

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN LITERATURAS ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Contra el realismo: visiones, violencias y reescrituras en la narrativa chilena y colombiana del siglo XX

Área: 3

Docente/s a cargo: Carlos Walker y Simón Henao

Carga horaria: 32 horas

Cuatrimestre, año: Primero, 2025

Fundamentación:

En las narrativas chilena y colombiana del siglo XX los modos de representación realista ocupan el centro de sus respectivas tradiciones y han servido para conferir sentido histórico a sus formas imaginarias (Rama, 1982). Basta con mirar la historiografía literaria de ambas tradiciones nacionales para constatar de qué manera las relaciones entre literatura, representación y realidad han sido determinantes tanto en la predominancia de una tradición narrativa nacional como en la consecuente configuración de un canon (Álvarez, 2009; Bedoya, 2006; Goic, 1990; Laverde, 2006). A pesar de ello, es posible realizar la operación crítica de identificar, tanto en el caso colombiano como en el chileno procedimientos y estrategias narrativas que a lo largo de distintas instancias del siglo XX han buscado interpelar, interrumpir, subvertir, deformar y desfasar el abultado peso del imperio realista (Gramuglio, 2002).

El objetivo de este seminario es abordar una serie de narraciones colombianas y chilenas a partir de elementos que representan reacciones a la hegemonía realista y que proponen vías alternativas y periféricas para pensar de otra manera la configuración de las literaturas nacionales.

Para abordar las tensiones que ha suscitado en los estudios literarios la categoría de realismo (Auerbach, 2023; Barthes, 1962; Lukacs, 1977; Rancière, 2009) nos resultará útil acudir a nociones como las de historia literaria (Jauss, 2013; Vaillant, 2017), tradición (Compagnon, 2010; Rojo, 2007; Sarlo, 1980), canon (Achugar, 2019; Harris, 1998; Mignolo, 1998; Pineda Botero, 2009; Zanetti, 1998) y sistema literario (Cándido, 1989; Cornejo, 1988; Rama, 1982; Rojo, 2012).

Hemos organizado este recorrido por las literaturas chilena y colombiana a partir de tres ejes principales. Si bien estos ejes se corresponden con determinados momentos históricos, comparten características que pueden ser tratadas más allá de la especificidad de esta periodización. En primer lugar, bajo el eje **visiones**, analizaremos las poéticas vanguardistas del veinte y del treinta del siglo pasado principalmente a través de las novelas *Miltín 1934* (1935), de Juan Emar y *Una triste aventura de catorce sabios* (1928),

de José Félix Fuenmayor como obras ejemplares de una estética, una poética y una política que configuran un imaginario disruptor opuesto a las derivas costumbristas y naturalistas que están en el centro de buena parte de la narrativa latinoamericana de comienzos del siglo XX.

En el segundo eje, **violencias**, nos desplazamos hacia otro momento paradigmático de esta narrativa contrarealista situada en las décadas del cincuenta y del sesenta para estudiar las novelas *Coronación* (1957), de José Donoso y *La casa grande* (1962), de Álvaro Cepeda Samudio y las particularidades del campo literario en el que se inscriben. En ellas los modos de representación están cifrados por las condiciones históricas, sociales y políticas de los distintos contextos de violencia latinoamericanos, pero, más importante aún, su semblante antirrealismo sólo es comprensible si se considera que sus formas de narrar se oponen a los rasgos dominantes de las tradiciones nacionales. Estar en contra del realismo es, desde este punto de vista, una estrategia para renovar los procedimientos narrativos de las respectivas literaturas nacionales.

Finalmente abordaremos un tercer momento, **reescrituras**, a partir de las novelas *Yomurí* (2022), de Cynthia Rimsky y *Peregrino transparente* (2023), de Juan Cárdenas. Estas narraciones funcionan como nuevos modos y estrategias de leer el realismo. Ambas, reescriben acontecimientos del pasado e imaginan, con las estrategias de la ficción, una refundación de las respectivas tradiciones narrativas nacionales. De este modo, las novelas de Rimsky y Cárdenas elaboran procedimientos literarios que permiten replantear las discusiones sobre las identidades nacionales. En este horizonte de análisis, la narrativa contemporánea permite volver a reflexionar sobre la importancia que ha tenido el viaje y, con ello, la dimensión espacial, en la literatura de América Latina.

