

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

Introducción a la Teoría Literaria
Martes 5 pm a 7 pm
Semestre: 2024-2
Andrés Millán
andresmillanc@filos.unam.mx

Objetivo general

Este curso busca introducir a los estudiantes a la teoría literaria del siglo XX. Comenzaremos discutiendo el desarrollo del estructuralismo y el formalismo ruso, discutiendo el pensamiento de figuras como Ferdinand de Saussure, Vladimir Propp, Viktor Shlovski, Gerard Genette y Tzvetan Todorov. A medida que avance el semestre, iremos entrando de lleno a problemas de narratología, centrandó nuestra atención en cuatro casos clásicos de la teorización del género literario—la tragedia, la épica, la novela y la poesía lírica—y cuatro autores que contribuyeron a dicha teorización a mediados del siglo pasado—Erich Auerbach, Mijail Bakhtin, Gyorgy Lukács y Theodor Adorno. Dichos autores nos ayudarán a clarificar una problemática nueva, centrada en la relación compleja entre literatura, ideología y sociedad. La última parte del semestre se moverá cronológicamente en la dirección de la contemporaneidad, a la vez que continuamos negociando entre la temática formalista y las preguntas políticas que se espera habrán emergido con relación al realismo y la representación. En estas semanas finales, buscaremos relacionar el tema del género literario con otros sentidos de “género”: el género sexual y la identidad de género, el “género” entendido sociológicamente, y la noción de “géneros afectivos.” Para ello, leeremos algunas autoras fundamentales para el desarrollo de la teoría feminista contemporánea y la teoría queer, incluyendo a Laura Mulvey, Eve Sedgwick, Heather Love y Lauren Berlant. Se espera que dichas lecturas, junto con un texto introductorio de Nattie Gobulov, nos permitan también discutir la función del lector y la lectura, así como la formación de cánones (tanto cánones hegemónicos como cánones minoritarios). Concluiremos la clase con una conversación sobre la categoría de lo “estético,” tal cual haya emergido para nosotros a lo todo largo del curso, pero también en el texto *Nuestras categorías estéticas*, de Sianne Ngai.

Objetivos particulares del curso

- Desarrollar y afinar las capacidades de los alumnx de analizar textos de alta densidad, complejidad, dificultad y (auto)referencialidad. Adquirir fluidez en la lectura de textos críticos y teóricos.
- Usar el concepto del género, en sus diversas acepciones, para comprender el desarrollo de la teoría literaria en el siglo XX.
- Entender los problemas centrales que determinan la lectura y el análisis de textos literarios. Así también, adquirir fluidez en el vocabulario especializado que permite desglosar el funcionamiento de dichos textos a diferentes niveles de generalidad, desde el nivel del signo hasta el nivel del género literario, el canon, lo estético y/o lo político.

- Producir lecturas cercanas (“close-reading”), aprendiendo así a desmenuzar metáforas, la negación, la ambivalencia, la ambigüedad y la estructura formal de textos críticos.
- Desarrollar capacidades de escritura mediante la construcción de enunciados, párrafos y ensayos bien estructurados. Se pondrá énfasis en la capacidad de desglosar, analizar y producir argumentos sólidos y creativos a partir de citas específicas tomadas de los textos primarios
- Aprender cómo usar la teoría literaria para producir lecturas sofisticadas de otros textos.

Metodología

Este curso tiene la forma de seminario. Los textos en este curso son bastante difíciles. Por eso mismo, la lectura y la participación son absolutamente esenciales. Discutiremos en clase, y colectivamente, las lecturas asignadas para el día de clase. Es absolutamente imperativo que cada persona haga las lecturas correspondientes, y que se llegue a clase con ideas y ganas de platicar sobre los textos asignados.

Para que exista una conversación productiva, es esencial que exista un ambiente de respeto, calidez, paciencia y escucha. No se tolerarán hostilidades, agresiones, o intentos de descalificar a nadie más. Todas y todos estamos en proceso de aprendizaje.

Microensayos: Diez veces durante el semestre, cada integrante de la clase escribirá un micro-ensayo directamente en respuesta a la lectura del día. Dicho texto tendrá entre 300 y 400 palabras, y tratará de desmenuzar un nodo interesante / difícil / complicado / indigerible en el texto que se les ha presentado. No se trata de sintetizar ni de crear generalidades, ni tampoco de explicar *todo* el texto, sino todo lo contrario, encontrar un punto singular y enigmático en el texto a partir del cual se podrían desarrollar más preguntas y/o un análisis más sofisticado. Dichos micro-ensayos se entregarán por Classroom, y su función principal es ayudar a producir discusión dentro del salón de clases. Se espera que les alumnxs revisen el Classroom y lean las ideas de sus compañerxs.

Ensayos: Los micro-ensayos pueden servir como base para los dos ensayos que se entregarán a lo largo del semestre. Se entregarán los siguientes trabajos:

- En la semana 7, un ensayo de 4-5 cuartillas.
- En la semana 13, una propuesta y un bosquejo para el ensayo final.
- Al final del semestre, un ensayo de 6-7 cuartillas.

