

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas

Introducción a la Teoría Literaria

Semestre 2024-2

Martes, 17-19 hrs.

Dr. Eugenio Santangelo

eugeniosantangelo@filos.unam.mx

Este curso está pensado como un primer acercamiento a la teoría literaria: formularemos las preguntas principales de la disciplina, estudiaremos su función y ensayaremos su utilidad para el análisis literario. A través de la lectura directa de textos clásicos y el apoyo de algunos manuales, haremos un recorrido conceptual e histórico a la vez. El objetivo principal es que las y los estudiantes estimulen y desarrollen sus capacidades críticas y problemáticas frente a la literatura.

I. Objetivos

Adquirir métodos de lectura de textos teóricos en función de su revisión crítica.

Identificar y comprender nociones fundamentales de la teoría literaria, así como su función y desarrollo en la historia: desde las tentativas de definición del lenguaje literario, las relaciones entre literatura y mundo, escritura y sociedad, hasta las conformaciones del canon y las relaciones de género señaladas y desarrolladas por la teoría feminista.

Reconocer las situaciones y los lugares históricos, políticos y sociales en los que nace e interviene cada teoría, así como sus referentes polémicos y dialógicos.

Reflexionar acerca de la teoría a partir de los textos literarios, ensayando su análisis: los textos siempre se resistirán a una simple “aplicación” de las teorías.

II. Metodología

Sesiones teóricas y prácticas, a partir de lecturas obligatorias.

El docente:

- Expondrá y problematizará los temas.
- Contextualizará los ensayos teóricos.
- Apoyará en los ejercicios de lectura, promoviendo el diálogo y la participación.

Lxs estudiantes:

- Harán lecturas obligatorias fuera del salón.

- Realizarán ejercicios de análisis y problematización de textos dentro del salón, a manera de seminario.
- Harán una breve presentación (20 min.) de un tema del programa a sus compañerxs.
- Después de la presentación, compartirán en un cuaderno digital sus notas acerca del tema expuesto.
- Todxs comentarán, corregirán, complementarán las notas del cuaderno, participando en el diálogo digital acerca de, por lo menos, 5 lecturas.
- Presentarán en un coloquio una breve síntesis de su trabajo final.
- Después de la retroalimentación común, entregarán un breve ensayo final de 3-5 cuartillas (Times New Roman 12, interlínea 2).

Unidades temáticas¹

I. La teoría literaria: qué es, para qué sirve, de dónde viene (2 hrs.)

Sesión 1

Introducción al curso. Objetivos, temas, problemáticas.

Lecturas complementarias: Compagnon, Culler, Bottirolí.

II. Teorías del lenguaje literario: extrañamiento y literaturidad (4 hrs.)

Sesión 2

Shklovski, artificio y extrañamiento.

Sesión 3

Fragmentos sobre “literaturidad”: Jakobson, Eichenbaum, Tinianov.

Ejercicios de análisis práctico en el salón con breves textos literarios.

III. Estilos, sociedad y política (6 hrs.)

Sesión 4

Auerbach: Ruptura de la separación de los estilos y representación de la realidad.

Sesión 5

Bajtín: dialogismo, palabra social y palabra literaria.

Sesión 6

Benjamin: modos de producción, sensorio, literatura.

IV. Estructuralismo y narratología (6 hrs.)

Sesión 7

Introducción al estructuralismo.

La narratología I: Genette y Pimentel.

¹ El número de horas y lecturas de algunas de las unidades podrá cambiar dependiendo del calendario del semestre.

Sesión 8

Narratología II: Bal y Pimentel.

Sesión 9

Ejercicios de análisis crítico.

V. Intertextualidad, teoría de los géneros, conformación del canon (6 hrs.)

Sesión 10

Kristeva: del dialogismo a la intertextualidad.

Sesión 11

Todorov: el origen de los géneros literarios.

Sesión 12

Sullá: Los debates sobre la conformación del canon.

