

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

MATERIA: **Teoría Literaria III**

PROFESOR: **Miguel Vitagliano**

CUATRIMESTRE: **2do Cuatrimestre**

AÑO: **2015**

PROGRAMA N°:0594

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS
MATERIA: Teoría Literaria III
PROFESOR: Miguel Vitagliano
CUATRIMESTRE y AÑO: 2015- Segundo Cuatrimestre
PROGRAMA N° 0594

Literatura, arte y crítica. Definiciones para una discusión.

1. Fundamentación y descripción

La propuesta del curso es abordar algunas discusiones fundamentales en torno a temas y tópicos que hacen a la reflexión de la teoría literaria: funciones de la literatura, las semejanzas y diferentes entre la literatura y el resto de las artes, la relación entre la crítica y la literatura y viceversa, las disputas entre poéticas, vínculos entre poéticas y estéticas, el problema de la autonomía relativa del arte y la idea de la postautonomía, modernismo y posmodernismo en literatura, etc.

Cada uno de estos aspectos no ha dejado de estar presente en las discusiones de la disciplina, tanto en sus tiempos de expansión como en los momentos de repliegue, aunque no siempre de un modo explícito. En nuestra contemporaneidad el abordaje de estos asuntos resulta de importancia porque está vinculado estrechamente con las preguntas que, una y otra vez, interpelan al objeto mismo de estudio y conmueven el lugar de la disciplina. Preguntas que se interrogan sobre el estatuto y propiedad misma de lo literario y lo artístico, sobre su finitud y también sobre su finalidad y circulación.

Como es habitual en los cursos de la cátedra, se propondrán a la discusión algunos textos de teóricos clásicos (desde Lévi-Strauss a Huizinga, pero también Fischer) junto con otros más vinculados a la crítica contemporánea (Lacoue-Labarthe y Nancy, Rancière, Groys, Ludmer, Ginzburg, Jameson, Eagleton, Han, Byung-Chul, etc.).

Las problemáticas será abordadas en un corpus de textos de ficción, en su mayoría perteneciente a la narrativa argentina de las últimas tres décadas: Aira, Chejfec, Gainza, Jarkowski, Libertella, Massuh y Muslip.

2. Objetivos

1. Comprender la dimensión histórica del hecho literario a partir de su tratamiento en las experiencias estético-teóricas de la modernidad y la llamada modernidad tardía.
2. Reflexionar sobre el lugar de la teoría y la crítica literaria e indagar en el diálogo que la disciplina mantiene con otras (historia, antropología, sociología, etc.) en nuestra contemporaneidad.
3. Indagar a partir del tema propuesto las líneas y conceptualizaciones fundamentales que hacen a la disciplina.
4. Examinar los modos y dispositivos de lectura en sus distintos estamentos.
5. Promover opciones de lectura crítica que permiten a los estudiantes la construcción de problemas y temáticas de investigación.
6. Promover la investigación en los estudiantes, proveyéndolos de los recursos teóricos y metodológicos necesarios para ese objetivo.

Contenidos

Unidad 1: Definiciones del arte y la crítica

El arte como el lugar de constitución de la propia experiencia: el caso Rugendas y Copi, a través de la novela y el ensayo de César Aira. El artista y la creación: el saber y el mito. La emoción estética y las relaciones perceptivas (Lévi-Strauss). Romanticismo y definición moderna de los conceptos del arte y la crítica (Lacoue-Labarthe y Nancy, Rancière). *Alejandra Pizarnik*: una escena en la que se muestran pliegues y tensiones entre el romanticismo y las vanguardias.

Contrapuntos con ciertos aspectos de la historia del cine, como la ambición de Eisenstein de llevar al cine *El Capital*, pero reconociendo que sólo podría hacerlo si lo filmaba de la manera en que Joyce había escrito el *Ulises*. *DAS KAPITAL* de A.Kluge

Lecturas:

-Aira, C.: *Copi*, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1992.

-Aira, C.: *Alejandra Pizarnik*, Rosario, Beatriz Viterbo, 1998.

-Aira, C.: *Una episodio en la vida del pintor viajero*, Buenos Aires, Blatt y Ríos, 2013.

