

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas

Teoría literaria 1 y 2

Dra. Nattie Golubov

Descripción del curso:

En este curso revisaremos algunas de las principales teorías críticas literarias del siglo XX para que los alumnos y alumnas del Colegio de Letras Modernas obtengan algunas herramientas conceptuales y metodológicas útiles para la reflexión y la investigación sistemáticas sobre el fenómeno literario. Nuestro recorrido empieza con los formalistas rusos, los primeros en construir una “ciencia literaria”, y concluye con los estudios culturales.

Introducción

- Jonathan Culler. “La literaridad.” Trad. Isabel Vericat. Teoría literaria. Eds. Marc Argent, Jean Bessière, Douwe Fokkema y Eva Kushner. México: Siglo XXI, 1993. 36-50.
- . “What is Literature and Does it Matter?” Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997. 17-39. Existe traducción al español: Breve introducción a la teoría literaria. Trad. Gonzalo García. Barcelona: Crítica, 2000. Capítulo 2.
- Tzvetan Todorov. “La noción de literatura.” Trad. Jorge Romero León. Los géneros del discurso. Caracas: Monte Ávila, 1991. 11-25.

El formalismo ruso

- Boris Eichenbaum. “La teoría del método formal.” Textos de teorías y críticas literarias (Del formalismo a los estudios poscoloniales). Nara Araújo y Teresa Delgado (comps). México: UAM-I, 2003, 49-97. También puede encontrarse en Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Jakobson, Tinianov, Eichenbaum et.al. Trad. Ana María Nethol. México: Siglo XXI, 1987, 21-54.
- Victor Shklovsky. “El arte como artificio.” Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Jakobson, Tinianov, Eichenbaum et.al. Trad. Ana María Nethol. México: Siglo XXI, 1987, 55-70. Puede encontrarse también en Textos de teorías y críticas literarias (Del formalismo a los estudios poscoloniales).

Bibliografía de apoyo:

Viñas Piquer, David. “Formalismo ruso.” Historia de la crítica literaria. España: Ariel, 2002, 357-378.

Estructuralismo checo

- J. Tinianov y R. Jakobson. “Problemas de los estudios literarios y lingüísticos.” Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Jakobson, Tinianov, Eichenbaum et.al. Trad. Ana María Nethol. México: Siglo XXI, 1987, 103-105.
- Roman Jakobson. “Lingüística y poética.” Teoría literaria: selección de lecturas. Eds Adriana de Teresa Ochoa y Gustavo Jiménez Aguirre. SUA, UNAM, México, 1996.129-147.

Teoría literaria

- Jan Mukarovsky. "El arte como hecho semiológico." Teoría literaria: selección de lecturas. Eds. Adriana de Teresa Ochoa y Gustavo Jiménez Aguirre. México: SUA, UNAM, 1996. 123-126.

Bibliografía de apoyo:

- Viñas Piquer, David. "Estructuralismo checo" y "La conferencia "Lingüística y poética." Historia de la crítica literaria. España: Ariel, 2002, 378-384, 449-453 y 457-458.

El estructuralismo

- Vladimir Propp. "Morfología del cuento." Morfología del cuento. Trad. Lourdes Ortiz. Madrid: Fundamentos, 1981, 13-152.

- Jonathan Culler. "El fundamento lingüístico." Teoría literaria: selección de lecturas. Eds. Adriana de Teresa Ochoa y Gustavo Jiménez Aguirre. SUA, UNAM, México, 1996. 149-166.

Claude Levi-Strauss, "El análisis estructural en lingüística y en antropología." <http://www.philosophia.cl/biblioteca/Levi-Strauss/An%El%lisis%20estructural.pdf#search='levistrauss%20an%20anál%lisis%20estructural%20en'>

Bibliografía de apoyo:

- Terry Eagleton. "Estructuralismo y semiótica." Una introducción a la teoría literaria. Trad. José Esteban Calderón. México: FCE, 2001, 114-154.

La narratología

- Luz Aurora Pimentel. El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. México: UNAM/Siglo XXI, 1998.

Bibliografía de apoyo:

- Luz Aurora Pimentel. "Teoría narrativa." Aproximaciones: lecturas del texto. Ed. Esther Cohen. México: UNAM/Instituto de Investigaciones Filológicas, 1995. 257-287.

