

Poética y Retórica

Docentes a cargo: Maximiliano Soler Bistué- Mariana Sverlij

Carga horaria: 32 horas

Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre 2024

Fundamentación

La Retórica y la Poética han sido fundamentales en la formación cultural y académica en Occidente: su nacimiento como campo de estudio en el mundo grecorromano es inseparable del reconocimiento del valor educativo y epistemológico de la reflexión sobre el lenguaje. El curso propone al maestrando un panorama histórico-crítico de las nociones básicas y las perspectivas teóricas desde las primeras formulaciones y sistematizaciones clásicas, medievales y temprano-modernas hasta la presunta puesta en crisis de este paradigma en el siglo XX.

En el marco de este amplio recorrido, el presente seminario se concentrará en dos bloques histórico- literarios y culturales, la Edad Media y el Renacimiento, con el objeto de revisar la recepción de los modelos clásicos, constatar rupturas y continuidades y presentar sucintamente las proyecciones y resistencias en el campo de las teorías literarias y las estéticas contemporáneas. En este sentido, se dedicará un tramo importante de clases a estudiar los modos en que se articularon y cobraron densidad teórica las artes sermocinales entre los siglos XI y XVII, procurando dilucidar el lugar que ocuparon en la tradición retórica y literaria de la cultura occidental. No resultará de menor interés prestar atención al tránsito del mundo medieval a una modernidad en ciernes y a los debates teórico-historiográficos que este asunto ha suscitado. Para Paul O. Kristeller, por ejemplo, los humanistas del Renacimiento habían heredado las pautas de la epistolografía y la oratoria de los *dictatores* de la

Italia medieval, aunque, a diferencia de estos, incorporaron el estudio de los textos clásicos. De un modo diferente, para Eugenio Garin, es preciso reconocer las distancias entre las prácticas retóricas de las sociedades medievales y el emerger de una nueva cultura: el humanismo. Distante y en rebelión con el pasado que la precedía, esta cultura volcó la mirada hacia el mundo antiguo y encontró entre sus referencias intelectuales la combinación de elocuencia y sabiduría proclamada por Cicerón.

En el presente seminario se hará un abordaje teórico de estos temas y al mismo tiempo se trabajará con una selección de fuentes clásicas, medievales y renacentistas. De este modo, con el correr de las clases, se irá construyendo un recorrido -en modo alguno lineal- hasta llegar a la Modernidad, cuando comienzan a fraguar y a configurarse los conceptos de autoridad y autoría, verdad (histórica, ética, moral) y autonomía en el campo estético. En este devenir, la Retórica y la Poética conocieron modalidades diversas, desde la clasificación y la prescripción normativa (con el decidido propósito de que un discurso cumpliera una función concreta, persuadir o enseñar) hasta el estudio riguroso de la palabra y los procesos inmanentes de significación de un texto.

Al mismo tiempo, el seminario atenderá a la actualidad de algunos temas y problemas de una tradición milenaria que hoy en día parecen resurgir con ímpetu renovado: la contienda entre poesía y filosofía, la tensión entre retórica y política, el problema de la verdad, y los límites entre historia y ficción, por solo mencionar algunos.

Objetivos

El objetivo general del curso es que los/las estudiantes adquieran conocimientos históricos y culturales y capacidad crítica para el análisis, la discusión y la reflexión sobre la cultura poética y retórica occidental a partir de la tradición teórica- literaria medieval y renacentista.

Objetivos particulares:

- Que el alumno tome contacto con fuentes clásicas, medievales y renacentistas a fin de comprender las tensiones lingüísticas, literarias e históricas en torno a las sucesivas nociones de Poética y Retórica.
- Que el alumno tome contacto con el aspecto normativo de las poéticas y retóricas desde la Antigüedad clásica, reconociendo sus pervivencias y discontinuidades en la Edad Media y el Renacimiento.
- Que el alumno pueda tomar un contacto crítico con el problema teórico de las poéticas y retóricas desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días.

Introducción. Retórica y Poética: Las formulaciones de la Retórica y la Poética en las culturas griega y latina.

Contenido: Retórica y Poética: su significación y presencia en la Antigüedad. La sistematización de Roland Barthes. *Tejné retoriké* y *tejné poietiké*. De Grecia a Roma: la reflexión sobre los usos políticos y poéticos de la palabra. *Gorgias* de Platón, la *Poética* y la *Retórica* de Aristóteles, *El Orador* de Cicerón.