Contenidos de la clase

I. Introducción a la teoría

II. Lingüística, Estructura, Formalismo

Vladimir Propp – “Las transformaciones de los cuentos fantásticos”

Ferdinand de Saussure – el signo y el valor lingüístico, de *Curso de Lingüística General*

III. Desfamiliarización

Viktor Shlovsky – “Desfamiliarización”

George Lakoff & Mark Johnson, *Metáforas de la Vida Cotidiana* (selecciones)

IV. Teoría Narrativa

Jonathan Culler – “Literaturidad” de *Introducción a la Crítica Literaria*

Gerard Genette. “Crítica y poética” y “Poética e historia,” de *Figuras III*

V. Género (Literario)

Tzvetan Todorov – “El origen de los géneros”

Aristóteles, *Poética* (selecciones)

VI. Semiótica / Estructuralismo

Roland Barthes: *Mitologías* (selecciones)

Roland Barthes: “La literatura, hoy” de *Ensayos críticos*

VII. Realismo / Estilo

Erich Auerbach, *Mimesis* (selecciones)

Sección de *La Odisea*, historia de Abraham & Isaac

VIII. Teoría de la Novela

Mijail Bakhtin, *Estética de la Creación Verbal* (selecciones)

IX. Teoría de la Novela (II)

Gyorgy Lukács, *Teoría de la Novela* (selecciones)

X. Poesía y Sociedad

John Stuart Mill – “¿Qué es la poesía?”

Theodor Adorno – “Lírica y Sociedad”

XI. Género (sociológico)

Carolyn R Miller “El género como acción social”

Heather Love – “Haciendo/siendo desviado/a,” de *Underdogs*

XII. Lenguaje Ordinario / Géneros (de lo Ordinario)

J.L. Austin – Conferencia I, de *¿Cómo hacer cosas con las palabras?*

Stanley Cavell – texto aún por determinarse; quizás “expresiones pasionales” de *La filosofía pasado el mañana*

XIII. Feminismo: Miradas / Cánones

Laura Mulvey – “Placer visual y cine narrativo”

Nattie Golubov – “¿Existe la literatura femenina?” en *Crítica Literaria Feminista*

XIV. Lecturas y Lectores: Paranoia y/o Reparación

Eve Sedgwick – “Pedagogía del budismo,” de *Tocar la fibra: afecto, pedagogía, performatividad*

XV. Géneros (afectivos)

Raymond Williams – “Estructuras del sentir,” de *Marxismo y Literatura*

Lauren Berlant – “Optimismo cruel”

XVI. Categorías estéticas / conclusiones

Sianne Ngai – “Introducción” a *Nuestras Categorías Estéticas*

Calendario de actividades

Semana /sesión	Actividad
1	Introducción al Curso <ul style="list-style-type: none">- Repasar el temario- Discutir colectivamente cómo interpretar algunos textos e imágenes (del caricaturista Quino)
2	Lingüística, Estructura, Formalismo <ul style="list-style-type: none">- Introducir el formalismo ruso y el estructuralismo- Comprender los conceptos de signo y valor lingüístico
3	Desfamiliarización <ul style="list-style-type: none">- Comprender el concepto de desfamiliarización y comenzar a teorizar las funciones del lenguaje poético
4	Teoría Narrativa <ul style="list-style-type: none">- Adquirir familiaridad con conceptos básicos de la narratología. Continuar teorizando la literaturidad
5	Género (Literario) <ul style="list-style-type: none">- Definir y discutir conceptos como género literario, horizonte de expectativas y la transgresión de leyes de género. Discutir el concepto de catarsis, la distinción entre géneros “altos” y “bajos,” y el peso relativo de “personaje” y “acción”
6	Semiótica / Estructuralismo <ul style="list-style-type: none">- Leer textos y una entrevista de la época estructuralista de Roland Barthes. Retomar los conceptos de signo y estructura
7	Realismo / Estilo <ul style="list-style-type: none">- Usar el texto de Auerbach para abrir una discusión menos formalista sobre estilo, caracterización y realismo.
8	Teoría de la Novela <ul style="list-style-type: none">- Dar cuenta de la distinción Bakhtiniana entre novela y épica, y el carácter excepcional de la novela dentro de la teoría de géneros. Comprender los conceptos de heteroglossia y dialogismo. <p>[Entrega de Ensayo 1]</p>
9	Teoría de la Novela (II)

