

**Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Área de preespecialización**

Teoría y Crítica Literarias I: lunes de 13-15 h.
Semestre 2024-2
Mtra. Berenice Ortega Villela
E-mail: bereniceortega@filos.unam.mx

OBJETIVOS

General:

Identificar y problematizar las principales propuestas en teoría y análisis literario vinculadas al estructuralismo y al marxismo, abordando los fundamentos básicos de la semiología, el análisis estructural, la narratología y la intertextualidad.

Específicos:

Con base en la comprensión de conceptos teóricos básicos, las/los estudiantes serán capaces de:

- Explicar el tránsito hacia la Escuela de Praga y el Estructuralismo.
- Establecer una asociación entre los nombres y las propuestas de los principales representantes del estructuralismo.
- Exponer una perspectiva acerca de los aportes fundamentales del Estructuralismo a la teoría y el análisis literarios.
- Reconocer las influencias del Estructuralismo más allá del ámbito literario.
- Identificar y discutir algunas teorías marxistas de las producciones culturales y literarias.

Metodología

Las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial y la comunicación con las/los estudiantes se realizará por medio de Classroom, donde se concentrarán las lecturas, avisos y entrega de trabajos. En cada sesión se realizará una exposición que será complementada por la profesora, quien explicará los conceptos teóricos correspondientes de acuerdo con el temario, los cuales se ejemplificarán y discutirán con el grupo a partir de las lecturas asignadas.

Para que las sesiones se puedan llevar a cabo conforme a lo planeado, las/los estudiantes deberán leer la totalidad de los textos programados, así como mantener una actitud respetuosa frente a sus compañeros/as/es y la profesora; por ello, se invita a evitar no tomar fotografías y videos sin autorización previa de los participantes durante las sesiones y a evitar el uso de celulares.

Porcentajes y criterios de evaluación

Exposiciones (1)	50%
Trabajo mitad de semestre	25%
Trabajo final	25%

Las exposiciones deberán ir acompañadas de un guion que se entregará por medio de Classroom. En dicho documento se deberán especificar las partes de la exposición y su contenido (introducción, desarrollo y conclusiones) así como los conceptos clave del tema y la bibliografía utilizada.

El trabajo final consistirá en un ensayo no mayor a ocho cuartillas donde se analice alguna expresión literaria a partir de los autores discutidos en el Seminario.

El formato del trabajo final, deberá seguir los siguientes lineamientos:

- ✓ No tener faltas ortográficas ni de gramática.
- ✓ Estar escrito en letra 12 Times New Roman, a doble espacio
- ✓ No ser menor a 7 cuartillas ni mayor a 8
- ✓ Poseer coherencia argumentativa y aparato crítico
- ✓ Contar con bibliografía (aparte de las cuartillas solicitadas) en formato MLA

Temario

1. Formalismo y los antecedentes del estructuralismo
  - 1.1. Teoría de la literatura de los Formalistas rusos
  - 1.2. Aportes principales de Shklovski, Propp, Tomashevski, Tinianov, entre otros.
2. Influencia de la lingüística en el estructuralismo
  - 2.1. Sistema lingüístico como paradigm
  - 2.2. Propuesta semiótica como ciencia de los signos (Saussure)
  - 2.3. Definición de signo como entidad biplanar (Saussure, Hjelmslev)
3. Semiótica estructural y análisis de poesía
  - 3.1. Semiótica y lenguaje verbal desde el análisis literario (Jakobson)
  - 3.2. Semiótica y antropología estructural (Levi-Strauss)
  - 3.3. Propuesta de análisis poético desde los distintos niveles de sentido (Jakobson, Lévi-Strauss; Beristáin)
  - 3.4. Semiótica más allá de las lenguas naturales (Barthes)
4. Estructuralismo y análisis narratológico
  - 4.1. Concepción de texto respecto a obra
  - 4.2. Análisis estructural del relato (Barthes et al., Beristáin)
  - 4.3. Cuadro semiótico y figuras actanciales (Greimas)
  - 4.4. Narratología y relato en perspectiva (Genette, Pimentel)
5. Dialogismo e Intertextualidad
  - 5.1. Teoría de la enunciación y dialogismo (Bajtín)
  - 5.2. Del texto al intertexto (Kristeva)

5.3. Niveles de intertextualidad (Genette)

6. Marxismo, lenguaje literario e ideología

6.1. Cultura y hegemonía: la organización de los intelectuales (Gramsci)

6.2. La reproductibilidad técnica de la obra de arte: entre estetización de la política y politización del arte (Benjamin)

