

Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Facultad de Ciencias Sociales.
Profesorado y Licenciatura en Letras.
Literatura Española I (Moderna y Contemporánea).
Ciclo lectivo 2022:

“Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Eduardo Arias”.

Equipo de cátedra.

Profesor Adjunto a Cargo:

Lic. Esp. Rosa C. Audubert. litespunlz@gmail.com

Profesor Jefe de Trabajos Prácticos:

Doctorando Diego A. Velazquez. cirilolincopaz2@hotmail.com

Fundamentación.

La *Literatura Española Moderna y Contemporánea* puede ser abordada desde múltiples aspectos. Ante ello, como es costumbre de la cátedra, se han privilegiado dos ejes de trabajo perfectamente definidos: uno teórico (en el que se desarrollan aspectos fundamentales de los contenidos enunciados en el presente programa) y otro aplicado (desde el cual se puede recorrer toda la selección de textos planteada y los restantes de la época externos al programa).

España ha sido cuna de insignes narradores y narradoras como poetas y poetisas, y, generalmente, a la hora de pensar los autores fundantes de los siglos XVIII, XIX y XX; inevitablemente acudimos a la poesía y la narrativa de los canónicos, entre ellos: la *Generación del 27* o la *Generación del 98*. Sin embargo, esto implica cometer una omisión que desde hace un tiempo hemos tratado de revertir, ya que con menos difusión (en términos generales) existieron muchas mujeres que han hecho un gran aporte a la lírica y a la narrativa en dicho contexto. Entre ellas se encuentran María Teresa de León, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro.

Teniendo en cuenta estos aspectos, nos acercaremos a la poética anti-traditionalista de *Las sin sombrero*: un grupo de poetisas, novelistas y pintoras que, con su militancia, audacia y valentía, lograron transformar el *statu quo* artístico de la España patriarcal cuando abiertamente incumplieron una regla: “las mujeres solo podían salir a la calle con su cabeza cubierta”. Ante esta arbitrariedad, todas ellas, en plena *Puerta del sol*, lanzaron al aire sus sombreros a la vista de todos y en señal de rebeldía. Dijeron entonces: “¡Aquí estamos y no nos van a callar!”.

En narrativa, nos acercaremos a Pedro Antonio de Alarcón, Leopoldo Alas “Clarín” y Benito Pérez Galdós. Prosistas excelentes que a pesar de ser un recorte permiten realizar un recorrido interesante sobre lo mejor de los movimientos literarios que atraviesan todo el objeto de estudio.

La modalidad de la materia consiste en trabajar con los ejes propuestos en las premisas de nuestros diversos *Proyectos de Investigación*, de modo tal que promovemos en *Lírica*, el acercamiento a la denominada *Ciencia Poesía* (que se nutre del vocabulario de la *Epistemología*) para demostrar que lo literario cruza todos los ámbitos del conocimiento. En este camino, nos mueve la intención de promover en nuestros estudiantes la creatividad en los aprendizajes lingüísticos, visuales y audiovisuales, tal cual lo prescriben los *Diseños Curriculares Nacional y Provinciales*.

Objetivos generales.

Que los estudiantes:

- Investiguen sobre temas relacionados con la literatura española de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.
- Analicen textos narrativos y poéticos.
- Analicen textos multimodales.

Objetivos específicos.

Que los estudiantes:

- Sitúen las obras literarias y de otros lenguajes artísticos en los contextos de producción, circulación y recepción críticos.
- Accedan y profundicen el análisis con revisiones teóricas recientes.
- Conozcan los rasgos configuradores de los períodos estéticos y su retroalimentación con las obras y el contexto social.

Unidad I. Narrativa. *Tradición y ruptura en la prosa española moderna y contemporánea: Alarcón, Clarín y Galdós.*

Contenidos.

Panorama crítico de la *Narrativa Española Moderna y Contemporánea* y sus máximos exponentes. Delimitación del objeto de estudio y su marco epistemológico *¿Qué es la Literatura Española Moderna y Contemporánea?* Discusiones sobre el canon. Tipos de intertextualidades. Neoclasicismo, costumbrismo, romanticismo, realismo y modernismo. Alarcón, Clarín y Galdós: influencias, originalidad, proyecciones, géneros, temas y procedimientos. El formato folletín. El marco narrativo. El narrador y la focalización. El tiempo, el espacio, la construcción de los personajes y el esquema teleológico. Los símbolos y los disfraces. El tópico del carnaval. Honor y poder. Lo dramático novelizado. Efectos audiovisuales de las estéticas, obras y recursos.