Bibliografía obligatoria:

Abad, Francisco (1987-1989) "Retórica, Poética y Teoría de la Literatura", Revista de Estudios Románicos 4: 27-36.

Aristóteles, 2007. Retórica (tr. Quintín Racionero) Barcelona: Gredos.

Aristóteles, 2003. Poética (tr. Eilhard Schlesinger). Buenos Aires: Losada.

García García, Francisco, 2005. "Una aproximación a la historia de la retórica". *Icono* 14, 5: s/n.

Barthes, Roland, 1982. *Investigaciones retóricas I. La antigua retórica. Un prontuario.* Barcelona: Ediciones Buenos Aires.

Barthes, Roland. "El análisis retórico" en *El susurro del lenguaje.* Buenos Aires: Paidós, 141-149.

Marco Tulio Cicerón, 2001. El Orador (tr. Sánchez Salor, Eustaquio). Madrid: Alianza.

Kristeller, Paul O. 1993. *El pensamiento renacentista y sus fuentes*. Madrid: Fondo de cultura Económica, pp. 286- 300.

Platón. 2007. *Diálogos II* (tr. J. Calonge Ruiz, E. Acosta Méndez, F.J. Oliveri y J.L Calvo). Barcelona: Gredos.

Bibliografía complementaria:

Mortara Garavelli Bice, 1988. Manual de Retórica. Madrid: Cátedra.

Lausberg, Heinrich, 1990 [1966]. *Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura*. Madrid: Gredos, 3 vol.

Reeve, Michael, 1998. "La erudición clásica", en Jill Kraye, *Introducción al humanismo renacentista*. Cambridge University Press, pp. 41-72.

Unidad II. Retórica y Poética en la Edad Media.

Contenido:

II.1. Asimilación cristiana de la tradición clásica. Los gramáticos latinos y los Padres de la Iglesia: el concepto de texto. Clasificación de las ciencias y lugar de las disciplinas del discurso: la Gramática o *poetarum enarratio*. Los *topoi* (figuras, motivos, fórmulas) como actualizadores de la estructura cultural cristiana (Curtius, Frye). Boecio, Isidoro de Sevilla y Agustín de Hipona. La fundación de una hermenéutica cristiana.

II.2. El Renacimiento Carolingio del siglo XII. Hugo de San Víctor y la Retórica medieval. Las artes poéticas y la retórica en los siglos XII y XIII. La poética como *ars* teórica. Dante y Boccaccio: hermenéutica, concepto de autor y defensa de la poesía.

Bibliografía obligatoria:

Agustín de Hipona, 1969. *Tratados escriturarios. De la doctrina cristiana*. Madrid: BAC.

Barenstein, Julián (ed.), 2018. "Carta XIII de Dante Alighieri a Can Grande della Scala". *Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía*, 10: 143-176.

Boccaccio, Giovanni, 1983. *Genealogía de los dioses paganos*. Madrid: Editora Nacional.

Curtius, E.R., *Literatura europea y Edad Media latina*. México: Fondo de Cultura Económica, México, 1955. [Selección].

Hugo de San Víctor, 1991. *Didascalicon. A Medieval Guide to the Arts*. Traducción, introducción y notas de Joseph Taylor. New York: Columbia University Press.

Morsel, Joseph, 2000. "Ce qu'écrire veut dire au Moyen ge... Observations préliminaires à une étude de la scripturalité médiévale". Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études médiévales du Québec, 4: 3-43.

Bibliografía complementaria:

Alberte, Antonio, 2003. *Retórica medieval. Historia de las artes predicatorias*. Madrid: Centro de Lingüística Aplicada ATENEA.

Bogess, W.F., 1970. "Aristotle's Poetics in the Fourteenth Century". *Studies in Philology*, 67: 278-294.

Bourgain, Pascale, 2002. "Formes et figures de l'esthétique poétique au XIIè siècle", en Alain Michel (ed.), *Rhétorique et Poétique au Moyen Âge. Actes du Colloque organisé à l'Institut de France les 3 mai et 11 décembre 2001*. Turnhout: Brepols, 103-120.

