

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

Introducción a la Teoría Literaria
Martes 5 pm a 7 pm
Semestre: 2025-1
Andrés Millán
andresmillanc@filos.unam.mx

Objetivo general

Este curso busca introducir a lxs estudiantes a la teoría literaria del siglo XX. El semestre está dividido a la mitad: en las primeras ocho semanas, nos moveremos desde el formalismo ruso hasta la teoría de la novela, tomando un enfoque narratológico y teorizando el concepto de género literario. En las ocho semanas subsecuentes, regresaremos a principios del siglo XX para tomar como punto de partida al estructuralismo francés. Parte de nuestro interés es narrar el paso de la lingüística al ‘estructuralismo,’ las diferencias entre formalismo y estructuralismo, el desarrollo de la semiótica, y los debates sobre ‘estructura’ en las ciencias humanas que se generaron en los 60s. Las últimas semanas de clase continuarán moviéndose hacia un registro cada vez más contemporáneo. Abordaremos críticas feministas a maneras patriarcales de leer y escribir; las luchas sobre el canon literario en Estados Unidos durante los 80s y 90s; el concepto de “estructura del sentir” y el giro hacia el afecto a principios de los 00s. Culminaremos el curso con una escritora mixe contemporánea, Yásnaya Aguilar, cuyos manifiestos nos ayudarán a pensar en lo aprendido a lo largo del curso.

Objetivos particulares del curso

- Desarrollar y afinar las capacidades de les 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

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 8, 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 5-6 cuartillas.

Porcentaje de evaluación:

- Microensayos: 30%
- Ensayo corto: 25: %
- Ensayo largo: 35%
- Asistencia / participación: 10%

Contenidos de la clase

I. Introducción a la teoría

Formalismo y narratología

II. Desfamiliarización

Viktor Shlovsky – “Desfamiliarización”

III. Formalismo clásico

Vladimir Propp – *La morfología del cuento fantástico*

IV. Modos literarios
Northrop Frye, *Anatomía de la Crítica*
Aristóteles, *Poética* (selecciones)

V. Narratología
Gerard Genette. “El discurso del relato”

Teoría de la novela

VI. Teoría de la Novela (I)
Mijail Bakhtin, “Épica y novela”

VII. Teoría de la Novela (II)
Ian Watt, *El ascenso de la novela* (selecciones)

VIII. Teoría de la Novela (II)
Gyorgy Lukács, *La novela histórica* (selecciones)

Estructuralismo

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

X. Estructuralismo
Claude Levi-Strauss – selecciones de *Estructuras Elementales de Parentesco* y *El pensamiento salvaje*

XI. Semiótica
Roland Barthes – *Mitologías* (selecciones)
Ariel Dorfmann – *Para leer al Pato Donald* (primer capítulo)

Pensamiento crítico contemporáneo (con y contra el concepto de estructura)

XII. Deconstrucción
Jacques Derrida – Estructura, signo y juego en las ciencias humanas

XIII. Feminismo y el (anti-)placer:
Laura Mulvey – “Placer visual y cine narrativo”
Nattie Golubov – “¿Existe la literatura femenina?” en *Crítica Literaria Feminista*

XIV. Raza y canon literario
Toni Morrison – “Cosas innombrables sin nombrar: La presencia afroamericana en la literatura de Estados Unidos” (de los Tanner Lectures on Human Values)

XV. Política, estructura y afectividad
Raymond Williams – Estructuras del sentir, de *Marxismo y literatura*

XVI. El internet, la contemporaneidad y “lo indígena”
Yásnaya Aguilar – Aä, Manifiestos sobre la diversidad lingüística

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 introductorias
2	Desfamiliarización <ul style="list-style-type: none"> - Comprender el concepto de desfamiliarización y comenzar a teorizar las funciones del lenguaje poético
3	Formalismo <ul style="list-style-type: none"> - Entender la propuesta positivista de clasificación y división de textos, tramas y personajes
4	Modos literarios <ul style="list-style-type: none"> - Entender el método de análisis arquetípico - Analizar la forma en la que el cambio a nivel de personaje produce cambios en el texto a nivel general. Discutir el concepto de catarsis, la distinción entre géneros “altos” y “bajos,” y el peso relativo de “personaje” y “acción”
5	Narratología <ul style="list-style-type: none"> - Discutir la diferencia entre ‘historia’ y ‘relato.’ Traer a relucir la importancia del narrador y el lector en el acto narrativo
6	Teoría de la Novela (I) <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.
7	Teoría de la Novela (II) <ul style="list-style-type: none"> - Usar el texto de Ian Watt para problematizar el optimismo bahktiniano, y conectar la novela con la ideología capitalista en la cual la novela se vuelve hegemónica
8	Teoría de la Novela (III) <ul style="list-style-type: none"> - Usar el texto de Lukács para vincular a la novela con la aspiración (marxista) a la totalización y la sociología
9	Lingüística <ul style="list-style-type: none"> - Volver hacia otro punto de partida: los avances lingüísticos de principios de siglo. Entender el concepto de signo, significante y valor lingüístico

10	<p>Estructuralismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entender el paso dado por Levi-Strauss en el paso hacia el estructuralismo, propiamente - Distinguir entre corrientes formalistas y estructuralistas
11	<p>Semiótica</p> <ul style="list-style-type: none"> - A través de textos barthesianos, entender la fuerza de la semiótica y la manera en que se puede usar ésta en la crítica de ideologías. Usar el ejemplo del Pato Donald para extender y complejizar dicha crítica ideológica
12	<p>Deconstrucción</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usar el texto de Derrida para cuestionar el concepto mismo de 'estructura' y abrir el paso a un análisis de estructuras centradas y decentradas
13	<p>Feminismo y el (anti-)placer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usar el texto de Golubov para introducir el problema del feminismo. Preguntarse, con el texto de Mulvey, si existe una mirada que sirva para anclar o para desarticular los placeres narrativos de un sistema literario patriarcal
14	<p>Raza y el canon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usar el caso de la literatura afroamericana para generar una discusión sobre la formación, consolidación y crítica de cánones literarios
15	<p>Política, estructura y afectividad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar la noción de 'estructura' para hablar sobre 'estructuras del afecto,' politizando las representaciones de y reacciones al texto literario - Desplazarnos a la categoría de lo estético
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.

Bibliografía

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

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

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.

Derrida, Jacques. “Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas.” En *Escritura y Diferencia*. Barcelona: Anthropos, 1992

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

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

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

Morrison, Toni. “Cosas innombrables sin nombrar: La presencia afroamericana en la literatura de Estados Unidos.” En *La fuente de la autoestima*, trad. Carlos Mayor. Madrid: Lumen, 2000.

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.

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