VI. Crítica literaria feminista (4 hrs.)

Sesión 13

Elaine Showalter: problemas de la crítica feminista

Sesión 14

Golubov: el nomadismo de la lectora feminista

VII. La teoría en práctica (4 hrs.)

Sesiones 15 y 16

Coloquio-taller sobre ideas de trabajos finales.

IV. Evaluación

- Participación en el salón y presentación de un tema: 30 %
- Entrega de notas acerca del tema expuesto y participación en el cuaderno de notas (por lo menos acerca de 5 lecturas): 30 %
- Breve texto de análisis crítico (de 3-5 cuartillas Times New Roman 12, interlínea 2): 40 %

Políticas de clase

Uno de los propósitos de este seminario es propiciar una actitud dialógica entre lxs participantes. Por ello, buscaremos construir juntxs un espacio de comprensión recíproca, apertura a la expresión y escucha de las palabras de todxs.

Los materiales proporcionados y generados por el grupo son de uso interno y no tendrán que ser difundidos sin previo aviso y consenso de lxs demás.

Bibliografía primaria

- Auerbach, Erich. “La cicatriz de Ulises” y “Fortunata”. *Mimesis: La representación de la realidad en la literatura occidental*. México: Fondo de cultura económica, 1975: 9-54.
- Benjamin, Walter. *El autor como productor*. México: Itaca, 2004.
- Bal, Mieke. *Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología*. Madrid: Cátedra, 1990.
- Bajtín, Mijaíl. “La palabra en la novela”. *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Taurus, 1989: 77-117.
- Eichenbaum, Boris. “La teoría del método formal”. En Tzvetan Todorov (ed.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México: Siglo XXI Editores, 1978: 21-54.
- Genette, Gerard. “Crítica y poética” y “Poética e historia”. *Figuras III*. Barcelona: Lumen, 1989: 9-22.
- Golubov, Nattie. *La crítica literaria feminista. Una introducción práctica*. México: Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM, 2020.
- Kristeva, Julia. “La palabra, el diálogo y la novela”. *Semiótica I*. México: Siglo XXI, 1985: 187-225.
- Pimentel, Luz Aurora. *El relato en perspectiva*. México: Siglo XXI, 2005.
- Shklovski, Víctor. “El arte como artificio”. En Tzvetan Todorov (ed.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México: Siglo XXI Editores, 1978: 55-70.
- Showalter, Elaine. “La crítica feminista en el desierto”. En Nara Araújo y Teresa Delgado (eds.). *Textos de teorías y críticas literarias (Del formalismo a los estudios poscoloniales)*. México: Anthropos-UAM, 2010: 381-404.
- Sullà, Enric. “El debate sobre el canon literario”. *El canon literario*. Madrid: Arco Libros, 1998: 11-34.
- Todorov, Tzvetan. “El origen de los géneros”. Trad. de Antonio Fernández Ferrer. En Miguel Ángel Garrido (ed.). *Teoría de los géneros literarios*. Madrid: Arco Libros, 1988: 31-48.

Bibliografía complementaria

- Attridge, Derek. *La singularidad de la literatura*. Madrid: Abada, 2011.
- Bottiroli, Giovanni. *Che cos'è la teoria della letteratura*. Torino: Einaudi, 2006.
- Compagnon, Antoine. *El demonio de la teoría*. Barcelona: Acantilado, 2015.
- Cuesta Abad, José Manuel y Julián Jiménez Heffernan (eds.). *Teorías literarias del siglo XX. Una antología*. Madrid: Akal, 2005.
- Culler, Jonathan. *Breve introducción a la teoría literaria*. Barcelona: Crítica, 2000.
- Eagleton, Terry. *Marxismo y crítica literaria*. Buenos Aires: Paidós, 2013.
- Moi, Toril. *Teoría literaria feminista*. Trad. Amaia Bárcena. Madrid: Cátedra. 1988.

A lo largo del seminario se proporcionará bibliografía complementaria para la profundización de los temas tratados y se concordarán con lxs alumnxs breves textos literarios para los ejercicios de análisis críticos.