Charland, T.M., 1936. Artes praedicadi. Contribution à l'histoire de la Rhétorique au Moyen Âge. Paris: Vrin.

Chico Rico, F., 1989. "La intelectio: notas sobre una sexta operación retórica". Castilla,

Dahan, Gilbert, 1980. "Notes et textes sur la poétique aux Moyen Âge", *Archives d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge*, 47: 220-239.

- , 1999. L'exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval. Paris: Les Editions du Cerf.

Evans, J., 1987. "Medieval Studies and Semiotics: Perspectives on Research", Semiotica, 63.1-2: 13-32.

Kennedy, George A., 1999. *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition. From Ancient to Modern Times*. Chapell Hill-London: The University of North Carolina Press.

Michel, Alain, 2002. "La rhétorique au Moyen Age: l'idéal, l'être et la parole", en Alain Michel (ed.), Rhétorique et Poétique au Moyen Âge. Actes du Colloque organisé à l'Institut de France les 3 mai et 11 décembre 2001. Turnhout: Brepols, 13-27.

Murphy, J.J., 1986. La retórica en la Edad Media. México: Fondo de Cultura Económica.

Prickett, S. (ed.), 1991. Reading the Text. Biblical Criticism and Literary Theory. London: Basil Blackwell.

Riffaterre, M., 1983. "Hermeneutics Models", *Poetics Today*, 4: 7-16.

Strohm, P., 2000. Theory and the Premodern Text. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Unidad III. Retórica y Poética en el Renacimiento

Contenido:

- I. Hacia una definición de humanista y studia humanitatis. La primera generación de humanistas y la *imitatio* de los antiguos. Poesía y retórica en la segunda generación de humanistas: *Diálogo a Pier Paolo Vergerio* y *Vidas de Dante y Petrarca* de Leonardo Bruni.
- II. El Renacimiento de la Retórica. Poggio Bracciolini: *Epístola a Guarino de Verona*; *Epístola a Leonardo Bruni*. El papel de la filología y la *Questione della lingua*: de Lorenzo Valla a Castiglione.
- III. El modelo de Cicerón. *Imitatio* y sátira en *El Ciceroniano* de Erasmo. El redescubrimiento de la *Poética* de Aristóteles y el inicio de las poéticas normativas: *Philosophia Antigua Poetica* de López Pinciano.

Bibliografía obligatoria:

Baxandall, Michael. 2010 [1971]. Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica (1350-1450). Madrid: La balsa de Medusa.

Bracciolini, Poggio, Carta a Niccolò; Carta a Leonardo Aretino; Carta a Guarino Veronés en Burucúa, José E. y Ciordia, Martín J. (compiladores), 2003. *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas.* Buenos Aires: Asociación Dante Alighieri, pp. 559-566.

Bruni, Leonardo, *Diálogo a Pier Paolo Vergerio* en Morrás, María (tr.), 2000. Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Alberti, *Manifiestos del humanismo*. Barcelona, Península, pp. 37-74.

Bruni, Leonardo. *Vita de Dante e del Petrarca*, en *Opere Litterarie e Politiche*. Torino: Unione tipografico- editrice Torinese, pp. 533-560.

Castiglione, Baltasar, 1984. El cortesano (trad. J. Boscán). Madrid, Espasa-Calpe.

Erasmo, Desiderio. 2009. El Ciceroniano (ed. Manuel Mañas Núñez). Madrid: Akal.

Greene, Thomas, 1982. *The light in Troy. Imitation and Discovery in Renaissance Poetry*, New Haven and London, Yale University Press (selección traducida al español).

Garin, Eugenio, 1984. *La revolución cultural del Renacimiento*. Barcelona: Crítica, pp. 29-105.

Garin, Eugenio, 1997. La educación en Europa. 1400-1600. Barcelona: Crítica.

Kristeller, Paul O., 1993. *El pensamiento renacentista y sus fuentes*, Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp. 38-51 y 322-344.

Lopéz Pinciano, 1953. *Philosophia Antigua Poética*. Madrid: Consejo superior de Investigaciones Científicas Instituto Cervantes.

Norton, Glyn P. 2008. The Cambridge History of Literary Criticism (vol.3): The Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press (selección).

