerzas centrífugas. Sus diferencias conceptuales con el Formalismo Ruso. *Bajtín: ¿teórico de la literatura o epistemólogo de las ciencias sociales?* Aportes de sus conceptualizaciones a las distintas áreas del conocimiento: Desde la lingüística y la semiótica a la historia cultural y la antropología.
b. *El examen de la novela***.** Novela y método: El lenguaje como construcción social; la novela como registro privilegiado para la indagación de la realidad del lenguaje. La novela como "asamblea pública". Novela e historia: Lenguaje e ideología. La noción de intertextualidad como confirmación de la imposibilidad de la creación *ex nihilo*. La novela y el *novelar*: una historia de la novela que se remonta más allá de la narración (pj.: a los diálogos platónicos). El concepto de *cronotopo*: condensación espacio-tiempo. El *cronotopo* como puesta en juego del valor de la lectura crítica.

Bibliografía obligatoria

-Bajtín, M.: "El problema de los géneros discursivos", en *Estética de la creación verbal*, México, XXI, 1985.

-Bajtín, M.: "La épica y la novela (sobre una metodología de investigación de la novela), en *Problemas literarios y estéticos*, La Habana, Arte y Literatura, 1986.

-Bajtín, M.: "Formas del tiempo y el cronotopo en la novela" (selección de capítulos), Idem.

-Todorov, T.: “Lo humano y lo interhumano (M.Bajtín)”, en *Crítica de la crítica*, Barcelona, Paidós, 1991.

-White, H.: “El ´siglo XIX´ como cronotopo” (1987), en *La ficción narrativa*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.

Bibliografía complementaria:

-Batín, *Estétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1994.
-Bajtín, M.: *La cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1988.
-Bajtín, M.: *Marxismo e filosofia da linguagem*, São Paolo,Hucitec, 1986.
-Bajtín, M.: *Problemas de la poética de Dostoievski*, México, FCE, 1986.

Unidad 4: Roland Barthes (1915-1980), la “nueva crítica” y el combate las lecturas

a. *Barthes y el surgimiento de la “Nouvelle Critique” en los sesenta.* La polémica con Raymond Picard y su la publicación de *Crítica y verdad* (1966): una crítica que interviene y discute el sentido con el Estado (de las cosas, los saberes, los lugares, las pertinencias, y las jerarquías, etc.). La “Nouvelle Critique” y las nuevas críticas en América Latina. Puntos de contacto, diferencias, y persistencias. La “nueva” crítica y los “nuevos” saberes en los combates de siempre: semiología, psicoanálisis, antropología, filosofía, marxismo, etc.
b. *Lengua y poder*. El primer concepto de “escritura” barthesiano en *El Grado Cero* como respuesta a las “intenciones”: la escritura como decisión entre la “seguridad” de la lengua/ literatura y “la soledad” del estilo. La crítica frente a las distintas “mitologías” del control: la seguridad de la repetición y la representación. Una crítica plural en un mundo que solo acepta reconocerse uno.

Bibliografía obligatoria

-Barthes, R.: *El grado cero de la escritura*, México, Siglo XXI, 1983.

-Barthes, R.: “Lección inaugural de la cátedra de semiología…”, en *El placer del texto y La lección inaugural*, México, Siglo XXI, 1983.

-Barthes, R.: “Por encima del hombre” (1973), en *Variaciones sobre la literatura*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

-Glantz, M.: “Reiteraciones sobre Barthes”, en *La polca de los osos*, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2008.

-Descombes, V.: “Semiología”, en *Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa* (*1933-1978)* (1979), Madrid, Cátedra, 1988.

-Said, E.: “Abecedarium culturae: estructuralismo, ausencia, escritura”, en *La moderna crítica literaria francesa*, México, FCE, 1984.

Bibliografía complementaria

-Descombes, V.: “Semiología”, en *Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa* (*1933-1978)* (1979), Madrid, Cátedra, 1988.
-Said, E.: “Abecedarium culturae: estructuralismo, ausencia, escritura”, en *La moderna crítica literaria francesa*, México, FCE, 1984.
Barthes, R.: *La aventura semiológica*, México, Paidós, 1985.
Barthes, R.: *S/Z*, México, Siglo XXI, 1981.
Barthes, R.: *Variaciones sobre la literatura*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Unidad 5: Ángel Rama (1926-1983) y el pensamiento crítico "emancipado"