Bibliografía obligatoria.

Alarcón, Pedro Antonio. (1874). *El sombrero de tres picos*.

Pérez Galdós, Benito. (1890). *Celín*.

Leopoldo Alas "Clarín". (1896). *El dúo de la tos*.

Martinón, Miguel. (2006). *Los límites de la Literatura Española Moderna*, Ed. Univ. de Laguna, Tenerife, pp. 1-16.

Molero Perea, Ma. Clara. (2004). "El desastre del 98' en la Literatura" en *Rev. Actas XXXIX*, Ed. C. Virtual Cervantes, Madrid, pp. 217-231.

Romero Tobar, Leonardo. (2006). "Cómo se ha fijado el canon del realismo español" en *Rev. Anuario XI*, Ed. Univ. Zaragoza, pp. 29-39.

Candiano, Leonardo. (2016). "Lukács: en defensa del realismo. De *Ensayos sobre el realismo a La peculiaridad de lo estético*. La continuidad de un pensamiento" en *Rev. Filo-UBA*, Ed. CONICET, Bs. As., pp. 309-321.

Florensa, Eva. (2017). *Estudios y anexos sobre 'El Sombrero de tres picos'*, Ed. RAE, Madrid, pp. 1-42.

Paz Yanéz, María. (1995). "Una lectura carnavalesca de *El sombrero de tres picos*" en *Rev. Actas XII*, Ed. Univ. de Zúrich, pp. 293-301.

Barroso, Fernando. (2008). "Una herencia clásica en *El sombrero de tres picos*" en *Rev. Univ. De Navarra*, Ed. U.N, pp. 171-176.

Ruiz Baños, Sagrario. (1994). "*El sombrero de tres picos* de José Antonio de Alarcón: novelización de un asunto dramático" en *Rev. Draco 6*, Ed. Univ. de Murcia, pp. 177-195.

Baquero Goyanes, Mariano. (2002). "Un marco para *El sombrero de tres picos*" en *Rev. B. Virtual Cervantes*, Madrid, pp. 1-13.

Laudato, Ricardo. (2010). "El talento solitario de Pedro Antonio de Alarcón" en *Rev. Espéculo 10*, Ed. Univ. Complutense de Madrid, pp. 1-8.

Bal, Mieke. (1990). *Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología)*, Ed. Cátedra, Madrid.

Arencibia, Yolanda. (2013). *Fundamentos de Galdós. Los cuentos*, Ed. Univ. de Las Palmas, pp. 110-118.

Ezama Gil, Ángeles. (1990). "El manuscrito de *Celín*: análisis crítico de un cuento maravilloso" en *V Congreso Galdosiano*, Ed. B. Galdosiana, Madrid, pp. 89-97.

Mayoralas, José. (2005). "Erótica de la retórica Clariana en *El dúo de la tos*" en *Rev. Acheronta 22*, Ed. CVC, pp. 1-17.

Unidad II. Lírica. La poesía ciencia: orígenes, influencia y efectos.

Contenidos.

Surrealismo y hermetismo moderno: conexiones literarias. El surrealismo español, críticas y diferencias con Breton: precursores españoles. Surrealismo y Ciencia: *La Residencia de Estudiantes*. Surrealismo poético y surrealismo cuántico: algunas explicaciones posibles. El surrealismo cuántico y la influencia de Einstein. Crítica al surrealismo español: nuevas versiones analíticas.

Bibliografía obligatoria.

Almería, Beltrán. (2017). "Hermetismo y modernidad". Disponible en <https://revistas.um.es/monteaquedo/article/view/227211>

Varios. (2019). "Surrealismo cuántico". Disponible en <https://www.abc.es/ciencia/abci-demuestran-surrealismo-cuantico-fenomeno->

Peronex Conesa, Lucie. (1983). "El surrealismo cuántico en España. Espejismos y escamoteos" en *Rev. Actas VIII*, Ed. CVC, Madrid, pp. 8-22.

Navas Ocaña, Ma. Isabel. (2009). "La crítica al surrealismo en España" en *Rev. Bulletin Hispanique*, Madrid, pp. 551-581.

Morales, Gregorio. (2010). "La estética cuántica: una primera mirada renovadora a la relación arte y ciencia" en *Rev. Dialnet*, Madrid, pp. 11-25.