Valla, Lorenzo. *Discurso sobre la falsa donación de Constantino* (1440), en Burucúa, José E. y Ciordia, Martín J. (compiladores), 2003. *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*. Buenos Aires: Asociación Dante Alighieri, pp. 432-452.

Vives, Juan Luis. 1998. El arte retórica. De ratione dicendi. Barcelona: Anthropos.

Bibliografía complementaria:

Baron, Hans. 1966. *The Crisis of the Early Italian Renaissance*. Princeton: Princeton University press.

Celenza, Christopher S., "Italian Renaissance Humanism in the Twentieth Century: Eugenio Garin and Paul Oskar Kristeller", *The Lost Italian Renaissance*, Baltimore and London, The Johns Hopkin University Press, 2004, pp. 16-57.

Chomarat, Jacques, 1981. *Grammaire et Rhetorique chez Erasme*, 2 vol. Paris: Les Belles Lettres.

Grassi, Ernesto, 1993. La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la palabra. Barcelona: Anthropos.

Mack, Peter, 2005. "Rhetoric, ethics and reading in the Renaissance", *Renaissance Studies* Vol. 19 nº1: 1-21.

Rico, Francisco, 1993. *El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo*. Madrid: Alianza.

Schmitt, Charles, 2004. Aristóteles y el Renacimiento. León: Universidad de León.

Seigel, Jerrold, 1966. "Civic Humanism" or Ciceronian Rhetoric? The culture of Petrarca and Bruni", *Past & Present*, 4: 3-48.

Seznec, Jean, 1985. Los Dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento. Madrid: Taurus.

Warburg, Aby. 2005 [1932]. El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid: Alianza.

Unidad IV. De la Retórica y la Poética a la Teoría Literaria. Proyecciones contemporáneas y usos salvajes en el siglo XX.

Contenido:

Las figuras retóricas como dispositivos metodológicos en otras Ciencias Humanas. Ascenso y caída de la Teoría Literaria. Caída y ascenso de la Retórica. El impacto del Giro Lingüístico en las Ciencias Humanas. El psicoanálisis y la estructura retórica del inconsciente. Deconstruccionismo filosófico, constructivismo historiográfico. La Poética del relato histórico: temas y problemas. Retórica e identidades políticas.

Bibliografía obligatoria:

Ankersmitt, F.R., 2005. "Representación histórica", en *Historia y topología. Ascenso y caída de la metáfora*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica: 191-243.

De man, Paul, 1990. "Semiología y retórica" en *Alegorías de la lectura*. Barcelona: Lumen, 15-33.

De man, Paul, 1990. "El regreso a la filología" en *La resistencia a la teoría.* Madrid: Visor, 39-46.

Jablonka, Iván, 2016. "VI. Los escritores de la historia-ciencia" y "XII. De la literatura en el siglo XXI", en *La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica: 149-168 y 317-331.

Jakobson, Roman, 1967. "Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de trastornos afásicos", en Roman Jakobson y Morris Halle, *Fundamentos del lenguaje*. Madrid: Ciencia Nueva.

Laclau, Ernesto, 2014. "III. Articulación y los límites de la metáfora", en *Los fundamentos retóricos de la sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 69-98.

Ginzburg, Carlo, 2005. "Historia, Retórica, prueba. Sobre Aristóteles y la historia hoy". *Entre pasados*, 27, pp.153-166.

Hayden White, 2010. Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica. Buenos Aires: Prometeo.

Bibliografía complementaria:

Auerbach, Erich. 1996. Mímesis, México, FCE.

Bajtín, Mijaíl. 2011. Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Ducrot, Oswald-Todorov Tzvetan, 2011. *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Bibliografía general

Burke, Peter, 1999. El Renacimiento, Barcelona: Crítica.

Burke, Peter, 1999. "El cortesano" en Garin y otros, *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, pp. 133-161.

Burke, Peter, 2016. El sentido del pasado en el Renacimiento, Madrid, Akal.

Burucúa, José Emilio, 2001. Corderos y elefantes. Nuevos apuntes sobre la modernidad clásica, Madrid-Buenos Aires, Miño y Dávila.

Burucúa, José Emilio, 2006. *Historia y ambivalencia. Ensayos sobre arte.* Buenos Aires, Biblos.

Chartier, Roger. *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación.* Barcelona: Gedisa.