	<ul style="list-style-type: none"> - Distinguir la teoría de la novela de Lukács de la teoría de Bakhtin. Discutir la relación entre la novela y el concepto hegeliano de alienación
10	<p>Poesía y sociedad</p> <ul style="list-style-type: none"> - A través de la teorización de la poesía lírica en dos momentos distintos (el de Mill y el de Adorno), discutir la relación entre literatura, ideología y política desde el punto de vista liberal y el punto de vista marxista
11	<p>Género (sociológico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desplazar algunas de las ideas desarrolladas en el campo literario hacia el terreno de lo social. Discutir la formación de cánones minoritarios y la relación entre transgresión y normatividad en discusiones de género (literario y/o sociológico)
12	<p>Lenguaje ordinario / Géneros (de lo ordinario)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entender el concepto de enunciados realizativos (o performativos). - Continuar movilizand o términos literarios en terrenos extra-literarios. En este caso, comenzar a pensar en géneros de lo ordinario (y/o, de modo conjunto, géneros de escepticismo). Contrastar el enunciado pasional con el enunciado realizativo
13	<p>Feminismo: Miradas / Cánones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usar el texto de Golubov para continuar abriendo preguntas sobre el canon y la formación de canones. Preguntarse, con el texto de Mulvey, si existe una mirada femenina que sirva para criterio de otros tipos de canon <p>[Entrega de propuesta y bosquejo del ensayo final]</p>
14	<p>Lecturas y Lectores: Paranoia y/o Reparación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerar formas alternativas de teorizar textos, cánones y la función de la crítica. Discutir la postura (personal o impersonal) de la crítica, y por extensión, la postura de quien lee
15	<p>Géneros (afectivos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidar las discusiones de las diferentes acepciones de género (literario, sociológico, de lo ordinario, etc.). Discutir conceptos como estilo, género y estructura en relación a descripciones de Berlant de la vida ordinaria y los afectos del neoliberalismo
16	<p>Categorías estéticas / conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconsiderar la(s) categoría(s) de lo estético y la distinción entre cultura alta y baja, lenguaje literario y lenguaje ordinario. Usar los textos de Ngai y de Aguilar para hablar sobre cultura contemporánea. Discutir la relevancia y/o los límites de las categorías teóricas del principio del semestre. <p>[Entrega de Ensayo Final antes de terminar el semestre]</p>

Bibliografía

Textos con un asterisco no están traducidos,

Aguilar Gil, Yásnaya. *Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística*. México: Almadía, 2020.

Aristóteles, *Poética*. Trad. Alicia Villar Lecumberri. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

Auerbach, Eric. *Mimesis*. Trad. J. Villanueva y E. Ímaz. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Austin, J.L. *¿Cómo hacer cosas con las palabras?* Edición electrónica de Filosofía Universidad ARCIS.

Bakhtin, Mijail. *Estética de la creación verbal*. Trad. Tatiana Bubnova. México: Siglo XXI, 2013.

Barthes, Roland. *Ensayos críticos*. Trad. Carlos Pujol. Buenos Aires: Seix Barral, 2003.

----- . *Mitologías*. Trad. Hector Schmucler. México: Siglo XXI, 1999.

Berlant, Lauren. *Optimismo cruel*. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.

Cavell, Stanley. *La filosofía pasado el mañana*. Trad. David Paradela López. Barcelona: Alpha Decay, 2014.

Culler, Jonathan. *Introducción a la Crítica Literaria*. Trad. Gonzalo García. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo, 2004.

Genette, Gerard. *Figuras III*. Trad. Carlos Manzano. Barcelona: Lumen, 1989

Gobulov, Nattie. *Crítica Literaria Feminista*. México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012.

Lakoff, George & Johnson, Mark. *Metáforas de la Vida Cotidiana*. Trad. Carmen González Marín. Madrid: Catedra, 2004.

*Love, Heather. *Underdogs*. Social deviance and queer theory. Chicago: The University of Chicago, 2021.

Lukács, Gyorgy. *Teoría de la novela*. Trad. Micaela Ortelli. Argentina: Ediciones Godot, 2010.

Mill, John Stuart. *La poesía según John Stuart Mill*. Trad. Luis Martínez Victorio. Madrid: Rilke, 2018.

*Miller, Carolyn. "Gender as social action." *Quarterly Journal of Speech*, 70 (1984), 151-167.

Mulvey, Laura. "Placer visual y cine narrativo." *Screen* 16, 3 (1973), 6-18.

Ngai, Sianne. *Nuestras Categorías Estéticas*. Trad. libre: Lucas Morgan Disalvo. Texto original, publicado por Harvard University Press en 2012.

Propp, Vladimir. "Las transformaciones de los cuentos fantásticos." En *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Trad. Ana María Nethol. México: Siglo XXI, 1991.

De Saussure, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Trad. Amado Alonso. Buenos Aires: Editorial Losada, 1945.

Shlovski, Viktor. "El arte como artificio." En *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, T. Todorov ed. Siglo XXI: México, 1991.

Sedgwick, Eve. "Pedagogía del budismo." En *Tocar la fibra: afecto, pedagogía, performatividad*. Trad. María José Bellbel Bullejos. Barcelona: NASPEC, 2018.

Todorov, Tzvetan. "El origen de los géneros" En *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, T. Todorov ed. Siglo XXI: México, 1991.

Williams, Raymond. *Marxismo y Literatura*. Trad. Pablo di Masso. Barcelona: Península, 2000.