6.3. Ideología, subjetivación e interpelación (Althusser)

6.4. Formas literarias e inconsciente político (Jameson)

Temario/Cronograma*

Fechas	Tema	Lecturas
29/01/24		Presentación del curso
12/02/24	1.1. 1.2	Tzvetan Todorov, <i>Teoría literaria de los formalistas rusos</i>
19/02/24	2.1. 2.2. 2.3.	Saussure, Ferdinand de. <i>Curso de Lingüística General.</i>
26/02/24	3.1. 3.2.	Jakobson, Roman. <i>Posibilidades y límites del análisis estructural. Una investigación concreta en torno al lenguaje y poesía</i> Levi-Strauss, Claude, <i>Antropología estructural</i>
4/03/24	3.3 3.4	Roland Barthes, <i>Mitologías, El sistema de la moda,</i>
11/03/24	4.1. 4.2.	Barthes, Roland. <i>Análisis estructural del relato.</i> Beristáin, Helena. <i>Análisis estructural del relato literario.</i>
1/04/24	4.3. 4.4.	Greimas, Algirdas. <i>Semiótica de las pasiones</i> Pimentel, Luz Aurora. <i>El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa</i>
8/04/24	5.1.	Bajtín, Mikhail. <i>Estética de la creación verbal, Problemas de la poética de Dostoievski</i>
15/04/24	5.2.	Kristeva, Julia. <i>Semiótica 1 y 2.</i>
22/04/24	5.3	Genette, Gérard. <i>Palimpsestos: la literatura en segundo grado</i>
29/04/24	6.1.	Gramsci, Antonio. <i>La formación de los intelectuales.</i>
6/05/24	6.2.	Benjamin, Walter. <i>La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.</i>
13/05/24	6.3.	Althusser, Louis, et al. <i>Ideología y aparatos ideológicos del estado; Freud y Lacan.</i>
20/05/24	6.4.	Jameson, Frederic, <i>Documentos de cultura, documentos de barbarie</i>

* Las obras no se leerán de manera íntegra y la profesora indicará con anticipación los apartados correspondientes

Bibliografía primaria

- Althusser, Louis, et al. *Ideología y aparatos ideológicos del estado; Freud y Lacan*. Nueva Visión, 1988.
- Barthes, Roland. *Análisis estructural del relato*. Ediciones Coyoacán, 1994.
- _____. *Ensayos críticos*. Seix Barral, 1967.
- _____. *El grado cero de la escritura* seguido de *Nuevos ensayos críticos*. Siglo XXI Argentina Editores, 1973.
- _____. *Mitologías*. Traducido por Schmucler, Héctor. Siglo Veintiuno, 2002.
- _____. *La aventura semiótica*. Paidós, 1993.
- _____. *El placer del texto* seguido por *Lección inaugural*. Siglo XXI, 1993.
- _____. *El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura*. Paidós, 1994.
- _____. *Variaciones sobre la literatura*. Traducido por González, Enrique, Paidós, 2001.
- _____. *Variaciones sobre la escritura*. Traducido por González, Enrique Paidós, 2002.
- Bajtín, Mikhail. *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI, 1985.
- _____. *Problemas de la poética de Dostoievski*. FCE, 1986.
- _____. *Teoría y estética de la novela*. Taurus, 1991.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Traducido por Andrés E. Weikert, Editorial Ítaca, 2003.
- Beristáin, Helena. *Análisis estructural del relato literario*. Limusa-Noriega, 1996.
- Culler, Jonathan. *Barthes*. FCE, 2014.
- Dosse Francois. *Historia del estructuralismo*. Traducido por García Linares, Mar. Akal Ediciones, 2004.
- Eagleton, Terry. *Una Introducción a la teoría literaria*. FCE, 2002
- Genette, Gérard. *Palimpsestos: la literatura en segundo grado*. Taurus, 1989.
- _____. *Umbrales*. Siglo XXI, 2001.
- Gramsci, Antonio. *La formación de los intelectuales*. Traducido por Vega A. González. Grijalbo, 1967.
- Greimas, Algirdas. *La semiótica del texto. Ejercicios prácticos*. Paidós Comunicación, 1986.
- _____. *Semiótica de las pasiones*. Traducido por Jacques Fontanille, Siglo XXI, 2014.
- Jacobson, Roman. *Arte verbal, signo verbal, tiempo verbal*. FCE, 1995.
- Jakobson, Roman, y Lévi-Strauss, Claude. *Posibilidades y límites del análisis estructural. Una investigación concreta en torno al lenguaje y poesía*, compilación de Vidal-Beneyto, José. Ed. Nacional, 1981, pp. 143-160.
- Jakobson, Roman, y Linda R. Waugh. *La forma sonora de la lengua*. FCE, 1987.
- Kristeva, Julia. *Semiótica 1 y 2*. Siglo XXI, 1985.
- Lévi-Strauss, Claude. *Antropología estructural*. Eudeba, 1977.
- Martínez Fernández, José Enrique. *La intertextualidad literaria*. Cátedra, 2001.
- Pimentel, Luz Aurora. *El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa*. UNAM/Siglo XXI, 2002.
- Riffaterre, Michael, *The Semiotics of Poetry*. Indiana University Press, 1978.
- Saussure, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Fontamara, 1994.
- Selden, Raman. *La teoría literaria contemporánea*. Ariel, 1993.

_____. (ed.). *Historia de la crítica literaria del siglo XX. Del formalismo al postestructuralismo*. Akal, 2010.

Todorov, Tzvetan. *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Siglo XXI, 1991.

Velilla Barquero, R. *Saussure y Chomsky. Introducción a su lingüística*. Cincel, 1974.

Volosinov, Valentin M. *Marxismo y filosofía del lenguaje*. Godot, 2016.