

Materia: Teoría y análisis literario (cátedra B)

Departamento:

Letras

Profesor:

Maturo, Graciela

1° Cuatrimestre - 1991

Programa correspondiente a la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

TEORÍA Y ANÁLISIS LITERARIO

(Cátedra "B")

Primera Parte: La Obra Literaria

01. Introducción a los estudios literarios. Historia, teoría, crítica, ciencia, interpretación. Conceptos fundamentales de la teorización literaria. Visión general de la problemática contemporánea en relación con el lenguaje, la literatura y las artes. Literatura y sociedad. Literatura y cultura. La crisis contemporánea y su proyección en las artes y en la filosofía. Panorama de la crítica europea y norteamericana. La visión desde América Latina.

02. El proceso de la creación artística. El hombre como sujeto de expresión. Gestualidad, palabra, mimesis, simbolización. De los ritos sociales a la expresión literaria. Psicología de la creación. Grados de la intuición expresiva. La creación según W. Dilthey. Inconsciente e imaginación creadora. El dinamismo onírico. La teoría junguiana de los arquetipos y su aplicación a la literatura. El mito y la cultura. Lévi-Strauss y el pensamiento salvaje. G. Durand, Mircea Eliade y la imaginación simbólica. Metáfora, imagen, símbolo, relato mítico. El periplo del héroe y su vigencia en los distintos géneros literarios. El cuento tradicional y el literario en Hispanoamérica: Cantos indígenas, Las mil y una noches argentinas, Bestiario, etc.

03. La obra literaria como expresión y comunicación. Concepciones acerca del lenguaje: verbo, signo, símbolo, escritura, huella. La lengua como visión del mundo en W. von Humboldt. El concepto saussuriano de signo y en otros teóricos. Lenguaje poético y lenguaje convencionales. La crítica a De Saussure desde la teoría del enunciado de M. Bajtin. El lenguaje como mediación subjetiva, intersubjetiva. El nominalismo y sus derivaciones en la actualidad. La gramatología de J. Derrida. El lenguaje en la reflexión del escritor: Octavio Paz, Pedro Salinas, Julio Cortázar. Poemas de Pablo Neruda, Vicente Huidobro, César Vallejo, Miguel Hernández, T.S. Eliot, Rainer M. Rilke, Rubén Darío, Fernando Madariaga, etc.

04. La concepción del arte en las culturas no occidentales. La teoría como creación europea. Las poéticas clásicas y otras. Platón y el concepto de inspiración. La mimesis platónica. El orfismo. La poesis como acto demiúrgico y su conceptualización en la tradición occidental. Plotino y el arte como conocimiento. La tradición neoplatónica y su proyección en la poética romántica. Perduración de la estética neoplatónica en América Latina: Leopoldo Marechal, Lezama Lima, etc. Revisión de las categorías de barroco, romántico y surrealista. Aristóteles como iniciador del análisis literario. Los conceptos de aisthesis, poesis y catharsis en la Poética. Valoración de la tragedia como modelo cultural. El héroe trágico. Lo trágico en la literatura moderna: Edipo Rey, Esperando a Godot, Don Juan (Marechal), El tiempo y los Conway (Priestley) y otros hispanoamericanos.

05. Las poéticas modernas. Cultura popular e ilustrada. La comedia como género del realismo moderno. El Barroco como tensionalidad de culturas. Lo clásico y lo moderno en el Barroco. Lo esperpéntico en El Buscón, de Quevedo. Rabelais y la cultura popular en el siglo XVI. La poética de la novela según M.M. Bajtin. La novela en el Romanticismo alemán. Subjetividad y mundo novelesco. El creador como personaje. Werther, de W. Goethe. La nueva novela hispanoamericana: Pedro Páramo (Rulfo). Mito y novela. La novela como discusión y creación simbólica. Objetivismo europeo y realismo mágico hispanoamericano. El neobarroco en la nueva novela. El reino de este mundo, de A. Carpentier; Los ríos profundos, de J.M. Arguedas; Aguas abajo, de E. Wilde; El silenciero, de A. Di Benedetto; El jardín de al lado, de José Donoso; La muerte de Artemio Cruz, de C. Fuentes. La posmodernidad en obras hispanoamericanas. El mundo alucinante, de Reynaldo Arenas.

Segunda Parte: LA TEORIA LITERARIA CONTEMPORANEA

I.- La revolución fenomenológica de Husserl y las ciencias del hombre. El método fenomenológico. La superación de las ideologías. Etnocentrismo europeo y comprensión de las culturas. Fenomenología y creación. El creador como fenomenólogo. El sujeto y el mundo. Valor gnoseológico de la imagen. De la imagen perceptiva a la imagen eidética. El sujeto transcendental. Aportaciones de Heidegger, Sartre y Merleau Ponty a la fenomenología estética. La precomprensión de Heidegger. La crítica estilística y su relación con la fenomenología. B.Croce y K.Vossler. Amado Alonso. La fenomenología estructural de R.Ingarden. Gastón Bachelard: una poética fenomenológica. Aplicación de la fenomenología al conocimiento de la cultura hispanoamericana: O.Paz, F.Schwartzmann, R.Kusch.

