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 2025-2
[Martes 17-19 hrs.]

Dra. Susana González Aktories
Contacto: normagonzález@filos.unam.mx

Presentación (características curriculares)

Este curso, de carácter obligatorio, está pensado para estudiantes de primeros semestres de las carreras de Letras Modernas. Se imparte por dos horas, durante 16 semanas. Su función es ofrecer conocimientos generales de teoría literaria que sirvan más adelante al desarrollo de ensayos críticos sobre obras literarias.

Objetivo general

Este curso orienta a los estudiantes a identificar y comprender nociones fundamentales de la teoría literaria a través de la lectura de textos representativos de la disciplina. Ello contribuirá al desarrollo de sus capacidades críticas de análisis e investigación para el estudio de la literatura.

Objetivos particulares del curso

- Tener un panorama general de las principales corrientes teórico-literarias del siglo XX.
- Plantear preguntas acerca del estatuto del lenguaje literario, analizando su especificidad, sus modos de organización y su relación con el lenguaje cotidiano.
- Reconocer las condiciones en las que surgen las obras literarias, a través de una interrogación de las relaciones entre autor, lenguaje literario y sociedad.
- Conocer las nociones básicas de los primeros metalenguajes que han servido a la conceptualización y el análisis crítico del discurso literario, tendiendo un puente entre las propuestas clásicas de la Antigüedad y la semiótica moderna.
- Considerar las relaciones y las marcas de género señaladas y desarrolladas por la teoría feminista para comprender los alcances y las posibilidades de una escritura femenina y una crítica feminista.
- Entender las herramientas y aplicar algunas al análisis literario.

Metodología

Este curso tiene como estrategia fundamental de enseñanza-aprendizaje el intercambio y el diálogo entre lxs estudiantes. Para un desarrollo efectivo de las sesiones se toman en cuenta las siguientes dinámicas:

- Introducción general a los temas o módulos, donde la profesora puntualizará ciertos aspectos y criterios.
- Lecturas breves y representativas de los diversos enfoques teóricos, que serán propuestas y ofrecidas con al menos una semana de antelación, y que podrán ser posteriormente presentadas y comentadas críticamente por lxs estudiantes, ya sea de manera individual o en grupos pequeños. Se busca con ello fomentar el aprendizaje colaborativo en debates que serán moderados por la profesora.
- Ejercicios prácticos de aplicación de la teoría a casos específicos de la literatura, que se solicitarán ya sea como entregas escritas o como presentación oral en clase, a manera de ejemplos ilustrativos a comentar en grupo.
- Las lecturas se ofrecerán, en la medida de lo posible, vía Google Drive.
- Para el seguimiento de actividades y atención personalizada a cada estudiante se aprovecharán recursos digitales adicionales como Google Classroom y correo electrónico.
- Se realizará un examen de conocimientos generales al final del semestre.

Temario (incluye número de horas-sesiones, contenidos y bibliografía de apoyo)*

1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL CURSO (2 HRS.- SESIÓN 1)

- Cómo entender la teoría literaria y sus funciones.
- Relación entre teoría y crítica literaria.
- Presentación general de las unidades.

Bibliografía de apoyo:

Alatorre, Antonio. “¿Qué es la crítica literaria?” *Ensayos sobre crítica literaria*. México: CONACULTA, 1993, pp. 41-53.

Culler, Jonathan. “¿Qué es la teoría?” *Breve introducción a la teoría literaria*. Barcelona: Crítica, 2ª ed. 2004, pp. 11-28.

2. LITERATURA Y LITERATURIDAD (6 HRS.- SESIONES 2-4)

- Literatura como forma de comunicación.
- Diferencia entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano, el extrañamiento según los formalistas rusos.
- “Literaturidad” y funciones del lenguaje.
- Primacía de la lingüística en las propuestas formalistas.
- Nociones de “forma” y “estructura” en la historia de la teoría literaria del siglo XX.