Objetivos:

1. Introducir a los estudiantes en el estudio del imperio realista como centro de las literaturas nacionales en América Latina, tal y como se manifiesta en los casos chileno y colombiano.
2. Analizar una serie de obras narrativas de las literaturas chilena y colombiana que permitan comprender los modos en que se han configurado los sistemas literarios nacionales en América Latina.
3. Exponer perspectivas teóricas y críticas que les brinden a los estudiantes herramientas de análisis que puedan ser utilizadas en sus propios corpus de trabajo.

Unidad 1: Visiones

Contenidos: Introducción a las narrativas chilena y colombiana del siglo XX. Panorama de las historiografías literarias y configuraciones de los sistemas literarios en América Latina. La centralidad del realismo. La contra. Las vanguardias. El humor de la historia en *Miltín 1934* (1935), de Juan Emar. La modernidad y lo fantástico en *Una triste aventura de catorce sabios* (1928), de José Félix Fuenmayor.

Lecturas:

- Emar, Juan (1935). *Miltín 1934*. Santiago, Mago editores.

- Fuenmayor, José Félix (2023). *Una triste aventura de catorce sabios*. En José Félix Fuenmayor, *Narrativa*. Bogotá, Random House: 225-290.

Bibliografía complementaria:

- Badrán, Pedro (2023). “José Félix Fuenmayor, el escritor más joven de Colombia”. En José Félix Fuenmayor, *Narrativa*. Bogotá, Random House: 11-36.
- Barthes, Roland (1972). “El efecto de lo real”. En Georg Lukács y otros, *Polémica sobre el realismo*. Buenos Aires, Tiempo contemporáneo: 139-155.
- Burgos López, Campo Ricardo (2000). “La narrativa de ciencia ficción en Colombia”. María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Ángela Robledo, *Literatura y cultura. Narrativa colombiana del siglo XX. Volumen I. La nación moderna. Identidad*. Bogotá, Ministerio de cultura: 719-750.
- Emar, Juan (2013). *Diez*. (Selección). Buenos Aires, Mansalva. Selección.
- Gombrowicz, Witold. “Contra los poetas”. *Diarios (1953-1969)*. Barcelona, Seix-Barral, 313-324.
- Lizama, Patricio (1994). “Jean Emar/Juan Emar: la vanguardia en Chile”. *Revista Iberoamericana* 168-169: 945-9.
- Lizama, Patricio (1993). “Miltín 1934 y Ayer: retrato de un artista de vanguardia”. *Mapocho* n°34: 51-61.
- Lukács, Georg (1977). “Se trata del realismo”. En Georg Lukács, *Obra completa* 8. Barcelona, Grijalbo.
- Sontag, Susan (2012). “Contra la interpretación”, *Contra la interpretación y otros ensayos*. Buenos Aires, De Bolsillo: 13-28.
- Vaillant, Alain (2017). “Histoire littéraire et traditions nationales”, *L'Histoire littéraire*. París, Armand Collin: 39-56.
- Villamizar, Gina (2013). “Modernidad y literatura fantástica: José Félix Fuenmayor y *Una triste aventura de 14 sabios*”. *Perífrasis*, 4 (7): 52-68.

Unidad 2: Violencias

Contenido: El realismo y la violencia en América Latina. Los modos de representación de la violencia en la novela del siglo XX. La experimentación narrativa. Contra el criollismo chileno. La literatura y la historia. Colombia: la masacre de las bananeras.

Lecturas:

- Donoso, José (1999). *Coronación*. Santiago, Alfaguara.
- Cepeda Samudio, Álvaro (2017). *La casa grande*. En Álvaro Cepeda Samudio, *Obra literaria*. Medellín, Sílabas: 97-258.