Teoría de la recepción

- Hans Robert Jauss. "Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria" y "Cambio de paradigma en la ciencia literaria." En busca del texto: Teoría de la recepción literaria. Comp. Dietrich Rall. México: UNAM, 1987, pp.55-71.

- Wolfgang Iser. "La estructura apelativa de los textos" y "El acto de la lectura: consideraciones previas sobre una teoría del efecto estético." En busca del texto: Teoría de la recepción literaria. Comp. Dietrich Rall. México: UNAM, 1987, pp. 99-143.

- Umberto Eco. Seis paseos por los bosques narrativos. Trad. Helena Lozano. Barcelona: Lumen, 1997.

- Paul Ricoeur. "Mundo del texto y mundo del lector." Trad. Isabel Vericat y Françoise Perus. Historia y literatura. Comp. Françoise Perus. México: Instituto Mora/UAM, 1994. 222-261.

Bibliografía de apoyo:

Teoría literaria

Elrud Ibsch. “La recepción literaria.” Conjuntos. Teorías y enfoques literarios recientes. Ed. Alberto Vital. México: UNAM, Instituto de investigaciones Filológicas, 2001. 287-313.

Terry Eagleton. “Fenomenología, hermenéutica y teoría de la recepción.” Una introducción a la teoría literaria. Trad. José Esteban Calderón. México: FCE, 2001, pp. 73-113.

El psicoanálisis

- Sigmund Freud. “El complejo de edipo.” La interpretación de los sueños: 2. Trad. Luis López-Ballesteros y de Torres. Madrid: Alianza, 1984. 105-110.

---. “La elaboración onírica.” La interpretación de los sueños: 2. 118-119.

---. “La labor de condensación.” La interpretación de los sueños: 2. 120-145.

---. “El proceso de desplazamiento.” La interpretación de los sueños: 2. 145-149.

---. “Los medios de representación del sueño.” La interpretación de los sueños: 2. 149-179.

Otto Rank. El mito del nacimiento del héroe. Trad. Eduardo A. Loedel. Buenos aires: Paidós, 1961.

Bibliografía de apoyo:

David Viñas Piquer. Historia de la crítica literaria. España: Ariel, 2002p.541-554.

Terry Eagleton. “Psicoanálisis”. Una introducción a la teoría literaria. Trad. José Esteban Calderón. México: FCE, 2001, pp.182-229.

El marxismo

- Georg Lukacs. Teoría de la novela. Buenos Aires: Siglo XX, 1974.

Bibliografía de apoyo:

David Piquer Viñas, “La sociología de la literatura de Georg Lukács” y “Walter Benjamin.” Historia de la crítica literaria. España: Ariel, 2002pp.418-423 y 425-429.

Crítica literaria feminista

- Elaine Showalter. “La crítica feminista en el desierto.” Trad. Argentina Rodríguez. En Marina Fe (coord). Otramente: lectura y escritura feministas. México: FCE/FFyL/PUEG, 1999, pp.

- bell hooks. “Devorar al otro: deseo y resistencia.” Textos de teorías y críticas literarias (Del formalismo a los estudios poscoloniales). Nara Araújo y Teresa Delgado (comps). México: UAM-I, 2003, pp.727-754.

Bibliografía de apoyo:

Toril Moi. Teoría literaria feminista. Trad. Amaia Bárcena. Cátedra: Madrid, 1988. 15-97.

Los estudios culturales

- Eagleton, Terry. La idea de la cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales. Barcelona: Paidós, 2001.

- Roland Barthes. Mitologías. Trad. Héctor Schmucler. México: Siglo XXI, 1985.

Teoría literaria

El neohistoricismo

- Hayden White. "El valor de la narrativa en la representación de la realidad." Trad. Jorge Vigil Rubio. Conjuntos. Teorías y enfoques literarios recientes. Ed. Alberto Vital. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2001. 75-100.

Géneros literarios: los problemas de la definición

- Tzvetan Todorov. "El origen de los géneros." Teoría de los géneros literarios. Ed. Miguel Garrido Gallardo. 31-48.

