Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Letras

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS

Ciclo lectivo 2023

Segundo Cuatrimestre

EQUIPO DOCENTE

- Profesor Mariano Calbi
- Profesora Antonella Agostino
- Profesora Melanie Garayar

I. FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura se propone brindar a las/los estudiantes una serie de herramientas que les permitan comprender los principales debates y problemas que organizan la constitución de la teoría y la crítica literarias contemporáneas, y visualizar en ese ámbito aquellos aspectos implicados especialmente en la literatura como práctica significante. El programa que aquí se fundamenta encuentra en el formalismo ruso un punto de partida que a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no dejará de retornar y transformarse en el interior de las distintas corrientes teórico-críticas (estructuralismo, post-estructuralismo o estudios críticos de la cultura en general). En tal sentido serán tratadas las discusiones en torno de la especificidad de la literatura, la constitución correlativa (y fallida) de una ciencia, las postulaciones inmanentes del "método formal" –y sus vinculaciones con las vanguardias– y la posterior apertura socio-histórica del "segundo formalismo" y el "posformalismo" bajtiniano. En este marco, la *novela de aprendizaje* resulta una instancia didácticamente propicia para poner en relación el análisis de los textos literarios con las categorías emergentes en el terreno de las problemáticas antes mencionadas. Se prevé que las/los estudiantes conozcan y hagan uso de los conceptos de extrañamiento, lenguaje poético/lenguaje prosaico, automatización-desautomatización, historia-relato, sistema, series literarias/series extraliterarias, principio constructivo, género discursivo, enunciado,

polifonía, dialogismo, ideología y sujeto/subjetividades, entre otros. La génesis y la evolución de la novela de aprendizaje permiten considerar, además, la tensión ciertamente productiva entre la cultura como mercancía (Adorno) y el efecto emancipatorio desencadenado por el acceso de las masas a los productos culturales, gracias inicialmente a la reproductibilidad técnica de la fotografía y el cine (Benjamin) y más recientemente, a la reproductibilidad digital de Internet. Por otra parte, esa tensión regula la inestabilidad de las fronteras entre alta y baja cultura o cultura popular en todas sus modulaciones: relación jerárquica, relación de yuxtaposición e hibridación o relación bélica entre enunciadores citantes y enunciadores citados. Y éste es uno de los lugares donde pueden ser identificadas las transformaciones que en los inicios y en el curso del siglo XX experimenta la novela de aprendizaje de los siglos XVIII y XIX. Precisamente, el nacimiento y el desarrollo de este género está afectado por la reproducción de los ideologemas que tienen por objetivo el disciplinamiento del ciudadano, sobre la base de un esquema que consagra el mundo del trabajo, los objetivos y los resultados. De esta manera, se intensifica la manifestación de un modelo de sujeto capaz de pasar de un estado de ignorancia a otro de conocimiento o superación moral, con el propósito de adecuarse a la idea de empresa que subyace en el programa de la Ilustración: la razón como fuerza capaz de desarrollarse a partir de la instrumentalización de la experiencia, es decir, bajo la forma de las “lecciones de vida” por intermedio de las cuales el “yo” adquiere progresivamente la capacidad de presentarse el mundo a sí mismo y transformarlo en “objeto” de sus enunciados y finalmente “re-presentarlo”. El sujeto se constituye en garante de la corrección de lo dicho por sus enunciados y correlativamente, en soporte del carácter indubitable de lo dicho en ellos. Vivir es aprender a actuar y a hablar cada vez mejor. Así, los niños “maduran” e ingresan exitosamente en el mundo de los adultos. Sin embargo, la crisis de estos ideologemas hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX entrará en una relación intermitente de correspondencia con las transformaciones que modulan la evolución de la novela aprendizaje. Si el programa de la Ilustración descansaba en una posición optimista con respecto al poder de la razón para construir una sociedad de hombres libres y organizados con el fin de progresar, el siglo XX se encargará de poner en suspenso esa creencia como consecuencia de la aparición de un sujeto desligado y ausente de sí mismo, carente de proyecto y dirección y básicamente nómade. Ya no