II.- La crítica soviética en los años veinte y treinta. Formalismo y marxismo. La influencia de los grupos literarios 'lef', 'pereval' y otros. Teorías de la novela. La obra de M.Bajtín. Sus aportes a la literatura y a la filosofía del lenguaje. La teoría de la novela en Bajtín. Los géneros discursivos. La situación dialógica. Dialógica y dialéctica. Epica y novela. Géneros monódicos y géneros paródicos. La literatura 'carnavalizada'. Aportes de Bajtín a una teoría de la traducción. M.Bajtín y la crítica actual en U.R.S.S.

III.- La teoría de la novela en G.Lukács. El concepto de estructura significativa. La forma epocal. Historia social y literatura. L.Goldmann: estructuralismo y sociedad. Lukács y Heidegger en el pensamiento de L.Goldmann. La cuestión del sujeto. Sentido y mundo.

IV.- La hermenéutica. De Schleiermacher a Dilthey. Importancia de la obra de W. Dilthey para el desarrollo de las ciencias de la cultura. La comprensión de la historia. Hans Gadamer y el concepto de tradición. Las tradiciones culturales y el universalismo. La investigación histórica y la interpretación de los textos. El concepto de 'horizonte'. La historia efectual. La teoría de la recepción de Hans Jauss, W.Isser. La hermenéutica y la teoría del texto.

V.- La hermenéutica. La obra del pensador Paul Ricoeur. Poética y simbólica. La revaloración del discurso simbólico. La metáfora viva. El relato como metáfora de la vida y de la historia. La hermenéutica fenomenológica. Discusiones: hermenéutica y estructuralismo, hermenéutica y psicoanálisis. El conflicto de las interpretaciones. El injerto de la hermenéutica en la fenomenología. Las hermenéuticas negativas: gramatología, deconstruccionismo. La pragmática. Postulación de una hermenéutica integral.

BIBLIOGRAFIA

- SALINAS Pedro, El Defensor (Defensa del lenguaje), Bogotá, Universidad, 1948.
VOSS Joseph, Aristote et la thérie énergétique du langage,
PAZ Octavio, El arco y la lira, México, F.C.E., 1972.
AGUIAR E SILVA Vitor, Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 1972.
CASTELLI Eugenio, El texto literario, Buenos Aires, Castañeda, 1978.
GARASA Delfín, Los géneros literarios, Buenos Aires, Columba, 1971.
BOUSOÑO Carlos, Teoría de la expresión poética, Madrid, Gredos, 1966.
MATURO Graciela y otros, Literatura y hermenéutica, Buenos Aires, García Cambeiro, 1986.
ECO Umberto, Obra abierta, Barcelona, Seix Barral, 1963.
DIEZ BORQUE José María, Métodos de análisis de la obra literaria, Madrid, Taurus, 1985.
AGUIRRE Raúl, Las poéticas del siglo XX, Buenos Aires, Edic.Cult., 1983.
MAINGUENEAU Dominique, Introducción a los métodos de análisis del discurso, Buenos Aires, Hachette, 1980.
LOZANO Jorge y otros, Análisis del discurso, Madrid, Cátedra, 1982.
TODOROV Tzvetan, Teoría de la literatura de los formalistas rusos, México, Siglo XXI, 1980.
BAJTIN Mijail, La estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1982.
,, ,, Literatura, cultura y tiempo histórico; en Textos y contextos, por Desiderio Navarro, La Habana, Arte y Literatura, 1986.
TINIANDOV Iuri, El problema de la lengua poética, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975.
PROPP Vladimir, Morfología del cuento, Buenos Aires, Goyanarte, 1972.
RIFATERRE Michel, Estilística estructural, Barcelona, Seix Barral, 1974.
ALONSO Amado, Materia y forma en poesía, Madrid, Gredos, 1969.