a. *Modernizaciones y transformaciones culturales en los 60.* Proyectos transformadores e industrias culturales en América Latina. Fantasías y realidades en torno al "boom" de la literatura latinoamericana: ¿lectores-consumidores y escritores-héroes? La necesidad de construir y desarrollar una crítica desde América Latina: tradición e innovación.
b. *Territorios, cultura y resistencia.* Las teorías antropológicas de J.Murra en la base de *Transculturación narrativa*. Diferencia entre el discurso de la "aculturación" y la "transculturación". El valor del "mestizaje": la figura modélica de José María Arguedas. El "Diario" (1974-1983) de Rama como plasmación de una trayectoria intelectual, y *síntoma* de los acallados debates intelectuales crecientes a partir de mediados de los 70: el conformismo vs. la necesidad de una crítica literaria, cultural y política "emancipada". La estela abierta de un proyecto: ¿sigue estando vigente?
c. *La política y la autonomía literaria en cuestión.* Nuevos escenarios socioculturales y políticos desarrollados a partir de fines de la década del 80 y principios del 90. Crisis de la representatividad política. Irrupción de un nuevo sujeto político: "la multitud" (Negri, Beaslye-Murray). La política del control sobre los cuerpos y las nuevas tecnologías: la biopolítica (Zizek, Diederichsen). Postpolítica y postautonomía en la literatura: los lugares de la crítica (Ludmer, Scavino) en el pensamiento de lo nuevo.

Bibliografía obligatoria

-Rama, A.: "Literatura y cultura", en *Transculturación narrativa en América Latina* (1984), Buenos Aires, El Andariego, 2008.

-Rama, A.: "Literatura y sociedad" (1976), "Sistema literario y sistema social en Hispanoamérica" (1975), y "Algunas sugerencias de trabajo para una aventura intelectual de integración" (1985), en *Literatura, cultura, sociedad en América Latina*, prólogo y notas de pablo Rocca, Montevideo, Trilce, 2006.

-Negri, A.: "El monstruo político. Vida desnuda y potencia", en *Ensayos sobre biopolítica*, VVAA, comp. G.Giorgi y F. Rodríguez, Buenos Aires, Paidós, 2007.

-Zizek, S.: "Deleuze", en *Ensayos sobre biopolítica*, VVAA, comp. G.Giorgi y F. Rodríguez, Buenos Aires, Paidós, 2007.

-Diederichsen, D.: "Estilos de vida en conflicto. Los movimientos y sus puntos de referencia: generación, multitud y vida" y "La biopolítica de Brtiney Speras", en *Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop*, Buenos Aires, Interzona, 2011.

-Ludmer, J.: "Territorios", en *Aquí América latina*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.

-Beaslye-Murray, J.: *Poshegemonía. Teoría política y América Latina*

-Scavino, D.: *Narraciones de la independencia. Arqueología de un fervor contradictorio*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010. (Selección de capítulos)

Bibliografía complementaria:

-Badiou, A.: "Pasión de lo real y montaje del semblante", en *El siglo* (2005), Buenos Aires, Manantial, 2005.
-García Canclini, N.: "Contradicciones latinoamericanas, en *Cultura híbridas*, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
-Rancière, J.: El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.
-Rancière, J.: La palabra muda. Ensayos sobre las contradicciones de la literatura, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009.

Modalidad docente

Las clases estarán estructuradas en dos partes. En la primera parte (60 % de cada clase) el profesor realizará una exposición (modalidad: exposición-dialogada) de los contenidos de cada una de las unidades. En la segunda parte (40 % de cada clase) el trabajo se enfocará en la lectura comprensiva, analítica y comparativa de algunos de los textos de la bibliografía obligatoria de cada unidad, en dos modalidades: a) lectura y discusión grupal de ciertos pasajes a cargo del profesor; b) lectura y discusión de ciertos pasajes propuestas por un grupo de participantes.

Formas de evaluación:

Dos formas de evaluación. Primera: Los participantes realizarán –en equipo de dos o tres personas- breves exposiciones – de no más quince minutos- sobre uno o dos aspectos que consideren salientes de un corpus de tres textos de la tres primeras unidades. No deberán hacer hincapié en la explicación de los textos sino en el relevamiento de algún concepto o temática que consideren productiva desde su perspectiva personal. Atendiendo a ese fin, será oportuno –y deseable- que en cada ocasión proponga vinculaciones con algún otro texto que no esté presente en la bibliografía del seminario.

Segundo: los participantes del seminario deberán dar cuenta de un informe escrito en el que propongan la comparación de un problema crítico-teórico que consideren relevantes de tres textos de las unidades 4 y 5. Los informes deberán tener una extensión de 6 a 10 páginas.

Requisitos para la aprobación del seminario

Los participantes deberán aprobar con las formas de evaluación (ver apartado anterior) y asistir al 80 % de los encuentros del seminario.