Dalmaso, Nicolás. (2010). "El surrealismo reflexivo de Luis Cernuda". Disponible en http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cilh/40/cilh40art6.pdf

Unidad III. Lírica. Ciencia y poesía en la Teoría Literaria Española Moderna.

Contenidos.

El concepto de ciencia poesía en los últimos avances de la teoría literaria: un breve panorama. Ciencia poesía rupturistas en el arte del 27: los adelantados y la bohemia literaria. La vanguardia femenina del 27: las olvidadas. "Las sin sombrero" poetisas y pintoras del 27. Maruja Mallo: una nueva visión sobre España. Surrealismo y pintura: antecedentes y proyecciones.

Bibliografía obligatoria.

Rosa Chacel, Ernestina. (2021). *Poemario selectivo*.

Méndez, Concepción. (2021). *Poemario selectivo*.

Mallo Maruja. (2021). *Pintura selectiva*.

Balló, Tania. (2016). *Las sin sombrero. Sin ellas, la historia no está completa*, Ed. Espasa Calpe, Barcelona, pp. 312-336.

Gamero, Alejandro. (2016). *Las sin sombrero: la otra cara de la generación del 27*, Ed. Castalia, Barcelona.

Ailout, Marta. (2018). "Las sin sombrero, lucha y disidencia durante el Franquismo" en *Rev. Filo. Hispa.*, Madrid, pp. 12-28.

Cabrera Espinosa, Claudia. (2021). "Quitarse el sombrero, las mujeres de la generación del 27" en *Rev. CVC*, Madrid, pp. 8-19.

Pérez, Rosa. (2006). "Sin nombre y sin sombrero: las artistas borradas de la Generación del 27" en *Rev. Filo. Hispa.*, Madrid, pp. 10-22.

Gisbert, Rosa Ruiz. (2006). "Maruja Mallo y la *Generación del 27*" en *Rev. Isla de Arriarán XXVIII*, Madrid, pp. 223-240.

Roldán, Rocío. (2021). "Mujer y mujeres: un universo creativo en femenino" en Rev. Dialnet, Madrid, pp. 12-34.

Meléndez, Amalia. (2018). "Otro enfoque literario: Las sin sombrero" en *Rev. Univ. de Hist. del Arte*, Vol. 7, Madrid, pp. 216-232.

Unidad IV. Lírica. Los canónicos no tan canónicos: rupturistas totales.

Contenidos.

La generación del 27: los reconocidos y ocultos. La poesía-ciencia en la lírica de los poetas del 27: herederos y precursores. La intuición de la mecánica cuántica en la poesía de Guillén, Aleixandre y Cernuda. El arte -ciencia en la pintura surrealista de Salvador Dalí: ruptura pictórica total.

Bibliografía obligatoria.

Lahera, Clara. (2019). "La realidad física en el mundo poético de la *Generación del 27*". Disponible en <https://revistas.ucm.es> >

Ziamandanis, Claire. (1995). "Luz y aire en *Cántico* de Jorge Guillén: tecnología contra el trovar" en *Rev. Castilla. Estudios de Literatura*, Madrid, pp. 12-33.

Pérez Delgado, Miguel. (1992). "Pasión de la tierra y espacio: cosmovisión y cosmogonía" en *Rev. Epos nro. 8*, Madrid, pp. 5-17.

Miguel, José. (2001). "Vicente Aleixandre: una visión poético-metafísica del amor" en *Rev. Filo. Esp. nro. 13*, Madrid, pp. 11-21.

Blasco, Martínez. (2018). "El surrealismo en Vicente Aleixandre". Disponible en <https://www.informacion.es/opinion/2010/01/24/surrealismo-poetico-vicente-aleixandre>

López Castro, Armando. (1985). "Vicente Aleixandre en su creciente evolución". Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4166086>

Macari, Orestes. (2019). "Jorge Guillén, el componente elemental y otros poemas". Disponible en [https:// NFRH, XXIV.](https://NFRH, XXIV.)

Caballero Bonald, José Manuel. (2013). "Luis Cernuda: vigencia de un modelo". Disponible en <https://elcultural.com/Luis-Cernuda-vigencia-de-un-modelo>

Reboiro, Victoria. (2009). "Lengua y estilo en *Cántico* de Jorge Guillén". Disponible en www.researchgate.net

Metodología de trabajo.