Bibliografía complementaria:

- AA.VV. Selección de notas de prensa chilena sobre *Coronación* (1957-1958)
- Castillo Mier, Ariel (2006). “La narrativa experimental de Álvaro Cepeda Samudio”. *Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica*, 4: 21-48.
- Donoso, José (2016). *Diarios tempranos. Donoso in progress, 1950-1965*. Santiago, UDP. Edición de Cecilia García-Huidobro

- Donoso, José. (2021). *Historia personal del “boom” y otros escritos*. Santiago, UDP.
- Donoso, José (2022). *Cuentos reunidos*. Alfaguara, Santiago.
- Giaconi, Claudio (1958). “Una experiencia literaria”. *Revista Atenea*, nº 380-381: 282-289.
- Gilard, Jacques (2017). “La zona bananera”. En Álvaro Cepeda Samudio, *Obra literaria*. Medellín, Sílabas: http://www.archivos.fr/SITIO/04_BANANERAS/Bananeras.html
- Goic, Cedomil (1990). “Coronación”. *La novela chilena. Los mitos degradados*. Santiago, Editorial Universitaria: 187-201.
- Godoy Gallardo, Eduardo (1991) *La Generación del 50 en Chile. Historia de un movimiento literario*. Santiago, La Noria.
- Iriarte, Alfredo (1996). “Prefacio para un relato magistral”. En Álvaro Cepeda Samudio, *La casa grande*. Bogotá, Colseguros.
- Lafourcade, Enrique (dir.) (1954). *Antología del nuevo cuento chileno*, Santiago, Zig-Zag. Selección.
- Rodríguez Amaya, Fabio (2017). “El doble reto asumido por Cepeda Samudio: universalismo y Modernidad”. En Álvaro Cepeda Samudio, *Obra literaria*. Medellín, Sílabas: XXIII-XCIV.

Unidad 3: Reescrituras

Contenido: Reescribir la nación. Pliegues y reversos de la historia. Literatura y evasión. Reinventar el costumbrismo y el criollismo. Viaje y representaciones del espacio. La continuidad de las vanguardias. La literalidad y el realismo. Literatura e imagen.

Lecturas:

- Cárdenas, Juan (2023). *Peregrino transparente*. Buenos Aires, Sigilo.
- Rimsky, Cynthia (2022). *Yomurí*. Santiago, Random.

Bibliografía complementaria:

- Ancízar, Manuel (2016). *Peregrinación de Alpha*. Bogotá, Ministerio de cultura-Biblioteca Nacional.
- Appelbaum, Nancy (2016). *Mapping the Country of Regions. The Chorographic Commission of Nineteenth-Century Colombia*. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- Giorgi, Gabriel (2020). “Temblor del tiempo humano: política de la novela en Juan Cárdenas”. *Cuadernos de literatura*, 24: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/33684/25623>
- Restrepo, Olga (1999). “Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y descripciones de la comisión corográfica”. *Anuario colombiano de historia*, 26: 30-58.
- Rimsky, Cynthia (2022). “La conciencia chilena”, *Revista Santiago* nº 14, enero, 106-109.
- Verdugo, Mario (2022). *Curepto es mi concepto. Ensayos sobre literatura y territorio*. Santiago, Overol.

Bibliografía general:

- Achugar, Hugo (2019). “¿Transgredir el canon en el siglo XXI?” *Letras*, 21: 183-203.
- Adorno Theodor (1972). “Lukács y el equívoco del realismo”. En Georg Lukács y otros, *Polémica sobre el realismo*. Buenos Aires, Tiempo contemporáneo: 39-97.
- Álvarez, Ignacio (2009). *Novela y nación en el siglo XX chileno. Ficción literaria e identidad*. Santiago, Universidad Alberto Hurtado.
- Aira, César (2010). “El realismo”. *Revista Dossier*, <https://revistadossier.udp.cl/dossier/el-realismo/>
- Auerbach, Eric (2023). *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. Buenos Aires, Fondo de cultura económica.
- Bedoya, Gustavo (2006). “La conceptualización del realismo literario en las historias de la literatura colombiana (una revisión historiográfica)”. *Estudios de literatura colombiana*, 19: 39-56.
- Bedoya, Gustavo (2009). “Las formas de canonización de la novela colombiana en las historias literarias (1908-2006)”. *Co-herencia*, 6: 127-141.
- Bersani, Leo (1984). “Realism and the Fear of Desire”. En *A Future for Astyanax: Character and Desire in Literature*. New York, Columbia University Press: 51-88.
- Bianchi, Soledad. *Pliegues. Chile: cultura y memoria (1990-2013)*. Santiago, Montacerdos.
- Bisama, Álvaro (2008). *Cien libros chilenos*. Santiago, Ediciones B.
- Bost, David. “Una vista panorámica de las respuestas literarias a la huelga de las bananeras de 1928”. *Revista de estudios colombianos*, 10: 12-23.
- Burgos López, Campo Ricardo (2020). “Los comienzos de la ciencia ficción en Colombia (1876-1936). En Teresa López-Pellisa y Silvia G. Kurlat Ares (eds.). *Historia de la ciencia ficción latinoamericana I. Desde los orígenes hasta la modernidad*. Madrid-Franckfurt, Iberoamericana-Vervuert : 187-209.
- Cándido, Antonio (1989). “Literatura e subdesenvolvimento”. *A educação pela noite*. Rio de Janeiro, Ática: 140-162.
- Compagnon, Antoine (2010). “Tradición moderna, tradición moderna”. *Las cinco paradojas de la modernidad*. México, Siglo XXI: 7-11.
- Contreras, Sandra (2018). “En torno al realismo”. En Sandra Contreras, *En torno al realismo y otros ensayos*. Rosario, Nube negra: 33-57.
- Cornejo Polar, Antonio (1988). “Los sistemas literarios como categorías históricas. Elementos para una discusión latinoamericana”. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 15, 29: 19-25.
- Corti, Erminio (2015). “La casa grande. Formas y representaciones de la violencia”. En Álvaro Cepeda Samudio, *Obra literaria*. Poitiers, CRLA-Archivos.
http://www.archivos.fr/SITIO/01_LECTURAS%20INEDITAS/ined_3.html
- Espinosa, Juan Manuel (2017). “Vuelos sobre lo nuevo. Ciencia ficción en Colombia 1928-1936”. *Iberoamericana*, 259-260: 565-585.

- Foster, Hal (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal.
- Curcio Altamar, Antonio (1957). *La evolución de la novela en Colombia*. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.
- Gilard, Jacques (1998). “Cepeda Samudio. De Nueva York a Ciénaga”. *Huellas*, 51-53: 41-44.
- Gilard, Jacques (2012). “La novela de Cepeda Samudio”. En Álvaro Cepeda Samudio, *La casa grande*. Bogotá, El áncora:
- Goic, Cedomil (1990). *La novela chilena. Los mitos degradados*. Santiago, Editorial Universitaria.
- Gramuglio, María Teresa (dir.). (2002). *Historia crítica de la literatura argentina. El imperio realista*. Buenos Aires, Planeta.
- Guzmán, Diana Paola (2013). “El canon. Construcción y (de)construcción de la memoria”. *Estudios de literatura colombiana*, 34: 13-33.
- Harris, W. V. (1998). “La canonicidad”. En Sullá, Enric (comp.). *El canon literario*. Madrid, Arco: 45-65.
- Horne, Luz (2011). *Literaturas reales: transformaciones del realismo en la narrativa latinoamericana contemporánea*. Rosario, Beatriz Viterbo.
- Jakobson, Roman (1980). “Sobre el realismo artístico”. En Roman Jakobson et al. *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, México, Siglo XXI.
- Jauss, Hans Robert (2013). *La historia de la literatura como provocación*. Madrid, Gredos.
- Laverde Ospina, Alfredo (2006). “(Im)pertinencia del concepto de tradición literaria para una historia de la literatura colombiana”. *Lingüística y literatura*, 49: 33-50.
- Latcham, Ricardo (1956). “La historia del criollismo”. Latcham, R. et al., *El criollismo*. Santiago, Universitaria: 7-56.
- Lukács, Georg (1963). *Significación actual del realismo crítico*. México, Era.
- Martínez, Albio (2011). *José Félix Fuenmayor, entre la tradición y la vanguardia*. Cartagena, Observatorio del caribe colombiano.
- Mignolo, Walter (1998). “Los cánones (y más allá) de las fronteras culturales (o ¿de quién es el canon del que hablamos?)”. En Sullá, Enric (comp.). *El canon literario*. Madrid, Arco: 237-270.
- Moraña, Mabel (2010). “(Post)modernidad, crítica, y la cuestión del canon”. *Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana*. Bogotá, Universidad Santo Tomás: s/p.
https://www.academia.edu/8633737/Postmodernidad_y_la_cuesti%C3%B3n_del_canon
- Moretic, Yerko (1962). “El Realismo y el Relato Chileno”. Moretic, Yerko y Orellana, Carlos (eds.). *El Nuevo Cuento Realista Chileno*, Santiago, Universitaria, 13-81.
- Pineda, Botero, Álvaro (2009). “Tradición o canon. Hacia una historia posible de la literatura”. *Estudios de literatura colombiana*, 25: 125-133.
- Premat, Julio (2021) *¿Qué será la vanguardia? Utopías y nostalgias en la literatura contemporánea*. Rosario, Beatriz Viterbo.