- RICOEUR Paul, *Hermenéutica y acción*, Buenos Aires, Docencia, 1976,
 ,, ,, *Política y educación* ,, ,,
 BARTHES Roland, SZ, Madrid, Siglo XXI, 1980.
 SPITZER Leo, *Lingüística e historia literaria*, Madrid, Gredos, 1974.
 BRATOSEVICH Nicolás, *Métodos de análisis literarios*, Buenos Aires, Hachette, 1980.
 ALTAMIRANO C.-SARLO Beatriz, *Literatura/Sociedad*, Buenos Aires, Hachette, 1983.
 LE GALLIOT Jean, *Psicoanálisis y lenguajes literarios*, Buenos Aires, Hachette,
 1977.
 KRISTEVA Julia, *El texto de la novela*, Barcelona, Lumen, 1974.
 LUKACS George, *Teoría de la novela*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1966.
 ,, ,, *Problemas del realismo*, México, F.C.E., 1966.
 GOLDMANN Lucien, *El estructuralismo genético en sociología de la literatura*; en
 BARTHES, LEFEVRE Y GOLDMANN, *Literatura y sociedad*, Barcelona, Martínez Roca,
 1969.
 JAUSS Hans R., *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus,
 1986.
 BOREV Iuri, *El análisis sistémico integral de la obra literaria*; en D.NAVARRO,
Textos y contextos, La Habana, Arte y literatura, 1986.
 BRETON André, *Manifiestos del surrealismo*, Madrid, Guadarrama, 1974.
 HAUSER Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, Madrid, Guadarrama,
 1979.
 LOVELUCK Juan, *La novela hispanoamericana*, Santiago, Universitaria, 1969.
 CASTAGNINO Raúl, *Teoría del teatro*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1967.
 BOURNEUF R.-OULLET B., *La novela*, Barcelona, Ariel, 1975.
 ANDERSON IMBERT Enrique, *Teoría y técnica del cuento*, Buenos Aires, Marymar, 1979
 ALONSO Dámaso, *Poesía española*, Madrid, Gredos, 1966.
 BUYTENDIJK F., *Psicología de la novela*, Buenos Aires, Lolhé, 1969.
 BARTHES Roland y otros, *La Semiología*, Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1970.
 COURTES Joseph, *Introducción a la semiótica narrativa y discursiva*, Buenos Ai-
 res, Hachette, 1980.
 SEARLE John, *Actos de habla*, Madrid, Cátedra, 1980.
 DILTHEY William, *Poesía y verdad*, México, F.C.E., 2a.ed., 1978.
 DERRIDA Jacques, *De la gramatología*, México, Siglo XXI, 1969.
 JUNG Karl, *El hombre y sus símbolos*, Barcelona, Caralt, 1984.
 LEVI-STRAUSS Claude, *Antropología estructural*, México, Siglo XXI, 1979.
 DURAND Gilbert, *La imaginación simbólica*, Buenos Aires, Amorrortu, 2a., 1968.
 CIRLOT Juan E., *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Labor, 3a., 1979.
 ADRADOS Francisco y otros, *Semiología del teatro*, Barcelona, Planeta, 1975.
 NEGRI O., LORENZO A., *Aproximación semiótica a un texto dramático*, Buenos Aires,
 Plus Ultra, 1978.
 LOPEZ QUINTAS Alfonso, *Análisis estético de obras literarias*, Madrid, Narcea,
 1982.
 LOTMAN Iuri, *Estructura del texto artístico*, Madrid, Istmo, 1978.
 FOKKEMA D.-IBSCH E., *Teorías de la literatura del siglo XX*, Madrid, Cátedra, 1984.
 HUMPHRY Robert, *La corriente de la conciencia en las obras literarias*, Santiago,
 Universitaria, 1969.
 CAMPBELL Joseph, *El héroe de las mil caras*, México, F.C.E., 1959.
 GOLDMANN Lucien, *Sociología de la creación literaria*, Buenos Aires, Nueva Vi-
 sión, 1974.
 GADAMER Hans, *Verdad y método*, Salamanca, Sígueme, 1977.
 SARTRE Jean Paul, *La imaginación*, Buenos Aires, Sudamericana, 1970.
 SCHWARTZMANN Felix, *Estética de la expresión*, Barcelona, Seix Barral, 1976.
 KOGAN-Jacobo, *Filosofía de la imaginación*, Buenos Aires, Paidós, 1986.
 MERLEAU-PONTY Marcel, *Fenomenología de la percepción*, México, F.C.E., 1957.
 ,, ,, *La fenomenología y las ciencias del hombre*, Buenos Aires,
 Nova, 1977.
 SEGRE Cesare, *Semiótica, historia y cultura*, Barcelona, Ariel, 1985.
 FOUCAULT Michel, *Las palabras y las cosas. Una arqueología del saber*, México,
 Siglo XXI, 1968.
 LOTMAN I.-USPENSKIJ B., *Sobre el mecanismo semiótico de la cultura*.
 ZUBIRI Xavier, *Cinco lecciones de filosofía*, Buenos Aires, Sudamericana, 1963.
 LYOTARD J.F., *La fenomenología*, Buenos Aires, Eudeba, 1960.

NOTA: El profesor designará algunos textos como obligatorios.