- Groys, B.: *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014. (“Poética vs. Estética”, “La obligación del diseño de sí”, “Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista...”)
- Lacoue-Labarthe y Nancy: *El absoluto literario. Teoría del romanticismo alemán* (1978) (selección de capítulos)
- Eagleton, T.: *La función de la crítica* (Cap.3 y 4), Buenos Aires, Paidós, 1999.
- Rancière, J.: “Política de la literatura”, en *PdLL*
- Benjamin, W.: “El surrealismo”, *Discursos Interrumpidos*

Unidad 2: La experiencia, literatura y la verdad vivida.

a) Realidad, verdad, verosímil y realismo. *Baroni* o el escritor frente a la magia y la razón: ¿la magia de lo real latinoamericano? Las posibilidades de otro realismo: la frase desautomatizada en Chejfec. Muerte y escritura: la experiencia de Baroni con sus estatuillas y la experiencia de Chejfec con su relato. Cuestiones de distancia entre los discursos sociales y cuestiones de distancia entre los discursos y sus respectivos referentes (Ginzburg). Discusiones sobre las funciones del arte. Arte: ¿repetir lo dado o salirse de lugar? (desde Berger a LS y Huizinga). Lo comprensible y lo incomprensible en el arte. El arte, la trascendencia y lo sagrado.

Contrapuntos con los distintos trabajos de León Ferrari.

b) Cronista de un artista neovanguardista. Itinerarios de una vida delirante. Itinerarios de la escritura de la leyenda como instancia biográfica y las marcas intermitentes de un bagaje cultural. De los martinfierrista al Di Tella. El Bonino de Libertella. El arte y su trascendencia como una burla absurda.

Lecturas:

- Chejfec, S.: *Baroni*, Buenos Aires, Alafaguara, 2007.
- Chejfec, S.: *Cuento* (sobre Baroni)
- Fischer, E.: *La necesidad del arte*, Barcelona, Planeta, 1993.
- Huizinga, A.: “Introducción”, “El juego y el saber”, “Juego y poesía” y “Formas lúdicas del arte”, en *Homo Ludens* (1938), Buenos Aires, Alianza, 2007.
- Berger, J.: “The White Bird”, freefreeschool.files.wordpress.com/2011/03/berger_white_bird.pdf (hay traducción en español)
- Lévi-Strauss, C. y Charbonnier, G. (entrev.): “El arte y el grupo”, “Tres diferencias” y “Arte natural y arte cultural”, en *Arte, lenguaje, etnología* (1961)
- Lévi-Strauss, C.: *Mirar, escuchar, leer* (1993).
- Nattiez, J.J.: “Semiología comparada: música, mito y lenguaje”, “LS contra los modernos”, “Los modernos contra LS”, “El homenaje de Berio al LS pensador y escritor” y “Semiología comparada II: la música como relato”, en *Mito, ópera y vanguardias. La música en la obra de Lévi- Strauss* (2013)
- Ginzburg, C.: *Olhos de madeira. Nove reflexões sobre la distancia* (Capítulos 3, 4, 5) (Hay traducción en castellano)
- Libertella, Héctor. “La leyenda de Jorge Bonino” en *Cavernícolas*, Buenos Aires, Per Abbat, 1985.

Unidad 3: La literatura y experiencia social

a) *El Trabajo*: el escritor entre el “varieté” y las variaciones. Historia y despojo frente a la narración y el striptease: ¿Puede haber paralelo? El lugar social del escritor: el trabajo de escribir en el “varieté”. Política y novela: temas, materiales y un tono narrativo (“ella me lo dijo”) construido sobre pérdidas. Jarkowski y Berni, o escribir el despojo y pintar con los restos del despojo.

(Pensar contrapuntos con *Sin pan y sin trabajo* de Ernesto de la Cárcova)

b) El escritor como despojo de sí. La indigencia en una ciudad extranjera y la escritura despojada en el transitar azaroso por una metrópoli inhóspita. Literaturas comparadas: de las cartas del yage de la generación beat (William Burroughs, Allen Ginsberg) al diario de Manhattan de un argentino anclado en New York (Néstor Sánchez). Itinerarios invertidos y fracasados.

Lecturas provisorias

- Jarkowski, A.: *El trabajo*, Buenos Aires, Tusquets, 2008.
- Agamben, G.: *Infancia e historia*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004. (“Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia”)
- Eagleton, T.: *Marxismo y Crítica literaria*, prefacio F.Rodríguez, Buenos Aires, Paidós, 2013.
- García Canclini, N.: “Berni, contrabandista de los márgenes”, en *Nómada*, año 1, núm.1, octubre de 2006.
- Groys, B.: *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014. (“Camaradas en el tiempo”, “Universalismo débil”, “Cuerpos inmortales”, “Los trabajadores del arte, entre la utopía y el archivo”)
- Jameson, F.: “El placer: un asunto político” (1983), en *Las ideologías de la teoría*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2014.
- Richard, N.: “Lo popular, lo urbano: fragmentos de escenas”, en *Residuos y metáforas*
- Sánchez, Néstor. “Diario de Manhattan” (1988) en *La condición efímera*, Buenos Aires, Paradiso, 2009.
- Burroughs, William y Ginsberg, Allen. *Cartas del yage* (1953-1960), Buenos Aires, Cessna, 1979.

