

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

NOMBRE COMPLETO DE LA ASIGNATURA Literatura y sociedad. Teoría literaria VI.

Profesor(a): Dra. Verónica Volkow Fernández

La Dra. Verónica Volkow es escritora y académica, cuenta con múltiples publicaciones. Actualmente trabaja como investigadora titular de la UNAM. Tiene maestría y doctorado en literatura comparada y segunda maestría en Historia del Arte en la UNAM. Ha sido, varias nominaciones, becaria del Sistema Nacional de Creadores y del SNI. Recibió en 2004 el Premio Pellicer por el poemario *Oro del viento*, Editorial Era, y en 2005 el premio José Revueltas de Ensayo literario por *El Retrato de Jorge Cuesta*, Siglo XXI Editores. Se especializa en el estudio de la relación entre literatura y artes plásticas y entre sus últimos libros se encuentra: *Dos cielos, dos soles; imágenes de la totalidad a finales del XVII novohispana*, México, IIFL, 2014.

SEMESTRE: SEXTO

CICLO ESCOLAR: 2025-2

ÁREA: LINGÜÍSTICA/LITERATURA/TEORÍA LITERARIA/APOYO

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEÓRICAS	PRÁCTICAS		
3605	2	0	32	4

Carácter: Obligatorio

Tipo: Teoría

Modalidad: Curso/

Seriación: Obligatoria

Asignatura precedente: Teoría literaria V

Asignatura subsecuente:

OBJETIVOS

Objetivo general: Presentar los desarrollos teóricos más vigentes que abordan la relación entre la literatura y la sociedad

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, los y las estudiantes serán capaces de:

- 1-. Conocer nuevos derroteros metodológicos.
- 2-. Sensibilizarse a la centralidad que debe tener la obra artística en sí misma en el análisis, utilizando el enfoque metodológico adecuado.
- 3-. Familiarizarse con la pertinencia y limitaciones que puedan tener diversos enfoques en una obra determinada.
- 4-. Apoyo para la futura elaboración de tesis o trabajos de investigación al conocer nuevas posibilidades teóricas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se realizarán conferencias en clase presencial. Se les proporcionará a los alumnos PDF de las lecturas digitalizadas a realizar mediante acceso a un Google Drive y se asignarán lecturas para cada una de las sesiones de clase, apoyándonos también en filmografía. En clase presencial se expone el contenido de las lecturas y se discute.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
14	Unidad 1. 1.1 Presentación. Los criterios tradicionales de acercamiento teórico a la literatura versus los nuevos desarrollos teóricos. Abrams, W.H. "Introducción", <i>El espejo y la lámpara</i>. Buenos Aires, Editorial Nova, 1962/ Barcelona, Barral, 1975. (Existe versión en inglés en pdf).
	1.2 La ideología mimética vista desde diversos enfoques. -Althusser, LOUIS, et al. <i>Literatura y sociedad</i>. "El conocimiento del arte y la sociedad". Argentina, Edit. Tiempo Contemporáneo, 1974. Althusser, Louis y Etienne Balibar. <i>Para leer el capital</i>. México, Siglo XXI, 2004. 1.3. El tipo en el realismo . Lukacs, Georg. <i>Ensayos sobre el realismo</i>. Introducción. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires. "Introducción".

	1.4. Arnold Hausser y una visión enciclopédica de la historia del arte. Arnold Hausser. <i>Historia social de la literatura y el arte</i>. Guadarrama, 1969. 1.5-. La mimesis en Walter Benjamin de los procedimientos revolucionarios. Poesía y capitalismo. <i>Poesía y Capitalismo. Iluminaciones</i> 2. Madrid, Taurus, 1980. 1.6. La mimesis de los procedimientos artísticos en las vanguardias. Greenberg, Clement. <i>Arte y cultura</i>. “Vanguardia y arte kitsch” y “El estado de la cultura.”. Barcelona, G. Gili, 1979. 1.7-. W. H. Adorno y su deslizamiento desde la ideología hacia una crítica epistemológica. W. H. Adorno y Max Horkheimer. <i>La dialéctica de la ilustración</i>. Madrid, Trotta, 2016.
12	Unidad 2. 2.1. Tres nuevos derroteros: estructuralismo, feminismo y neohistoricismos. -. Los análisis contemporáneos neohistoricistas. Montrose, Louis. “Neohistoricismos” en Rivkin, Julie and Michael Ryan. <i>Literary Theory. An Anthology</i>. West Sussex, Wiley Blackwell, 2017. 2.2. Simone de Beauvoire y su enfoque estructuralista de la desigualdad de género. Simone de Beauvoire, El segundo sexo. Madrid, Cátedra, 2017. 2.3. Formalismo en la narratología. Roland Barthes. “Una introducción al análisis estructural de los relatos.” <i>La aventura semiológica</i>. Planeta, Barcelona 2021. 2.4. Una lectura neohistórica de la tragedia griega. Vernant, Jean Pierre y Vidal-Naquet, Pierre. "Edipo sin complejo", <i>Mito y tragedia en la Grecia antigua</i>, Madrid, Taurus, 1972. 2.5. Paul Ricoeur y su lectura de la ideología desde la hermenéutica. Paul Ricoeur, <i>Lectures on Ideology and Utopia</i>. Edited by George Taylor, New York, Columbia University Press, 1986. Hay PDF en inglés. 2.6-. Historicismos desde los poetas: Oscar Wilde y Octavio Paz. Oscar Wilde. El crítico como artista, "The critic as artist", Complete Works, (London, Collins, 1970. (Hay múltiples ediciones). . Madrid, Cuadernos de Langre, 2002. Octavio Paz. Los hijos del limo, México, Editorial Planeta, 1989
8	Unidad 3. Cuarto derrotero: Hermenéuticas del símbolo. 3.1. Un ejemplo de la utilización del símbolo en la poesía. W. H. Auden. <i>Iconografía romántica del mar</i>. México, UNAM, Colección poemas y ensayos, 1996.
	3.2-. Una moderna hermanéutica del símbolo.