- Mijail Bajtín. "Planteamiento del problema y definición de los géneros discursivos." Teoría literaria: selección de lecturas. Eds. Adriana de Teresa Ochoa y Gustavo Jiménez Aguirre. México: SUA, UNAM, 1996. 271-294.

- Alistair Fowler. "Género y canon literario." Teoría de los géneros literarios. Ed. Miguel Garrido Gallardo. 95-127.

Ensayo: Liliana Weinburg, El ensayo, entre el paraíso y el infierno. FCE/UNAM, México, 2001.

Novela: Ed. Enric Sulla. Teoría de la novela : antología de textos del siglo XX.

Cuento corto: Lauro Zavala comp. Teorías del cuento 1. Teorías de los cuentistas. México: UNAM/UAM-X, 1993.

Poesía:

- Helena Beristáin. Análisis e interpretación del poema lírico. México: UNAM, 1997.

La intertextualidad

Beristáin Díaz, Helena. Alusión, referencialidad, intertextualidad. México: UNAM, 1996.

Manfred Pfister. "¿Cuán postmoderna es la intertextualidad?" Conjuntos: Teorías y enfoques literarios recientes. Ed. Alberto Vital. México: UNAM, 2001, pp.195-218.

Vanguardia, modernismo, el kitsch y la posmodernidad

* Vanguardia: Peter Burger. Teoría de la vanguardia. Tr. Jorge García. Barcelona, Península.

Analizaremos en clase los manifiestos de algunas vanguardias.

* El modernismo: Los alumnos traerán a clase ensayos sobre el modernismo de diferentes tradiciones literarias.

* Posmodernismo: Linda Hutcheon. "Teorizando lo posmoderno: hacia una poética." Conjuntos: Teorías y enfoques literarios recientes. Ed. Alberto Vital. México: UNAM, 2001, 131-161.

- Hans Bertens. "La posmodernidad como una nueva formación social." Conjuntos: Teorías y enfoques literarios recientes. Ed. Alberto Vital. México: UNAM, 2001, 219-246.

* El kitsch: Umberto Eco, "Estructura del mal gusto." Apocalípticos e integrados, Trad. Andrés Bóglar, Barcelona, Lumen, 1985, pp.79-151.

El paratexto

Anthony Grafton. The Footnote. A Curious History. Harvard University Press. Cambridge Massachusetts. 1997. Existe traducción al español.

Genette, Gérard. “Introducción”, “El nombre del autor”, “Los títulos”, “Las dedicatorias”, “Los epígrafes.” Umbrales. Trad. Susana Lage. México: Siglo XXI.

Sesión final

Umberto Eco. Interpretación y sobreinterpretación. Trad. Juan Gabriel López Giux. Madrid: Cambridge University Press, 1997.

Mario Valdés. “De la interpretación.” Teoría literaria. México: Siglo XXI, pp.317-330.

J. Hillis Miller. “El crítico como huésped.” Trad. Bárbara Trotsko y Manuel Alcides Jofré. Para leer al lector, Eds. Manuel Alcides Jofré and Monica Blanco. Santiago: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 223-255.

Bibliografía adicional

Allen, Graham. Intertextuality. Routledge, Londres, 2000.

Ambroggio, Ignacio. Formalismo y vanguardia en Rusia. Tr. V. Vargas. Caracas, Universidad de Venezuela, 1973.

Anderson Imbert, Enrique. La crítica literaria y sus métodos. Madrid: Alianza, 1979.

Asensi, Manuel. Teoría literaria y deconstrucción. Madrid: Arco Libros, 1990.

Bal, Mieke. Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología). Trad. Javier Franco. Madrid: Cátedra, 1990.

Barthes, Roland, A.J. Greimas et.al. Análisis estructural del relato. Trad. Beatriz Dorriots. México: Premia, 1985.

--- et.al., Lo verosímil. Trad. Beatriz Dorriots. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1970.

Beristáin, Helena. Análisis estructural del relato literario. México: UNAM, 1984.

--- Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa 1997.

Booth, Wayne C. Las compañías que elegimos. Una ética de la ficción. Trad. Ariel Dillon. México: FCE, 2005.

Jonathan Culler. Breve introducción a la teoría literaria. Trad. Gonzalo García. Barcelona: Crítica, 2000.

--- La poética estructuralista: el estructuralismo, la lingüística y el estudio de la literatura. Barcelona: Anagrama, 1978.

