

TEORÍA Y ANÁLISIS LITERARIO

Programa 2017

▪ Cátedra

Adjunto a cargo: Mario Cámara

Adjunta: Paula Bertua

Ayudantes de Primera

Victoria Coccaro

Adriana Kogan

Lucía de Leone

Nicolás Suarez

▪ Presentación

Los modos de leer, y las disputas entre modos distintos de leer, son una parte fundamental tanto de la historia como de las prácticas cotidianas de la literatura; tanto que Borges pudo decir que "una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída; si me fuera otorgado leer cualquier página actual -ésta por ejemplo- como la leerán en el año dos mil, yo sabría cómo será la literatura en el año dos mil". Cada modo de leer implica, entonces, una manera particular de entender qué es o qué debe ser la literatura, qué función o qué misión tiene, si refleja o transforma la sociedad.

Por otra parte, en el presente la teoría literaria constituye un espacio que convoca múltiples perspectivas críticas provenientes desde diferentes campos del saber, la filosofía, los estudios visuales, los estudios de género, entre otros, a efectos de seguir construyendo nuevos modos de lectura. Los sucesivos aportes críticos han ido configurando un campo amplio atravesado por tensiones y debates, sin una centralidad hegemónica desde la cual leer un texto literario y producir sentidos. Desde esta perspectiva múltiple, en el programa se propone un abordaje estructurado en cuatro ejes que toman en cuenta aspectos generales y específicos de la teoría y la crítica literarias.

El primer eje reflexiona sobre los diversos modos de entender la literatura y su funcionamiento en la sociedad. Para ello se procurará pensar qué sitio ha ocupado y ocupa la literatura como institución desde diversas perspectivas: autonomistas, heteronomistas y postautonomistas.

El segundo eje piensa la literatura como un dispositivo que produce efectos sociales y subjetivos. Se pregunta a partir de ello qué mundos construye la literatura, qué procesos de develamiento o de invención pone en juego y qué tipos de subjetividad es capaz de configurar.

El tercer eje recorre diversas propuestas críticas en torno a la noción de autor y, al mismo tiempo, convoca a autores de ficción que han producido lecturas críticas. ¿Qué es un autor?, ¿qué es un crítico?, son algunos de los interrogantes sobre los que reflexionaremos.

▪ Objetivos

-que el alumno se familiarice con algunas líneas teóricas y las principales problemáticas de la teoría literaria.

-que a partir del análisis de los textos literarios, sea capaz de elaborar hipótesis críticas y producir categorías de lectura.

-fomentar el desarrollo de la capacidad crítica, la reflexión y la experimentación de la práctica de la escritura.

-que el alumno sea capaz de pensar críticamente en torno a su propia escritura creativa.

▪ Modalidad

Presencial

▪ Evaluación

Evaluación

La acreditación del curso se llevará a cabo en dos modalidades:

a. Con promoción directa para aquellos estudiantes que aprueben:

1. Examen parcial escrito y una monografía con un promedio de 7 (siete) o superior.

b. Con examen final oral para aquellos que no obtuvieran como promedio 7 (siete) o superior.

■ Contenidos

UNIDAD 1: LITERATURA Y SOCIEDAD

El concepto de *campo literario*. El problema de la creación. El creador increado y el creador creado. *Habitus* y posición. Literatura y autonomía. Los materiales de la literatura. La literatura como hecho social. La verdad de la literatura. Literatura y utopía. Literatura y compromiso. Las tensiones de lo literario. La literatura en el régimen estético de las artes. Distribución de lo sensible. Un nuevo ser del lenguaje. Qué hace la literatura. Debates en torno a los modos de entender la postautonomía.

Bibliografía obligatoria

Adorno, Theodor. "Sociedad", in *Teoría estética*. Madrid: Akal, 2004.

Adorno, Theodor. "Apuntes sobre Kafka", in *Prismas. La crítica cultural de la sociedad*. España: Ariel, 1962.

Bourdieu, Pierre. "Y quién creó a los creadores", in *Cuestiones de sociología*. España: ITSMO, 2003.

Contreras, Sandra. "Cuestiones de valor, énfasis del debate". *Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria* n° 15, Rosario, 2010.