Bibliografía general

Adorno, Th.: *Notas de Literatura*, Barcelona, Taurus, 2002.
Angenot, M.: *Interdiscursividades de hegemonía y disidencias*, UNC, 1995.
Ashcroft, B, Griffiths, G. (edit.): *The postcolonial studies reader*, Nueva York, Routledge, 1995.
Auerbach, E.: *Mímesis*, México, FCE, 1979.
Auerbach, E.: *La tecnica di composozione della novella*, Roma, Theoria, 1984.
Badiou, A.: *El siglo* (2005), Buenos Aires, Manantial, 2005.
Bajtín, M.: *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1985.
Bajtín, M.: *Problemas literarios y estéticos*, La Habana, Arte y Literatura, 1986.
Batín, *Estétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1994.
Bajtín, M.: *La cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1988.
Bajtín, M.: *Marxismo e filosofia da linguagem*, São Paolo,Hucitec, 1986.
Bajtín, M.: *Problemas de la poética de Dostoievski*, México, FCE, 1986.
Bajtín, M.: *Problemas literarios y estéticos*, La Habana, Arte y literatura, 1986.
Barthes, R.: *El grado cero de la escritura*, México, Siglo XXi, 1983.
Barthes, R.: *La aventura semiológica*, México, Paidós, 1985.
Barthes, R.: *S/Z*, México, Siglo XXI, 1981.
Barthes, R.: *Variaciones sobre la literatura*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
Berger, J.: *El sentido de la vista*, Madrid, Alianza, 1990.
Berger, J.: *Ways of seeing*, London, BBC and Penguin Books, 1977.
Bourdieu, P.: *Las reglas del arte*, Barcelona, Anagrama, 1995.
Bürger, P.: *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1987.

Butler, J. y Spivak, G.: *¿Quién le canta al Estado-Nación? Lenguaje, política, pertenencia,* (2007), Buenos Aires, Paidós, 2009.
Diederichsen, D.: *Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop*, Buenos Aires, Interzona, 2011.
Eagleton, T.: *Ideología. Una introducción*, Barcelona, Paidós, 1997.
Eagleton, T.: *Teoria da literatura*, São Paulo, Martins Fontes, 1983.
Foucault, M.: *De lenguaje y literatura*, Buenos Aires, Paidós, 1996.
García Canclini, N.: *Cultura híbridas*, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
Ginzburg, C.: "Estranhamento", en *Olhos de Madeira. Nove reflexoes sobre a distáncia*, San Paulo, Companía das letras, 1998. (Hay traducc. en castellano).
Girard, R.: *Des choses caches despuis la foundation du monde*, Paris, Grasset, 1978.
Girard, R.: *Shakespeare. Teatro da inveja*, San Paulo, Realicaoes, 2010.
Jameson, F.: *Documentos de cultura, documentos de barbarie*, Madrid, Visor, 1989.
Jameson, F.: *La cárcel del lenguaje*, Barcelona, Ariel, 1980.
Ludmer, J.: *Aquí América latina*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
Rama, A.: *Transculturación narrativa en América Latina* (1984), Buenos Aires, El Andariego, 2008.
Rama, A.: *Literatura, cultura, sociedad en América Latina*, prólogo y notas de Pablo Rocca, Montevideo, Trilce, 2006.
Rama, A.: *Diario 1974-1983*, Buenos Aires, El Andariego, 2001.
Rama, A.: *La ciudad letrada*, Santiago de Chile, Tajamar, 2004.
Rama, A. (edit.): *El "boom" de la literatura latinoamericana*, Buenos Aires, Folios, 1984.
Rosa, N.: *El arte del olvido*, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.
Rosa, N.: *Los fulgores del simulacro,* Santa Fe, UNL, 1987.
Said, E.: *Cultura e imperialismo*, Barcelona, Anagrama, 1996.
Said, E.: *Representaciones del intelectual*, Barcelona, Paidós, 1996.
Said, E.: *El mundo, el texto y el crítico*, Buenos Aires, Debate, 2004.
Said, E.: *Out of place*, Londres, Granta, 1999.
Said, E.: *Sobre el estilo tardío*, Buenos Aires, Debate, 2009.
Scavino, D.: *Saer y los nombres,* Buenos Aires, El Cielo por Asalto,2004.
Scavino, D.: *Narraciones de la independencia. Arqueología de un fervor contradictorio*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
Steiner, G.: *Lenguaje y silencio*, Barcelona, Gedisa, 1994.
Steiner, G.: *Presencias reales*, Buenos Aires, Destino, 1993.
Todorov, T.: *Crítica de la crítica*, Barcelona, Paidós, 1991.
VV.AA: *Teoría literaria de los Formalistas Rusos*, México, Siglo XXI, 1978.
VV.AA.: *Perspectivas actuales de la investigación literaria,* Buenos Aires, Libros de Filo, 2011.
VV.AA.: *Ensayos sobre biopolítica,* VVAA, comp. G.Giorgi y F. Rodríguez, Buenos Aires, Paidós, 2007.
Wellek,R y Warren, A.: *Theory of literature*, Penguin Books, 1986.
WILLIAMS, R.*: Keywords*, Oxford University Press, 1983.
White, H.: *La ficción narrativa*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.
Wolff, J.: *Telquelismos latinoamericanos. La teoría crítica francesa en el ente-lugar de los trópicos*, Buenos Aires, Grumo, 2009.