

**Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Tronco común:**

Departamentos de Letras Inglesas, Francesas, Alemanas, Italianas y Portuguesas

Introducción a la teoría literaria

Semestre 2024-2
Martes 5-7pm
Dra. Ambar Geerts Zapién
ambar.geerts@gmail.com
ambargeertsz@filos.unam.mx

Objetivos del curso:

Este curso busca explorar y familiarizar a los y las estudiantes con algunos conceptos básicos de las principales teorías de la crítica literaria del siglo XX. La meta es que los y las estudiantes adquieran las herramientas para alcanzar una reflexión crítica acerca de las diversas expresiones literarias. Las sesiones permitirán subrayar las características que distinguen o tienen en común las lecturas que proponen las diferentes escuelas o posiciones críticas. Veremos asimismo las estrategias interpretativas y los supuestos epistemológicos de los discursos analíticos que permiten comprender el fenómeno literario, así como su función en la sociedad y en la formación de las identidades culturales.

Metodología:

Presentaremos y comentaremos los diferentes textos a modo de seminario, por lo cual es recomendable no solo asistir, sino preparar las lecturas asignadas y participar en las clases. Para facilitar el acceso e intercambio, los textos estarán a disposición de los y las estudiantes en el classroom. Este material es para su uso personal y no debe difundirse en otros canales.

Tendremos también dos actividades prácticas: la primera es un taller en el cual analizaremos un cuento, y la segunda será una sesión con un cuestionario/glosario que retome todos los términos vistos hasta entonces para que los y las estudiantes tengan la oportunidad de repasar y comprender bien los conceptos más importantes de la materia.

Sesiones temáticas y lecturas:

Fecha	Sesión y tema	Texto por preparar
30/01/24	1. Introducción al curso. Revisión del programa y de la bibliografía. Definición y tipología del texto literario. Breve repaso histórico de la crítica literaria.	

Fecha	Sesión y tema	Texto por preparar
6/02/24	2. ¿Qué es la teoría? ¿Para qué sirve? ¿Qué son los estudios literarios? Propiedades distintivas de los textos literarios heredadas del formalismo ruso (literaturidad, extrañamiento, función poética del lenguaje)	Antoine Compagnon. <i>El demonio de la teoría. Literatura y sentido común</i> . “Introducción: ¿Qué queda de nuestros amores?” (extractos)
13/02/24	3. El formalismo ruso: historia e importancia	Culler, Jonathan. “La literaturidad”. <i>Teoría literaria</i> , pp. 36–50.
20/02/24	4. Renacimiento de la crítica literaria a través de la poética y retórica.	Jonathan Culler. “Retórica, poética y poesía”. <i>Breve introducción a la teoría literaria</i> , pp. 87–100.
27/02/24	5. La poesía: herramientas para analizar textos poéticos	Terry Eagleton. <i>Cómo leer un poema</i> (extractos)
5/03/24	6. Estructuralismo: Saussure, Barthes etc. Función y estructuras del relato	Roland Barthes. “Introducción al análisis estructural de los relatos”. <i>Análisis estructural del relato</i> , pp.9-43.
12/03/24	7. Función y estructuras del relato. Narratología	Cabo Aseguiolaza, Fernando y Do Cebreiro Rábade Villar, María. “Narratividad y relato literario”. <i>Manual de teoría de la literatura</i> , pp. 185-234.
19/03/24	8. Taller de análisis de cuento	Documento: “Guía para analizar un cuento”
26/03/24	Vacaciones de Semana Santa	
2/04/24	9. Resultados y discusión del análisis de cuento	
9/04/24	10. El canon literario. Géneros literarios y tradición literaria	Antoine Compagnon. “La historia”. <i>El demonio de la teoría literaria</i> , pp.233-265.
16/04/24	11. Crítica marxista	Terry Eagleton. <i>Marxismo y crítica literaria</i> (extractos)

Fecha	Sesión y tema	Texto por preparar
23/04/24	12. Crítica feminista	1) Woolf, Virginia. <i>Una habitación propia</i> . (Capítulos 1 y 3) 2) Golubov, Nattie. “El encuentro del feminismo con la literatura”. <i>La crítica literaria feminista: una introducción práctica</i> , pp. 7- 21.
30/04/24	13. Cuestionario: glosario de términos	Toda la materia contemplada hasta ahora
7/05/24	14. Literatura y sociedad: teorías de la representación.	Stuart Hall. “El trabajo de la representación”, pp. 1-24.
14/05/24	15. Literatura, traducción y sociedad: perspectivas críticas desde la deconstrucción: los estudios culturales 2	Nattie Golubov. <i>El circuito de los signos</i> (extractos)
21/05/24	16. Literatura, traducción y sociedad: perspectivas críticas desde la deconstrucción: decolonialidad. Conclusiones del semestre.	bell hooks. “Devorar al otro: deseo y resistencia.” Trad. Mónica Mansour. http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/013_03.pdf

NOTA: Todos los materiales serán proporcionados en una carpeta digital y son estrictamente para uso personal de los y las estudiantes. Si lo solicitan, la profesora puede proporcionar una bibliografía más extensa sobre cualquiera de los temas.