Bibliografía de apoyo:

- Compagnon, Antoine. “La literatura”. *El demonio de la teoría. Literatura y sentido común*. Trad. Manuel Arranz. Barcelona: Acantilado, 2015, pp. 30-51.
- Meletinsky, Eleazar. “Sociedades, culturas y hecho literario”. *Teoría literaria*. Marc Angenot, et al. (eds.). México: Siglo XXI Editores, 1993, pp. 17-35.
- Culler, Jonathan. “La literaturidad”. *Teoría literaria*. Marc Angenot, et al. (eds.). México: Siglo XXI Editores, 1993, pp. 36-50.

3. RETÓRICA Y POÉTICA (4 HRS.- SESIONES 5-6)

- Crítica literaria y su relación con la poética y la retórica antiguas.
- La poética como “teoría general de las formas literarias”.
- Teoría general de las figuras del lenguaje.
- Vínculo con la semiótica como ciencia del lenguaje y con el estructuralismo.
- Más allá de la retórica verbal.

Bibliografía de apoyo:

- Barthes, Roland. “La antigua retórica”. *Investigaciones retóricas I. La antigua retórica*. Barcelona: Ediciones Buenos Aires -Serie Comunicaciones, 1982, pp. 9-22.
- Culler, Jonathan. “Retórica, poética y poesía”. *Breve introducción a la teoría literaria*. Barcelona: Crítica, 2ª ed. 2004, pp. 87-100.
- Grupo μ . “Retórica de las vanguardias”. *Ensayos Figuras, Conocimiento, Cultura. Retóricos*. México: UNAM, 2003, pp. 81-160.

4. TEORÍA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS (6 HRS.- SESIONES 7-9)

- El género como categoría clasificatoria: marcas de estilo, forma y temática.
- Conformación retrospectiva vs. perspectiva normativa.
- Límites de la noción de género y creación de subgéneros.
- Relación entre el géneros literarios y la teoría del canon.
- Ejercicios críticos en torno a la identificación de géneros y su hibridación.

Bibliografía de apoyo:

- Spang, Kurt. “Introducción”. *Géneros literarios*, Madrid: Síntesis, 1993, pp. 13-41.
- Tzvetan Todorov “El origen de los géneros”. *Teoría de los géneros literarios*. Garrido, Miguel Ángel (ed.). Madrid: Arco/Libros, 1988, pp. 31-48.

5. TRADICIÓN LITERARIA Y FORMACIÓN DEL CANON (4 HRS. SESIONES 10-11)

- La historia literaria, sistematización del *corpus* literario.
- Enfoque filológico y canonicidad, algunas ideas sobre originalidad y universalidad.

- El canon puesto en cuestión: miradas críticas desde los estudios postcoloniales, culturales y de género.

Bibliografía de apoyo:

- Bloom, Harold. “Elegía al canon”. *El canon occidental*. Barcelona: Anagrama. 1995, pp. 25-51.
- Calvino, Italo. “Por qué leer los clásicos”. *Por qué leer los clásicos*. Barcelona: Tusquets Editores, 1992, pp. 13-20.
- Sullà, Enric (ed.). “El debate sobre el canon literario”. *El canon literario*. Madrid: Arco Libros, 1998, pp. 11-34.

6. LITERATURA Y SOCIEDAD (4 HRS.- SESIONES 12-13)

- La palabra literaria como palabra social.
- Condiciones materiales de producción, ideología y función intelectual.
- Autonomía y heteronomía del arte: las nociones de campo literario, mediación y visión del mundo.
- Perspectiva sociocrítica.

Bibliografía de apoyo:

- Edmond Cros. “Sociología de la literatura”. *Teoría literaria*, editado por Marc Angenot, pp. 145-171.
- Negrín, Edith. “Atisbo a la emergencia de la sociocrítica”. *Aproximaciones. Lecturas del texto*. Esther Cohen (ed.). México: UNAM, 1995, pp. 117-141.