habrá programa ni promesas. Las subjetividades quedarán retenidas en el movimiento puro de un viaje y una fraternidad sin destino y al borde de una alteridad que resiste su integración. Ya no se trata de encontrar el camino, sino de experimentar su aniquilamiento o su puesta en pregunta. Frontera borrosa entre palabras-instrumentos y una nada-de-palabras, la imagen es imagen de objeto y anuda un "referente" pero al mismo tiempo, remite a su propia condición de imagen y deja ver la desaparición de los objetos de los cuales ya no puede ser imagen. Al enunciar, el que enuncia se intercala en el enunciado como quien domina las cosas para hablar de ellas y considerarlas su "objeto". En cambio, al nombrar, el que nombra sólo interviene para disolverse y ser puesto en uso por el desaparecer que nutre la aparición de las cosas: la proliferación de múltiples puntos de vacío interrumpe el representar y lo deja en suspenso, cuando se los intenta computar como si también fuesen existentes. Y si la representación se interrumpe, las cosas se vuelven irrepresentables porque junto con ellas son rechazados el "yo" y todos sus términos expresivos. En relación con esto último, resulta llamativo que la infancia tematizada por Hofmannsthal en el nacimiento del siglo XX interrogue y rechace la oposición entre "la infancia que dice la verdad" y "la infancia que miente". En ese borde, la novela de aprendizaje del siglo XX se ve inevitablemente marcada por la emergencia de subjetividades que paradójicamente no dejan de ausentarse o de perder sus palabras, frente al hundimiento de la imagen en su propia condición de imagen. De allí la importancia que el programa de nuestra asignatura asigna a los desarrollos teórico-críticos en torno de la fotografía (Barthes, Benjamin) como extensión del trayecto que oscila entre la destrucción y el carácter sustractivo de la imagen (Blanchot) o entre la temporalidad horizontal de la duración y la verticalidad del instante como "tropos" de la intrincada retórica del recuerdo o la experiencia amorosa. La lectura de los textos literarios permitirá entonces que las/los estudiantes analicen y problematicen las tensiones propias de los ideologemas que "sobre-determinan" los procesos de aprendizaje e identifiquen los principales rasgos de las estrategias narrativas que evocan el género para transformarlo y excederlo. Por último y por lo hasta aquí expuesto, el curso constituye una instancia preparatoria para ingresar en uno de los ejes que organiza el campo de la crítica literaria contemporánea. En él, la pregunta por la especificidad del lenguaje poético resulta

indisimuladamente desplazada por una inflexión performativa: ¿qué hace y qué nos hace la literatura?

II. OBJETIVOS

En correspondencia con lo antes indicado, se prevé introducir a las/los estudiantes:

-en el conocimiento de algunas de las principales líneas teórico-críticas contemporáneas -conceptos, aportes, límites, polémicas- y de sus vínculos con prácticas artísticas o culturales;

-en la lectura y discusión de textos teóricos, críticos y ficcionales, entendidos como lugares de condensación o transformación de problemáticas propias de la serie social, política y cultural;

-en el desarrollo de la práctica crítica, sobre la base de las herramientas analíticas que organizan el programa de la asignatura.

III. UNIDADES PROGRAMÁTICAS

1.1. El formalismo ruso. La especificidad de la literatura. Objeto y método de los estudios literarios (Eichenbaum). Lenguaje práctico y lenguaje poético. El concepto de extrañamiento (Shklovsky: simplicidad/ complejidad, claridad/ oscuridad, reconocimiento/visión, inconsciencia/conciencia). Tomashevsky: fábula y siuzhet. Genette: historia y relato (orden, duración y frecuencia).

1.2. El “segundo” formalismo (Tinianov): la literatura como sistema y construcción verbal dinámica: el concepto de evolución. Función constructiva, función literaria y función verbal. Principio constructivo, dominante, automatización-desautomatización, series literarias y series extra-literarias.

1.3. Bajtín. Los géneros discursivos: tema, estructura y estilo. El enunciado: alternancia de los hablantes, conclusividad y dialogismo. La ideología como visión de mundo: la evaluación del objeto y de los hablantes.

1.4. Benveniste. Naturaleza del signo lingüístico. El fundamento lingüístico de la subjetividad. Apropiación del aparato formal de la lengua: la deixis personal, espacial y temporal.