Unidad 4: ¿El fin del arte, de la autonomía, o el arte del fin? El problema de la autonomía relativa en la contemporaneidad

a) Asomo de la postmodernidad. Interior, exterior y espiritualidad en la modernidad y la postmodernidad: el caso de los zapatos de Van Gogh comparados con los Andy Warhol en la lectura propuesta por Jameson. El ensayo de Jameson puesto en diálogo con *Magnetic Shoes* (1994) de Francis Alys y los zapatos de “Autorretrato de mi muerte” (Premio Petrobrás 2011) de Carlos Herrera (La instalación consistía en unos zapatos que oían a podrido en el interior de una bolsa de nylon). Las tensiones dobles entre Modernismo y Posmodernismo, y autonomía relativa del arte y post-autonomía (Canclini, Moretti, Jameson, Ludmer). (Pensar contrapunto con la escena del suicidio de Alberto Greco en 1965 -anota la palabra “fin” en su mano y escribe en la pared “Esta es mi mejor obra”-). La historia y la historicidad como marcas distintivas de la Modernidad y la Posmodernidad (F.Jameson). La literatura en la encrucijada ofrecida entre lo vivido como pasado y la

inminencia del presente: *La intemperie* (2008) de Gabriela Massuh. Bordes, fronteras y distancias entre la autoficción, el ensayo experimental sociocultural y estético.

b) Transformación de los espacios y prácticas estéticas hacia fines del XX. Ficción, cuerpo y tecnología (Byung-Chul Han): la emergencia de la “realidadficción” (Ludmer). *El nervio óptico* (2014) de María Gainza: lecturas (circulaciones) sin bordes entre la historia del arte y la intimidad en las salas de espera (médicas) y las antesalas de los museos. Post-Modernidad, post-política y post-estética: ¿estar “después del final” o en “el medio del medio”?

Contrapuntos con la exposición del “museo” sobre la historia de *El Eternauta*: <https://www.youtube.com/watch?v=vupofIND2DY>; <https://www.youtube.com/watch?v=dxCYJdvQEN8>

c) La decepción del relato en tiempos de la televisión dominante. Cuentos suspendidos. El uso del acorde de cuarta suspendida en literatura. Posmodernidad e hiperrealismo. Eduardo Muslip y el examen de residencia.

Lecturas provisorias:

- Gainza, M.: *El nervio óptico*, Buenos Aires, Mansalva, 2014.
- Gainza, M.: *Textos elegidos 2003-2010*; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.
- Massuh, G.: *La intemperie*, Buenos Aires, Interzona, 2008.
- Bürger, P.: *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1988.
- Han, Byung-Chul: *En el enjambre*, Barcelona, Herder, 2014.
- García Canclini, Néstor: *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010.
- García Canclini, N.: *El mundo entero como lugar extraño*
- Jameson, F.: *Ensayos sobre el posmodernismo*, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
- Ludmer, J.: *Aquí América Latina*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
- Moretti, F.: “Planet Hollywood”, en *New Left Review* 9, mayo-junio, 2001
- Speranza, G.: *Fuera de campo*, Barcelona, Anagrama, 2006.
- Musalip, Eduardo. *Examen de residencia*, Buenos Aires, Simurg, 2000.

5. Bibliografía general

- Abrams, M.H.: *El espejo y la lámpara* (1953), Buenos Aires, Nova, 1962. Trad. G.Aráoz.
- Agamben, G.: *Infancia e historia*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004.
- Aira, C.: *Copi*, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1992.
- Aira, C.: *Alejandra Pizarnik*, Rosario, Beatriz Viterbo, 1998.
- Aira, C.: *Una episodio en la vida del pintor viajero*, Buenos Aires, Blatt y Ríos, 2013.
- Albèra, F.: *Los formalistas rusos y el cine. La poética del filme*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Badiou, A.: *El siglo*, Buenos Aires, Manantial, 2005
- Barthes, R.: *El grano de la voz*, México, Siglo XXI, 1983. Trad. N. Pasternac.
- Barthes, R.: *Crítica y verdad*, México, Siglo XXI, 1980.
- Barthes, R.: *El placer del texto/Lección inaugural*, México, SXXI, 1987. Trad.N.Rosa/O.Terán
- Barthes, R.: *Barthes por Barthes*, Barcelona, Kairós, 1978. Trad. Juan Sucre