Kamenzain, Tamara. "Políticas del testimonio inofensivo", in *La intimidad inofensiva*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2016.

Ludmer, Josefina. "Literaturas postautónomas", in *Aquí América Latina. Una especulación*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010.

Rancière, Jacques. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: LOM, 2010.

Rancière, Jacques. "El resplandor cruel de lo que es", in *Aisthesis. Las escenas del régimen estético del arte*. Buenos Aires: Manantial, 2013.

Sarlo, Beatriz. "Sujetos y tecnología. La novela después de la historia", in *Punto de Vista* n° 86, Buenos Aires, 2006.

Wilde, Oscar. "El crítico como artista", in *De profundis y ensayos*. Buenos Aires: Losada, 2005.

Textos literarios a trabajar

Agee, James; Evans Walker. *Elogiemos ahora a hombres famosos. Tres familias de arrendatarios o Algodoneros*. España: Planeta, 2008.

Bruzzone, Félix. *76*. Buenos Aires: Momofuko, 2014.

Kafka, Franz. *Cuentos completos*. España: Valdemar, 2010.

Unidad II - Las políticas de la literatura

Arte y capitalismo. Contracultura, cultura de masas. Mercado y revolución. Entre la palabra muda y la palabra que dice demasiado. La literatura como sintomatología social. Lo real como trauma. Problemas en torno al realismo. Modos de entender el realismo en la contemporaneidad.

Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Buenos Aires: Paidós, 2009.

Caparrós, Martín. "Nuevos avances y retrocesos de la nueva novela argentina en lo que va del mes de abril", in *Babel. Revista de libros* n° 10, Buenos Aires, 1989.

Contreras, Sandra. "En torno al realismo" in *Confines* n°17, Buenos Aires, 2005.

Foster, Hal. "El retorno de lo real", in *El retorno de lo real*. Madrid: Akal, 2001.

Huyssen, Andreas. "La política cultural del pop", in *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2002.

Lukàcs, Georg. "Narrar o describir", in *Problemas del realismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1966.

Rancière, Jacques. "Política de la literatura", in *Política de la literatura*. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2011.

Rancière, Jacques. "Prefacio" y "La espuma del verso", in *Mallarmé. La política de la sirena*. Buenos Aires: La Cebra, 2015.

Speranza, Graciela. "Por un realismo idiota" in *Otra parte* n° 8, Buenos Aires, 2006.

Speranza, Graciela. "Magias parciales del realismo" in *milpalabras* n° 2, Buenos Aires, 2001.

Textos literarios a trabajar

Aira, César. *El llanto*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 1994.

Flaubert, Gustav. *Madame Bovary*. Buenos Aires: Losada, 2003.

Fuguet, Alberto y Sergio Gómez. "Presentación del país McOndo" in *McOndo*. Barcelona: Grijalbo, Mondadori, 1996.

Lispector, Clarice. *Lazos de familia*. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2010.

Mallarmé, Stéphane. *Obra poética*. Buenos Aires: Colihue, 2013.

Rejtman, Martín. *Velcro y yo*. Buenos Aires: Mondadori, 2011.

Unidad III – AUTORES, CRÍTICOS

Debates modernos y contemporáneos en torno a la noción de autor. El autor como etnógrafo, el autor como productor. Muerte y función del autor. Autoría y heteronomía. El escritor como crítico. Cómo leer un cuento.

Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland. "La muerte del autor", in *El susurro del lenguaje*. Buenos Aires: Paidós, 2009.

Benjamin, Walter. "El autor como productor". Madrid: Casimiro Libros, 2014.

Foster, Hal. "El artista como etnógrafo" in *El retorno de lo real*. Madrid: Akal, 2001.

Foucault, Michel. "Qué es un autor", in *Qué es un autor*. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2010.

Piglia, Ricardo. *Crítica y ficción*. Barcelona: Anagrama, 2001.

Textos literarios a trabajar

Cucurto, Washington. *Noches vacías*, in *Cosa de negros*. Buenos Aires: Interzona, 2012.

Pessoa, Fernando. *Poemas*. Buenos Aires: Losada, 2013.