Bibliografía primaria:

Barthes, Roland. *Análisis estructural del relato*, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1972.

Cabo Aseguinolaza, Fernando y Do Cebreiro Rábade Villar, María. *Manual de teoría de la literatura*. Editorial Castalia, 2006.

Compagnon, Antoine. *El demonio de la teoría. Literatura y sentido común*. Traducido por Manuel Arranz, Acantilado, 2015.

Culler, Jonathan. *Breve introducción a la teoría literaria*, traducido por Gonzalo García, Crítica, 2000.

---. *Teoría literaria*, editado por Marc Angenot et al., traducido por Isabel Vericat Núñez, Siglo XXI, 2002.

Eagleton, Terry. *Cómo leer un poema*, traducido por Mario Jurado, Akal, 2007.

---. *Marxismo y crítica literaria*. Trad. Fermín Rodríguez, Paidós, 2013.

Golubov, Nattie. *La crítica literaria feminista: una introducción práctica*. UNAM/CIEG, 2020.

---. *El circuito de los signos*. México: Públicatextos5, 2015.

Hall, Stuart. "The Work of Representation". *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Traducción al español de Elías Sevilla Casas disponible en http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf

hooks, bell. "Devorar al otro: deseo y resistencia." Trad. Mónica Mansour. http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/013_03.pdf

Woolf, Virginia. *Una habitación propia*. Traducido por Catalina Martínez Muñoz, Alianza Editorial, 2012.

Bibliografía complementaria:

Barthes, Roland. "La actividad estructuralista". *Ensayos críticos*. Trad. Carlos Pujol. Seix Barral, 1983.

Bennett, Andrew y Nicholas Royle. *An Introduction to Literature, Criticism, and Theory*. 5ª edición. Routledge, 2016.

---. *This Thing Called Literature: Reading, Thinking, Writing*. Routledge, 2015.

Bertens, Hans. *Literary Theory. The Basics*. Routledge. 2013.

Burguera, María Luisa (ed.). *Textos clásicos de teoría de la literatura*. Cátedra, 2004.

Cuesta Abad, José Manuel y Julián Jiménez Heffernan (eds.). *Teorías literarias del siglo XX. Una antología*. Akal, 2005.

Domínguez Caparrós, José. *Teoría de la literatura*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2004.

Eagleton, Terry. *Una introducción a la teoría literaria*. Trad. José Esteban Calderón. FCE, 1988.

Eichenbaum, Boris. "La teoría del 'método formal'". *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Ant. Tzvetan Todorov. Trad. Ana María Nethol. Siglo XXI Editores, 1978.

Garrido, Miguel Ángel. *Nueva introducción a la Teoría de la Literatura*. Síntesis, 2000.

Moi, Toril. *Teoría literaria feminista*. Traducido por Amaia Bárcena, Cátedra, 1988.

Prado Sánchez, Ignacio. *El canon y sus formas: la reinención de Harold Bloom y sus lecturas hispanoamericanas*. Secretaría de Cultura/ Gob. del Estado de Puebla, 2002.

Rodríguez, Ileana. *Cánones literarios masculinos y relecturas transculturales*. Anthropos, 2001.

Rivas Hernández, Ascensión. *De la Poética a la Teoría de la Literatura. Una introducción*. Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2005.

Viñas Piquer, David. *Historia de la crítica literaria*. Ariel, 2002.

Formas de evaluación:

30%: Taller análisis de un cuento

40%: Cuestionario parcial: glosario de términos

30%: Participación en clase y/o comentarios de las lecturas

Se tomarán en cuenta la asistencia de los y las estudiantes, los dos ejercicios previstos y la participación en las discusiones. Las excepciones a cualquiera de estas tareas serán acordadas individualmente con la profesora.

De acuerdo con el Reglamento General de Exámenes de la UNAM es necesario cumplir con la asistencia al 80% de las sesiones como mínimo para tener derecho a evaluación final.

Los textos indicados para cada sesión pueden traerse impresos o en un lector electrónico, pero es obligatorio que cada estudiante cuente con su copia del texto.

Políticas de clase

Para el buen desarrollo de la clase se espera que los y las estudiantes hayan leído críticamente los textos asignados para cada sesión ANTES de la clase, para que puedan participar. Durante las discusiones en clase, el estudiantado deberá mostrar respeto y capacidad de diálogo frente a las ideas de sus compañeras y compañeros. Con la participación de todxs, la clase debe ser un espacio seguro y amable en el cual las ideas pueden ser debatidas con toda confianza. La grabación en clase es para uso personal y de ninguna manera puede ser usado en contra de un o una compañerx o de la profesora.

NOTA: Cambios en el programa y la lista de lecturas son posibles, los y las estudiantes serán avisadxs y se les proporcionarán los textos necesarios.