- Rama, Ángel (1982). *La novela en América Latina. Panoramas 1920-1980*. Bogotá. Procultura.
- Rancière, Jacques (2009). *La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la literatura*. Buenos Aires, Eterna cadencia.
- Rancière, Jacques (2019). *Los bordes de la ficción*. Buenos Aires, Edhasa.
- Rojo, Grínor (2007). “Ángel Rama, Antonio Cándido y los conceptos de sistema y tradición en la teoría crítica latinoamericana moderna”. *Caligrama*, 12: 7-33.
- Rojo, Grínor (2022). *La novela chilena. Literatura y sociedad*. Santiago, UAH.
- Sarlo, Beatriz (1980). “Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar: tradición y ruptura”. *Punto de vista*, 3 (8): 10-14.
- Subercaseaux, Bernardo (2011). *Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Vol. III*, Santiago: Universitaria.
- Subercaseaux, Bernardo (2021). *Historia crítica de la literatura chilena vol. III. La primera modernidad. La era republicana (1870-1920)*. Santiago, Lom.
- Tedio, Guillermo (2015). “De *La casa grande* o las exigencias de un texto críptico”. En Álvaro Cepeda Samudio, *Obra literaria*. Poitiers, CRLA- Archivos: 737-776.
- Torres, Andrea (2021). “Experimentación y representación en la novela colombiana actual: Juan Cárdenas, Margarita García Robayo y Juan Álvarez”. *Estudios de Literatura Colombiana* 48: 135-152.
- Vaillant, Alain (2017). *L’histoire littéraire*. París, Armand Colin.
- Vallejo Murcia, Olga y Laverde Ospina, Alfredo (2009). *Visión histórica de la literatura colombiana. Elementos para una discusión. Cuadernos de trabajo I*. Medellín, La Carreta Editores.
- Verani, Hugo (1998). “La heterogeneidad de la narrativa vanguardista hispanoamericana”. *Revista de crítica literaria latinoamericana*, 48: 117-127.
- Xirau, Ramón (2000). “Crisis del realismo”. En César Fernández Moreno (coord.). *América latina en su literatura*. México, Siglo XXI: 185-203.
- Zanetti, Susana (1998). “Apuntes acerca del canon latinoamericano”. En Cella, Susana (comp). *Dominios de la literatura: Acerca del canon*. Buenos Aires, Losada: 87-105.

Cronograma:

Sesión 1: Presentación del programa, introducción general al problema, metodología del seminario.

Sesión 2 y 3: Unidad 1. El humor de la historia en *Miltín 1934* (1935), de Juan Emar. La modernidad y lo fantástico en *Una triste aventura de catorce sabios* (1928), de José Félix Fuenmayor.

Sesión 4 y 5: Unidad 2. Los modos de representación de la violencia en la novela del siglo XX. La experimentación narrativa. Contra el criollismo chileno y *Coronación*, de José Donoso. La masacre de las bananeras y *La casa grande*, de Álvaro Cepeda Samudio.

Sesión 6 y 7: Unidad 3. Reescribir la nación. Pliegues y reversos de la historia. *Yomurí*, de Cynthia Rimsky y *Peregrino transparente*, de Juan Cárdenas.

Sesión 8: Cierre de la cursada. Presentación de propuestas para monografías.

Modalidad de cursada: Presencial

Formas de evaluación: Monografía de investigación y formulación de hipótesis propias.

Condiciones de regularidad y régimen de aprobación: Para aprobar el curso, las y los maestrands 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 (asistencia, exposición oral y monografía).