Carver, Raymond. *De qué hablamos cuando hablamos de amor*. Barcelona: Anagrama, 2013.

■ Bibliografía General

UNIDAD 1

Adorno Theodor. *Notas de literatura*. Madrid: Akal, 2003 (*Obra Completa*, 11).

Adorno, Theodor. *Teoría Estética*. Madrid: Akal, 2004 (*Obra Completa*, 7).

Adorno, Theodor; Benjamin, W. *Correspondencia (1928-1940)*. Madrid: Trotta, 1998.

Adorno, Theodor; Benjamin, Walter. *Correspondencia, 1928-1940*. Madrid: Editorial

- Trotta, 1998.
- Altamirano, Carlos; Sarlo, Beatriz. *Literatura/Sociedad*. Buenos Aires: Hachette, 1983.
- Altamirano, Carlos; Sarlo, Beatriz. *Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia*. Buenos Aires: Ariel, 1997.
- Benjamin, Walter. *Iluminaciones II. Poesía y capitalismo*. España: Taurus, 1980.
- Benjamin, Walter. *El narrador*. Santiago de Chile: Metales pesados, 2008.
- Benjamin, Walter. *Origen del trauerspiel alemán*. Buenos Aires: Gorla, 2012.
- Benjamin, Walter. *Sobre Kafka. Textos, discusiones, apuntes*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2014.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011.
- Benjamin, Walter. *El libro de los pasajes*. Madrid: Akal, 2005.
- Benjamin, Walter. *Tentativas sobre Brecht (Iluminaciones III)*. Madrid: Taurus, 1998.
- Badiou, Alan. *Condiciones*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Badiou, Alan. *Pequeño manual de inestética*. Buenos Aires: Prometeo, 2009.
- Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte*. Barcelona: Anagrama, 2006.
- Bourdieu, Pierre. *Campo del poder y campo intelectual*. Buenos Aires, Folios, 1983.
- Buck-Morss, Susan. *Origen de la dialéctica negativa*, Bs. As., Eterna Cadencia, 2011.
- Buck-Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*. España: Visor, 1995.
- Mitchell, W.J.T. *Teoría de la imagen*, Madrid: Akal, 2009.
- Rancière, Jacques. *El malestar en la estética*. Buenos Aires: Clave intelectual, 2012.

UNIDAD 2

- Barthes, Roland. *El placer del texto*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1993
- Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona, Paidós, 1984.
- Barthes, Roland. *S/Z*, Paris, Seuil, 1970 (hay traducción, Editorial Siglo XXI).
- Barthes, Roland., *Variaciones sobre la literatura*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
- BuckMorss, Susan. *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste*. Madrid: Machado Libros, 2004.
- Burger, Peter. *Crítica de la estética idealista*. Madrid: Visor Libros, 1996.
- Burger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Madrid: Península, 1987.
- Huysen, Andreas. *Modernismo después de la posmodernidad*. Buenos Aires: Gedisa, 2010.
- Jameson, Fredric. *Signaturas de lo visible*. Buenos Aires: Prometeo, 2012.
- Lukács, Georg. et al. *Realismo: ¿mito, doctrina o tendencia histórica?* Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1969.
- Lukács, Georg. *Significación actual del realismo crítico*. México: Era, 1963.
- Lukács, Georg. *Teoría de la novela*. Barcelona, Siglo Veinte, 1971.

Masotta, Oscar. *El "pop-art"*. Buenos Aires: Columba, 2007.

Sartre, Jean Paul. *¿Qué es la literatura?* Buenos Aires: Losada, 1976.

UNIDAD 3

Buck-Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada*. Barcelona: La balsa de la Medusa, 1995.

Buck-Morss, Susan. *Walter Benjamin, un escritor revolucionario*. Buenos Aires: Interzona, 2005.

Laddaga, Reinaldo. *Espectáculos de realidad: ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2007.

Piglia, Ricardo. *El último lector*. Barcelona: Anagrama, 2009.

Premat, Julio. *Héroes sin atributos: figuras de autor en la literatura argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.

Topuzian, Marcelo. *Muerte y resurrección del autor*. Entre Ríos: Universidad Nacional del Litoral, 2014.