Las clases serán teóricas y prácticas en base a la bibliografía obligatoria y materiales audiovisuales preparados por los docentes. En las clases teóricas, se dará un paneo general sobre el contexto

de emergencia y producción y los marcos epistémicos que rodean a las obras literarias y no literarias. Las clases prácticas harán énfasis en el desarrollo de temas específicos y análisis de texto con respecto a sus elementos internos y externos. Además, se hará el seguimiento de los *trabajos monográficos de investigación* con recortes propuestos por los estudiantes. De esta forma, los estudiantes podrán deconstruir los contenidos a través de un enfoque personal. El mismo debe tener en claro que se propone la relación entre un texto literario y un texto en otro lenguaje (film, pintura, escultura, videoclip, historieta, etc.). Ello implica, además, reforzar la expresión escrita y la reflexión crítica acorde a un Profesor y Licenciado en Letras en formación permanente.

Sistema de regularidad, evaluación y acreditación.

- Asistencia al 80 % de las clases.
- Dos parciales (uno de las unidades de lírica y otro de la unidad de narrativa) con nota mínima de 4 (cuatro). Solo se podrá recuperar una sola instancia (parcial de lírica o de narrativa). En caso de desaprobar ambos parciales, el estudiante deberá recursar la materia.
- Presentación de un *trabajo monográfico de investigación* de *Literatura y Nuevos Lenguajes* con nota mínima de 4 (cuatro) una semana antes de la respectiva inscripción a final (primer o segundo llamado, según corresponda).
- Examen final oral sobre la bibliografía obligatoria con nota mínima de 4 (cuatro).

Bibliografía ampliatoria.

Aristóteles. (2009). *Poética*, Ed. Colihue, Bs. As. (Traducción de Eduardo Sinnot).

Emiliozzi, Irma y Equipo de cátedra. (2003). *La aventura textual. De la Lengua a los Nuevos Lenguajes*, Ed. Stella, Bs. As.

Rodríguez Cacho, Lina. (2017). *Manual de Historia de la Literatura Española II. Siglos XVIII al XX*, Ed. Castalia, Salamanca.

Pardo Bazán, Emilia. (1990). *La cuestión palpitante. Una teoría sobre el realismo literario*, Ed. Centro Virtual Cervantes, España.

Villanueva, Darío. (2004). *Teoría del realismo literario*, Ed. Casa del Libro, Bs As.

----- (2011). "Tres teorías, tres realismos: Zola, Galdós, James" en *Rev. Anuario de Literatura Comparada vol. I*, Ed. Univ. de Salamanca, España.

De Unamuno, Miguel. (1980). *Ensayos y artículos críticos sobre Literatura Española*, Ed. Centro Editor de América Latina, México.

Quiles Faz, Amparo. (2015). *Universos cotidianos en la narrativa de Fernán Caballero y Jane Austen*, Ed. Univ. Málaga, España.

Molero Perea, Clara. (2000). "El desastre del 98' en la Literatura Española" en *Rev. Actas vol. 39*, Ed. Centro Virtual Cervantes, España.

Béguin, Albert. (1986). *El alma romántica y el sueño. Ensayo sobre el romanticismo alemán y la poesía francesa*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México.

AA.VV. (1990). *Análisis estructural del relato*, Ed. Premia, México.

- Barthes, Roland. (2000). "El mensaje fotográfico" en *Lo obvio y lo obtuso*, Ed. Castalia, Barcelona.
- Baehr, Rudolf. (1970). *Manual de versificación española*, Ed. Gredos, Madrid.
- Bousoño, Carlos. (1966). *Teoría de la expresión poética*. Ed. Gredos. Madrid.
- Casetti, Francesco y De Chio, Federico. (2000). *Cómo analizar un film*, Ed. Paidós, Barcelona.
- García Jiménez, Jesús. (1993). *Narrativa audiovisual*, Ed. Cátedra, Madrid.
- Genette, Gerard. (1989). *Palimpsestos, la literatura en segundo grado*, Ed. Taurus, Madrid.
- Martínez Fernández, José Enrique. (2000). *La intertextualidad literaria*, Ed. Cátedra, Madrid.
- Paraíso, Isabel (1985). *El verso libre hispánico. Orígenes y corrientes*, Ed. Gredos, Madrid.
- Pimentel, Aurora (2002). *Relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa*, Ed. Siglo XXI, México.
- Reisz de Rivarola, Susana. (1995). "Predicación metafórica y discurso simbólico" en *Teoría y análisis del texto literario*, Ed. Hachette, Buenos Aires.