Curran, James, et.al. Estudios culturales y comunicación: análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo. Trads. Esther Poblete y Jordi Palau. Barcelona: Paidós, 1998.

de Torre, Guillermo. Historia de las literaturas de vanguardia. Guadarrama, Madrid, 1971.

Dolezel, Lubomir. Heterocósmica: ficción y mundos posibles. Trad. Feliz Rodríguez. Madrid, Arco Libros.

Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. Trad. José Esteban Calderón. México: FCE, 1998.

--- Ideología: una introducción. Trad. Jorge Vigil Rubio. México: Paidós, 1997.

--- Las ilusiones del posmodernismo. Trad. Marcos Mayer. México: Paidós, 1997.

Eds. Terry Eagleton y Drew Milne. Marxist Literary Theory: A Reader. Oxford: Basil Blackwell, 1996.

Fokkema, Douwe Wessel. Literary History, Modernism, and Postmodernism. Ámsterdam. J. Benjamins, 1984.

Frye, Northrop. El camino crítico: ensayo sobre el contexto social de la crítica literaria. Trad. Miguel Mac-Veigh. Madrid: Taurus, 1986.

García Berrio, Antonio. Teoría de la literatura: la construcción del significado poético. Madrid: Cátedra, 1989.

--- Significado actual del formalismo ruso: la doctrina de la escuela del método formal ante la poética y la lingüística modernas. Barcelona: Seix Barral, 1973.

García Landa, José Ángel. Acción, relato, discurso. Estructura de la ficción narrativa. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, 1998.

Genette, Gérard. Palimpsestos: la literatura en segundo grado. Trad. Celia Fernández Prieto. Madrid: Taurus, 1989.

Lucía Guerra. Mujer y escritura. Fundamentos teóricos de la crítica feminista. México: PUEG/UNAM, 2007.

Fredric Jameson. La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial. Trad. David Sobregua y David Cifuentes. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995.

Jauss, Hans Robert. Experiencia estética y hermenéutica literaria: ensayos en el campo de la experiencia estética. Trad. Jaime Siles y Ela Ma. Fernández-Palacios. Madrid: Taurus, 1986.

Kermode, Frank. Formas de atención. Trad. Julio Vivas. México: Gedisa, 1988.

--- El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción. Trad. Lucrecia Moreno de Sáenz. México: Gedisa, 1983.

Krieger, Murray. Teoría de la crítica. Trad. Román Buenaventura. Madrid: Visro, 1992.

Macherey, Pierre. Para una teoría de la producción literaria. Trad. Gustavo Luis Cabrera. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1974.

Mattelart, Armand y Eric Neveu. Introducción a los estudios culturales. México: Paidós, 2004.

Moles, Abraham. El kitsch. Trad. Josefina Ludmer. Buenos Aires: Paidós, 1973.

Poggioli, Renato. Teoría de la vanguardia. Madrid. Rev. de Occidente, 1964.

Ruitenbeck, Hendrik M. Psicoanálisis y literatura. Trad. Juan José Utrilla. México: FCE, 1982.

Said, Edward W. Cultura e imperialismo. Trad. Nora Castelli. Barcelona: Anagrama, 1996.

Sarup, Madan. An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism. Athens, University of Georgia, 1989.

Steiner, George. Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Trad. Miguel Urtorio. México: Gedisa, 1990.

Tomachevski, Boris. Teoría de la literatura. Trad. Marcial Suárez. Madrid: Akal, 1982.

Wellek, René y Austin Warren. Teoría literaria. Trad. José Ma. Gimeno Capella. Madrid: Gredos, 1953.

Viñas, Piquer David. Historia de la crítica literaria. España: Ariel, 2002.

Williams, Raymond. Marxismo y literatura. Trad. Pablo di Masso. Barcelona: Península, 1980.

--- Cultura: sociología de la comunicación y del arte. Trad. Graziella Baravalle. Barcelona: Paidós, 1981.

White, Hayden. El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación. Trad. Jorge Vigil Rubio. Barcelona: Paidós, 1992.

--- El texto histórico como artefacto literario y otros escritos. Trads. Verónica Tozzi y Nicolás Lavagnino. Barcelona: Paidós, 2003.