Ciliberto, Michele, 2002. "Rinascimento" e "Controrinascimento" en *The Italian Renaissance in the Twentieth Century. Acts of an International Conference* (edited by Grieco, Rocke, Superbi). Florence: Olschki, pp. 25-43.

Ciordia, Martín, 2011. "Perspectivas de investigación en los estudios renacentistas" en Ciordia, Cristófalo, Funes, Vedda y Vitagliano, *Perspectivas actuales de la investigación literaria*, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA, pp. 7-43.

Ciordia, Martín, "Poggio Bracciolini y las humanidades", *Estudios sobre el Renacimiento*, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2014, pp. 15-44.

Dotti, Ugo, 1992. *La città dell'uomo. L'umanesimo da Petrarca a Montaigne*, Roma, Editori Riuniti.

Foucault, Michel, 1986. Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI, 1986.

Fubini, Riccardo, 1990. *Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla*, Roma, Ed. Bulzoni.

Fumagalli Beonio Brocchieri, Maríateresa, 1997. *El intelectual entre Edad Media y Renacimiento*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.

Funes, Leonardo. 2009. *Investigación literaria de textos medievales: objeto y práctica*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Garin, Eugenio, 1999. El hombre del Renacimiento. Madrid: Alianza.

Garin, Eugenio, 2001. Medioevo y Renacimiento, Madrid, Taurus.

Ginzburg, Carlo, 1989. *Mitos, emblemas, indicios: morfología e historia*. Barcelona, Gedisa.

Gutbub, Christophe, "Du livre X de Quintilien à la *Deffence* de Du Bellay: le motif de la culture et l'imitation entre nature et art", *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance* Tome LXVII n° 2 (2005), pp. 287-324.

Hamilton, Alastair, 1998. "Los humanistas y la Biblia" en Kraye, Jill, *Introducción al humanismo renacentista* (1996), edición española de Clavería y trad. del inglés de Cabré, Cambridge University Press Sucursal en España.

Heller, Agnes, 1980. El hombre del Renacimiento. Barcelona: Península.

Highet, Gilbert, 1996. La tradición clásica II. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental (1949). México: FCE.

Kristeller, Paul O., 1970. Ocho filósofos del Renacimiento italiano, México, FCE.

Le Goff, Jacques, 2001. Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona: Gedisa.

Magnavacca, Silvia, 2005. Léxico técnico de filosofía medieval. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Martínez-Falero, Luis, 2002. "La retórica en el siglo XX. Hacia una Retórica General", *Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica*, 20: 229-253.

Panofsky, Erwin, 1979. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental (1957). Madrid: Alianza.

Petrucci, Armando, *Escribir cartas, una historia milenaria*, Buenos Aires, Ampersand, 2018, pp. 83-125.

Reynolds, Wilson, 1991. *D'Homère a Érasme. La transmission des classiques grecs et latins*, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique.

Rubio Tovar, Joaquín, 2004. *La vieja diosa. De la Filología a la posmodernidad*. (Algunas notas sobre la evolución de los estudios literarios). Madrid: Ediciones del Centro de Estudios Cervantinos.

Todorov, Tzvetan, 1999. El jardín imperfecto. Luces y sombras del pensamiento humanista. Barcelona: Paidós.

Modalidad docente

A lo largo de los encuentros los estudiantes realizarán informes orales sobre cuestiones textuales y teóricas puntuales relacionadas con los temas tratados en el transcurso de las clases. Las actividades del seminario se orientarán a dar lugar a una clase polifónica, en donde los estudiantes puedan intervenir críticamente sobre los asuntos tratados y ponerlos en relación con sus investigaciones en curso en la Maestría.

Formas de evaluación

La evaluación consistirá en una exposición oral de los estudiantes sobre temas y textos del seminario previamente acordados y en la presentación de un trabajo monográfico.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para la aprobación del seminario será necesario superar dos instancias de evaluación: la primera, en el transcurso del seminario, consistirá en un informe oral sobre algunos de los temas del Programa; la segunda, en la presentación de una monografía -dentro del plazo estipulado por la Maestría- sobre líneas de indagación o hipótesis de trabajo surgidas de manera individual o colectiva durante el seminario.

Maximiliano Soler Bistué

Mariana Sverlij