- Barthes, R.: *S/Z*, Madrid, SXXI, 1979. Trad. N. Rosa.
- Chejfec, S.: *Baroni*, Buenos Aires, Alafaguara, 2007.
- Bhabha, H.: *Nuevas minorías, nuevos derechos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.
- Benjamin, W.: *Discurso interrumpidos*, Barcelona, 1985.
- Burroughs, William y Ginsberg, Allen. *Cartas del yage* (1953-1960), Buenos Aires, Cessna, 1979.
- Bürger, P.: *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1988.
- Casullo, N. (edt): *La remoción de lo Moderno. Viena del 900*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1997.
- Culler, J.: *Literary Theory. A very short introduction* (1997), Oxford, 2000.
- Descombes, V.: *Lo mismo y lo otro. Cuarenta años de filosofía francesa (1933-1978)*, Madrid. Cátedra, 1988.
- Eagleton, T.: *La función de la crítica* (1984), Buenos Aires, Paidós, 1999. Trad. F.I. Bonilla.
- Eagleton, T.: *Marxismo y crítica literaria*, Buenos Aires, Paidós, 2013, Trad. Fermín Rodríguez
- Erlich, V.: *Russian Formalism. History—Doctrine*, Yale University Press, 1981.
- Fischer, E.: *La necesidad del arte*, Barcelona, Planeta, 1993.
- Gainza, M.: *El nervio óptico*, Buenos Aires, Mansalva, 2014.
- Gainza, M.: *Textos elegidos 2003-2010*; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.
- García Canclini, Néstor: *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010.
- García Canclini, N.: *El mundo entero como lugar extraño*, Buenos Aires, Gedisa, 2014
- García Canclini, N.: “Berni, contrabandista de los márgenes”, en *Nómada*, año 1, núm.1, octubre de 2006.
- Ginzburg, C.: *Olhos de madeira. Nove reflexões sobre la distancia*, San Paulo, Brasiliense, 2006.
- Groys, B.: *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Han, Byung-Chul: *En el enjambre*, Barcelona, Herder, 2014.
- Han, Byung-Chul: *Psicopolítica*, Barcelona, Herder, 2014.
- Huizinga, A.: *Homo Ludens* (1938), Buenos Aires, Alianza, 2007.
- Jameson, F.: “Marx y el montaje”, en *New Lef Review*
<file:///F:/ESCRITORES%20DEL%20MUNDO%202015/JAMESON,%20F%20Marx%20y%20el%20montaje.pdf>
- Jameson, F.: *The political Unconscious: Narrative as a Society Symbolic Act* (1981), Ithaca, Cornell University, 1981. (Hay traducción al español: *Documento de cultura, documento de barbarie*.)
- Jameson, F.: *La cárcel del lenguaje* (1972), Barcelona, Ariel, 1980. Trad. C. Manzano.
- Jameson, F.: *Ensayos sobre el posmodernismo*, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
- Jarkowski, A.: *El trabajo*, Buenos Aires, Tusquets, 2008.
- Jay, M.: *Cantos de experiencia. Variaciones sobre un tema universal* (2005), Buenos Aires, Paidós, 2009.
- Foucault, M.: *De lenguaje y Literatura*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Foucault, M.: *La arqueología del saber*, México, FCE, 1982.
- Foucault, M.: *Las palabras y las cosas* (1966), México, Siglo XXI, 1980.
- Huizinga, A.: *Homo Ludens* (1938), Buenos Aires, Alianza, 2007.
- Lacoue-Labarthe y Nancy: *El absoluto literario. Teoría del romanticismo alemán* (1978), Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013.