1.5. Barthes. La muerte del autor. De la obra al texto.

1.6. Los ideologemas de la novela de aprendizaje en los siglos XVIII y XIX. El imaginario de la Ilustración: individualismo secular, racionalista y progresista. Libertad, igualdad y fraternidad. El nacimiento del orden burgués y capitalista. La vida como empresa: las "lecciones de vida". Experiencia, conocimiento y superación moral. El lenguaje como herramienta de representación.

1.7. Foucault: origen de la sociedad disciplinaria. Control del tiempo y de los cuerpos. El aparato de producción y los saberes de la productividad: medicina, psiquiatría, sociología y criminología. La vida como fuerza productiva. El panóptico: arquitectura de la vigilancia. Prisiones, fábricas, escuelas y familias.

1.8. Siglo XX: novela de aprendizaje y crisis de la representación. Hofmannsthal y *La carta de Lord Chandos*. La presencia muda del mundo. La representación suspendida. Sujetos sin dirección ni promesas. La errancia. Crítica de la razón instrumental. Adorno y Benjamin: la cultura como mercancía y la reproductibilidad técnica de la fotografía y el cine.

1.9. Crítica de la historia enmascarada como "naturaleza": la "semioclastia" de Roland Barthes en las Mitologías. Destrucción de la falsa evidencia de la norma burguesa. Las dos vías de la fotografía: ilusión perfecta o despertar de una realidad intratable. La imagen hundida en su propia condición. La fascinación (Blanchot). La escritura del instante.

IV.BIBLIOGRAFÍA

1. Textos teóricos:

- Adelstein, Andreína (comp.), "Tiempo del relato/tiempo de la historia" en *Enunciación y crónica periodística*, Buenos Aires, Ars, 1996. (Unidad 1.1)
- Adorno, Theodor-Horkheimer, Max (1947), "La industria cultural, Iluminismo como mistificación de masas" en *Dialéctica del iluminismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987. (Unidad 1.8)
- Bajtín, Mijail, "El problema de los géneros discursivos" en *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1982. (Unidad 1.3)
- Barthes, Roland (1980), *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*, Paidós, Buenos Aires, 2005. (Unidad 1.9)

- Barthes, Roland, “La muerte del autor” (1968) y “De la obra al texto” (1971) en *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*, Buenos Aires, Paidós, 2013.
- Barthes, Roland (1957), “Prólogo a la edición de 1970”, “Prólogo a la primera edición”, “Marcianos”, “Novelas y niños”, “Juguetes” y “Strip-tease” en *Mitologías*, Siglo XXI, México, 1988. (Unidad 1.9)
- Barthes, Roland, “Sesión del 27 de enero de 1979” y “Sesión del 17 de febrero de 1979” en *La preparación de la novela. Notas de cursos y seminarios en el Collège de France*, 1978-1979 y 1979-1980, Siglo XXI, 2004. (Unidad 1.9)
- Benjamin, Walter (1938), “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Estética de la imagen*, La Marca, Buenos Aires, 2015. (Unidad 1.8)
- Benjamin, Walter (1938), “Breve historia de la fotografía” en *Estética de la imagen*, La Marca, Buenos Aires, 2015. (Unidad 1.8)
- Benveniste, Émile (1966), “De la subjetividad en el lenguaje” y “Naturaleza del signo lingüístico” en *Problemas de lingüística general* I, Siglo XXI, México, 1971. (Unidad 1.4)
- Blanchot, Maurice (1955), “La soledad esencial” y “Las dos versiones de lo imaginario” en *El espacio literario*, Paidós, Barcelona, 1992. (Unidad 1.9)
- De Diego, José Luis “La novela de aprendizaje en Argentina” (Primera parte) en *Revista Orbis Tertius*, 1998, 3 (6). (Unidad 1.5)
- Eichenbaum, Boris (1925): “El método formal” en Todorov, Tzvetan, *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Siglo XXI, México, 2011. (Unidad 1.1)
- Ferrater Mora, José, “Francis Bacon” e “Ilustración” en *Diccionario de Filosofía*, Ariel, Barcelona, 1999. (Unidad 1.5)
- Foucault, Michel (1978), “Quinta conferencia” en *La verdad y sus formas jurídicas*, Gedisa, México, 1986. (Unidad 1.7)
- Hobsbawm, Eric (1962), “El mundo en 1780-1790” en *La era de la revolución (1789-1848). La era del capital (1848-1875) y La era del imperio (1875-1914)*, Crítica, Barcelona, 2015. (Unidad 1.8)
- Hobsbawm, Eric (1994), “Vista panorámica del siglo XX” y “Brujos y aprendices: las ciencias naturales” en *Historia del siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2015. (Unidad 1.7)