7. ESTUDIOS DE GÉNERO (4 HRS. SESIONES 14-15)

- La búsqueda de una tradición literaria femenina en la historia de la literatura y en el género literario.
- Relación entre género (literario) y género (sexual) desde la teoría feminista.
- Posibilidades y alcances de una escritura femenina y una crítica feminista.
- Reflexiones más allá del feminismo.

Bibliografía de apoyo:

- Golubov, Nattie. “El encuentro del feminismo con la literatura”. *La crítica literaria feminista: Una introducción práctica*. México: UNAM/CIEG, 2º ed. 2020, pp. 7-21.
- Pérez Fontdevila, Aina. “Qué es una autora o qué no es un autor”. *¿Qué es una autora? Encrucijadas entre género y autoría*. Aina Pérez Fontdevila y Meri Torras Francès (eds.), pp. 25-59.

8. REPASO GENERAL (2 HRS. SESIÓN 16)

Intercambio final de posturas y evaluación colectiva de los temas tratados durante el semestre. Preparación para el examen.

Bibliografía complementaria:

- Beristáin, Helena. "Retórica". *Diccionario de retórica y poética*, México: Porrúa, 2004, pp. 426-443.
- Bertens, Hans. *Literary Theory. The Basics*. New York: Routledge. 2013.
- Burguera, María Luisa (ed.). *Textos clásicos de teoría de la literatura*. Madrid: Cátedra, 2004.
- 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*. Trad. Gonzalo García. Barcelona: Crítica, 2000.
- Domínguez Caparrós, José. *Teoría de la literatura*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2004.
- Eagleton, Terry. *Una introducción a la teoría literaria*. Trad. José Esteban Calderón. México: FCE, 1988.
- García Berrio, Antonio y Javier Huerta Calvo. *Los géneros literarios: sistema e historia*. Madrid: Cátedra, 1995.
- Garrido, Miguel Ángel. *Nueva introducción a la Teoría de la Literatura*. Madrid: Síntesis, 2000.
- Moi, Toril. *Teoría literaria feminista*. Trad. Amaia Bárcena. Madrid: Cátedra, 1988.
- Rivas Hernández, Ascensión. *De la Poética a la Teoría de la Literatura. Una introducción*. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2005.
- Selden, Raman, Peter Widdowson y Peter Brooker. *La teoría literaria contemporánea*. Trad. Blanca Ribera. Barcelona: Ariel, 2001.
- Viñas, David. *Historia de la crítica literaria*, Barcelona: Ariel. 2002.

Formas de evaluación y fechas

La evaluación está compuesta:

- En un 50% por el desempeño en clase (20% para asistencia regular y puntual, participación comprometida a partir de las lecturas asignadas para cada sesión; 10 % para entrega en tiempo y forma de los ejercicios de aplicación de la teoría a casos concretos de la literatura; 20% para presentación individual o colectiva de una lectura asignada y/o la entrega de reportes de lectura solicitados por escrito).
- En un 50% por el examen final en el que se pondrán a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre.

Políticas de clase

Para el buen desarrollo del curso se espera que lxs alumnxs lean críticamente, fuera del aula, de modo que puedan participar de manera activa y asidua en las sesiones virtuales de clase. Durante las discusiones en clase deberán mostrar respeto y capacidad de diálogo frente a las ideas de lxs compañerxs. Asimismo, se espera que asistan con puntualidad a las sesiones. Se recuerda que, según el artículo 6º del Reglamento general de exámenes de la UNAM, es preciso asistir al 80% de las clases (lo que para este seminario equivale a no más de 4 faltas), así como presentar el 80% de las tareas para tener derecho a examen final.

* NOTA: Por acuerdo con los alumnos, podrá profundizarse en algunos aspectos de los módulos atendiendo a la bibliografía complementaria, por lo que se podrán acordar ligeros cambios al programa.