	Chevalier, Jean, <i>Diccionario de símbolos</i>, Barcelona, Herder, 1988. 3.3. Lectura de la poesía romántica desde una tradición heredera del neoplatonismo Beguín, Albert. <i>El alma romántica y el sueño</i>, México, FCE, 1954. 3.4 Aportaciones del Círculo de Eranos a la poesía. Bachelard, Gaston. <i>El aire y los sueños</i>, México, FCE, 1986.

32	TOTAL DE HORAS SUGERIDAS (debe coincidir con la suma del número de horas de cada unidad)
-----------	---

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		MECANISMOS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	sí ☒ no ☐	Exámenes parciales	sí ☐ no ☐
Exposición audiovisual	sí ☒ no ☐	Exámenes finales	sí ☐ no ☐
Ejercicios dentro del aula	sí ☐ no ☐	Trabajos y tareas fuera del aula	sí ☒ no ☐
Ejercicios fuera del aula	sí ☐ no ☐	Participación en clase	Sí ☒ no ☐
Seminario	sí ☐ no ☐	Asistencia a prácticas	sí ☐ no ☐
Lecturas obligatorias	sí ☒ no ☐	Informe de investigación	sí ☒ no ☐
Trabajos de investigación	sí ☐ no ☐	Otros: Presentación frente a clase de un trabajo audiovisual de investigación sobre alguno de los temas involucrados.	
Prácticas de campo	sí ☐ no ☐		
Otros:			

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1962/ Barcelona, Barral, 1975. (Existe versión en inglés).

Adorno, W.H. y Horkheimer. *La dialéctica de la ilustración*. Madrid, Trotta, 2016.

Althusser, LOUIS, et al. *Literatura y sociedad*. “El conocimiento del arte y la sociedad”. Argentina, Edit. Tiempo Contemporáneo, 1974.

Althusser, Louis y Etienne Balibar. *Para leer el capital*. México, Siglo XXI, 2004.

Bachelard, Gaston. *El aire y los sueños*, México, FCE, 1986.

Beauvoire, Simone, *El segundo sexo*. Madrid, Cátedra, 2017.

Beguín, Albert. *El alma romántica y el sueño*, México, FCE, 1954.

Benjamin, Walter. *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones 2*. Madrid, Taurus, 1980.

Bartres, Roland. *La aventura semiológica*. Barcelona, Planeta, 2021.

Chevalier, Jean. *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder, 1988. .

Greenberg, Clement. *Arte y cultura*. “Vanguardia y arte kitsch” y “El estado de la cultura.”. Barcelona, G. Gili, 1979.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid, Guadarrama, 1969.

Lukacs, Georg. *Ensayos sobre el realismo*. Introducción. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires. “Introducción”.

-*La teoría de la novela*. Buenos Aires, Siglo Veinte, 1974. (Hay múltiples ediciones).

Montrose, Louise. “Neohistoricisms, Rivkin, Julie and Michael Ryan *Literary Theory. An Anthology*. West Sussex, Wiley Blackwell, 2017.

Norbert. Elías. *La sociedad cortesana*, México. FCE, 2012.

Paz, Octavio. *Los hijos del limo*, México, FCE

“La tradición de la ruptura.”

“La revuelta del futuro.”

Ricoeur, Paul. *Lectures on Ideology and Utopia*. Edited by George Taylor, New York, Columbia University Press, 1986. Hay versión en español.

Vernant, Jean Pierre y Vidal-Naquet, Pierre. "Edipo sin complejo", *Mito y tragedia en la Grecia antigua*, Madrid, Taurus, 1972.

Wilde, Oscar. “El artista como crítico”/ "The critic as artist", *Complete Works*, (London, Collins, 1970. Madrid, Cuadernos de Langre, 2002. (Hay múltiples ediciones).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Aristóteles. *Poética*. Madrid, Gredos, 1992.

Bachelard, Gaston. *La poética del espacio*, México, FCE, 1965.

Beuchot, Mauricio. *Tratado de hermenéutica analógica*, México, FFL, 2005.

Chevalier, Jean. *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder, 1988.

Gracián, Baltasar. *El arte de la prudencia*, Madrid, Temas de hoy, 2014.

Heffernan, James. *Museum of words. The poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Hicago and London, the University of Chicago Press, 2004.

Jung, Carl Gustav, *Simbología del espíritu*. México FCE, 2022

Lukacs, Georg. *-La teoría de la novela*. Buenos Aires, Siglo Veinte, 1974. (Hay múltiples ediciones).

Norbert. Elías. *La sociedad cortesana*, México. FCE, 2012.

Paz, Octavio. *El arco y la lira*. “Signos en rotación” . México, FCE

Paxi Lanceros. "Mímesis/Poesis". *Diccionario de Hermenéutica*, Ortiz-Osés, Andrés ed. Bilbao, Universidad de Deusto, 2006.

Ricoeur, Paul. _"Del lenguaje del símbolo y de la interpretación, *Freud: Una interpretación de la cultura*, México, Siglo XXI, 2011.

Rivkin, Julie and Michael Ryan. *Literary Theory. An Anthology*. West Sussex, Wiley Blackwell, 2017.

Trotsky, Leon. *Literatura y revolución*. “El futurismo y Mayakovsky.” Mexico, Juan Pablos, 1973.

Warhol, Robyn and Price Herndl, Diane. *Feminisms. An anthology of Literary Theory and Criticism*. New Jersey, Rutgers University Press, 1997.