- Lévi-Strauss, Charbonnier, G. (entrev.): *Arte, lenguaje, etnología* (1961), México, Siglo XXI, 1972.
- Lévi-Strauss, C.: *Tristes trópicos*, Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Lévi-Strauss, C.: *Lo crudo y lo cocido*, México, FCE, 1984.
- Lévi-Strauss, C.: *Mirar, escuchar leer* (1993), Buenos Aires, Ariel, 1994.
- Lévi-Strauss, C. y Charbonnier, G. (entrev.): “El arte y el grupo”, “Tres diferencias” y “Arte natural y arte cultural”, en *Arte, lenguaje, etnología* (1961)
- Libertella, Héctor. “La leyenda de Jorge Bonino” en *Cavernícolas*, Buenos Aires, Per Abbat Editora S.A., 1985.
- Ludmer, J.: “Cómo salir de Borges”, en *Confines*, Núm.7, segundo semestre de 1999.
- Ludmer, J.: *Cien años de soledad. Un interpretación* (1972), Buenos Aires, CEAL, 1985.
- Ludmer, J.: *El género gauchesco. Un tratado sobre la patria*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988.
- Ludmer, J.: *Aquí América Latina*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
- Massuh, G.: *La intemperie*, Buenos Aires, Interzona, 2008.
- Muslip, Eduardo. *Examen de residencia*, Buenos Aires, Simurg, 2000.
- Nattiez, J.J.: *Mito, ópera y vanguardias. La música en la obra de Lévi- Strauss* (2013), Buenos Aires, Gorumet Musical, 2013.
- Panesi, J.: *Críticas*, Buenos Aires, Norma, 1998.
- Rancière, J.: *Política de la literatura*, Buenos Aires, El Zorzal, 2011.
- Richard, N.: *Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición*, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2001.
- Richard, N.: *Lo político y lo crítico en el arte*, <http://www.mav.org.es/documentos/RICHARD.pdf>
- Richard, N.: *Lo político y lo crítico en el arte: arte, política e instituciones*, <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-62/richard>
- Richard, N. (edit.): *En torno a los estudios culturales*, <http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/richard.pdf>
- Rosa, N.: *El arte del olvido*, Buenos Aires, Punto Sur, 1990.
- Rosa, N.: *La letras argentina* (1970-2002), Buenos Aires, Santiago Arcos, 2003.
- Rosa, N.: *Los fulgores del simulacro*, Santa Fe, Universidad del Litoral, 1987.
- Said, E.: *El mundo, el texto y el crítico* (1983), Buenos Aires, Debate, 2004.
- Trad.R.G.Pérez
- Said, E.: *Beginings. Intention & Method* (1975), New cork, Columbia University, 1975.
- Sánchez, Néstor. “Diario de Manhattan” (1988) en *La condición efímera*, Buenos Aires, Paradiso, 2009.
- Scavino, D.: *Las fuentes de la juventud*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2015.
- Shklovsky, V.: *La disimilitud de lo similar*, Madrid, A.Corazón, 1973.Trad.J.Fernández Sánchez.
- Sontag, S.: *La enfermedad y sus metáforas y El Sida y sus metáforas*, Madrid, Taurus, 1996.
- Speranza, G.: *Fuera de campo*, Barcelona, Anagrama, 2006.
- Steiner, G.: *Presencias reales* (1989), Buenos Aires, Destino, 1991.
- Todorov, T. (comp.): *Teroría de la literatura de los formalistas rusos*, Buenos Aires, Siglo XI, 1999.
- Virilio, P.: *Estética de la desaparición* (1980), Barcelona, Anagrama, 1998.
- Vitagliano, M.: “Variaciones sobre un punto. Notas de trabajo sobre Teoría y crítica literaria”, en *Nuevas perspectivas de investigación*, VVAA., L. Funes (coord), Los Libros de Filo, Filosofía y Letras, UBA, 2009.

Volek, E.(edit.): *Antología del formalism ruso y el grupo Bajtín*, 2 v., Madrid, Fundamentos, 1992.

Zizek, S.: *Mirando al sesgo. Una introducción a Jacques Lacan a través d ela cultura popular*, Buenos Aires, Paidós, 1991.

Zizek, S. (comp): *Ideología. Un mapa de la cuestión*. Buenos Aires, FCE, 2008.

6. Carga horaria

Los temas se desarrollarán en las clases teóricas (4 horas semanales) y en comisiones de trabajos prácticos (2 horas semanales), de acuerdo al cronograma fijado por la institución académica para el segundo cuatrimestre de 2015.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

La materia puede cursarse bajo el régimen de promoción directa. Se debe asistir a un 80% de las clases teóricas y a un 80 % de clases de trabajos prácticos y teórico-prácticos. Se deben aprobar dos parciales y un trabajo escrito final con nota promedio igual o superior a siete (7) puntos.

Los alumnos que no hayan satisfecho los requisitos establecidos para la promoción directa, pero que hayan cumplido con los trabajos prácticos (75% de asistencia y aprobación de trabajos con un promedio no menor a 4 puntos) son alumnos regulares y podrán presentarse en tal condición en la mesa general de exámenes.

Alumnos libres:

Presentación de un trabajo escrito sobre temas del programa determinados por el profesor titular. Los trabajos deberán ser presentados con 15 días de anticipación a la mesa de examen y en tres (3) copias mecanografiadas. Aprobado este se pasará a un examen oral sobre el programa de la cursada.

Miguel Vitagliano