- Shklovsky, Víctor (1917): “El arte como artificio” en Todorov, Tzvetan, *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Siglo XXI, México, 2011 (Unidad 1.1)
- Tinianov, Iuri, “El hecho literario” (1924), “La noción de construcción” (1925), y “Sobre la evolución literaria” (1927), en Todorov, Tzvetan, *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Siglo XXI, México, 2011. (Unidad 1.2)
- Tomashevsky, Boris (1925), “Fábula y siuzhet” en *Teoría de la literatura*, Akal Editor, Madrid. (Unidad 1.2)

2. Textos literarios:

- Cortázar, Julio, (1962), “Instrucciones para subir una escalera” en *Historias de cronopios y de famas*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Cortázar, Julio, (1966), “La señorita Cora” en *Todos los fuegos el fuego*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Dickens, Charles (1838), *Oliver Twist*, Penguin Random House, Buenos Aires, 2016.
- Duras, Marguerite (1984), *El amante*, Tusquets, Barcelona, 1996.
- Felisberto Hernández, “El caballo perdido” y “Por los tiempos de Clemente Colling” en *Narrativa completa*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2015.
- Fitzgerald, Francis Scott (1921), “El curioso caso de Benjamin Button” en *Cuentos de la era del jazz*, Montesinos.
- García, Germán (1968), *Nanina*, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2011.
- Girondo, Oliverio, selección de poemas de “Persuasión de los días” (1942) y “En la masmédula” (1956) en *Obra. Poesía y prosa*, Losada, Buenos Aires, 2012.
- Hofmannsthal, Hugo (1901): *La carta de Lord Chandos y algunos poemas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
- James, Henry (1898), *Otra vuelta de tuerca*, Siruela, Madrid, 1995.
- Joyce, James (1904), “Arabia” en *Dublineses*, Losada, Buenos Aires, 2013.
- Kohan, Martín, “Lengua y literatura” en AAVV, *El nuevo relato argentino*, Monte Ávila, Caracas, 1994.
- Lewis Carroll (1865), *Alicia en el país de las maravillas*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989.
- Martínez, Guillermo (1992), *Acerca de Roderer*, Grupo Editorial Planeta, 2008.

- Negroni, María, *El corazón del daño*, Penguin Random House, Buenos Aires, 2021.
- Pacheco, *Las batallas en el desierto*, Era, México, 1981.
- Uhart, Hebe, “El amigo de Luisa” y “El recital de piano” en *Cuentos completos*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2029.
- Williams, John (1965), *Stoner*, Fiordo, Buenos Aires, 2016.

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La modalidad de las actividades previstas es de carácter teórico-práctica. Los aspectos expositivos están articulados con interacciones presenciales entre docentes y estudiantes. Estas últimas tienen por objetivo promover la adquisición gradual de la capacidad de analizar reflexivamente textos ficcionales, a partir del uso de las categorías definidas en el marco de las problemáticas teóricas que organizan el programa de la asignatura. En este sentido, se orientará a las/los estudiantes para que profundicen el cuidado de la cohesión y coherencia de sus producciones orales o escritas y las adecuen a las normas académicas oportunamente estipuladas. Para cumplir con ese propósito, se explicarán los modos en que los ejes conceptuales de las distintas unidades programáticas se encuentran relacionados y hacen posible la construcción de un conocimiento crítico de los contenidos tratados.

VI. SISTEMAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIÓN

Para alcanzar la **regularidad de la asignatura** se requiere la aprobación de **dos exámenes parciales** y cumplir con un **75% de asistencia**. Una vez obtenida la regularidad, las/los estudiantes tienen que aprobar **un examen final**. En todas las instancias de evaluación se deberá evidenciar un conocimiento profundo, exhaustivo y reflexivo de los textos incluidos en el programa y de los desarrollos teóricos-prácticos oportunamente considerados a lo largo de la cursada. Asimismo, será considerada especialmente la capacidad para integrar los contenidos y articular los diferentes ejes temáticos expuestos durante el análisis crítico de los textos literarios.