

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

SEMINARIO: La literatura fuera de sí. Debates, vocabularios y
activismos en el nuevo milenio.

PROFESOR: Paola Cortes Rocca

CUATRIMESTRE: PRIMERO

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS
SEMINARIO: La literatura fuera de sí. Debates, vocabularios y activismos en el nuevo milenio
PROFESOR: Paola Cortes Rocca
Primer cuatrimestre DE 2017
PROGRAMA N°

La literatura fuera de sí. Debates, vocabularios y activismos en el nuevo milenio

1. Fundamentación y descripción

Este seminario recorre la literatura argentina del siglo XXI a partir de una serie de debates, conceptos y vocabularios que conectan la literatura con diferentes formas de su afuera. Las reflexiones sobre el cambio de horizonte de aspiraciones de la literatura –desde la larga tradición de las letras a la más breve del arte contemporáneo– así como los debates acerca del fin o los límites de la autonomía literaria serán el punto de partida para abordar ficciones que apuestan por lo inespecífico y lo transmedial. Los textos que se incluyen en la primera unidad permiten entonces, revisar el modo en que la literatura redefine su campo de acción, sus objetos y conceptos –representación, obra, autor, sentido– y, especialmente, su modo de intervenir en los debates estéticos y sociales del nuevo milenio. Las dos unidades siguientes, abordan dos intervenciones estéticas específicas, en relación a una serie de cuestiones como la precariedad, la crisis, el archivo y la revisión de momentos del pasado desde los cuales entender el presente.

En el contexto de la crisis de soberanía que abre el siglo XXI y de su correlato local, la crisis del 2001, ciertas narrativas se detienen en el espacio de la villa, no para encontrar antiguas o renovadas formas de describir la pobreza, sino para apartarse por completo de esa línea y ver allí, un reservorio de materiales, estrategias y formas de sociabilidad con las que repensar la relación entre cultura y política. En diálogo con las zonas más productivas de la teoría política y con las iniciativas y agrupaciones sociales que intervienen en el espacio villero, estos relatos revisan y cuestionan categorías clásicas –global-local, dominación-resistencia, – y también ciertas discusiones literarias de larga data sobre realismo, mimesis y representación del sujeto popular, para inscribirse en la línea de la acción estética y el activismo cultural. Esos textos que se abordan en la segunda unidad del programa –en diálogo con una película– son relatos que eligen volver a los años 40-50 como momento fundacional del presente para repensar así una serie de cuestiones que dialogan con la razón populista: nuevas formas de la comunidad y el liderazgo, afectos y religiosidad popular. Se apartan así de la línea dominante en la literatura nacional que regresa a la dictadura como clave traumática del presente. Si ese momento impuso, en la narrativa de los años 80 y 90, la pregunta por cómo narrar lo real, cómo construir una memoria del trauma social, los relatos del nuevo siglo que sí regresan a ese momento lo hacen a partir de una apuesta doble. En primer lugar, la recuperación y la simultánea pulverización del testimonio y el documento que conduce a un uso productivo de la pulsión de archivo que caracteriza al arte contemporáneo. En segundo lugar, una reutilización de la célebre consigna “lo personal es político” que, además de trabajar con lo familiar y lo privado como clave de lectura de los “grandes relatos” sobre la dictadura, explora el concepto de vida y de lo viviente que está en el centro de la gobernabilidad del nuevo milenio y de nuevas formas estéticas como el bioarte y el biodrama. A partir del estreno de la película *Los rubios* y del debate que suscitó dentro de la crítica, en la tercera unidad se analiza una narrativa que retoma esa mirada frívola que propuso César Aira, es decir, descentrada y distraída y con el testimonio de jóvenes que no fueron testigos ni jóvenes durante dictadura.

2. Objetivos

- . Recorrer la narrativa argentina de los últimos veinte años a partir de un eje de lectura: los modos en que la literatura se vincula con su afuera.
- . Revisar las nociones de postautonomía, horizonte de expectativas así como los cambios en la noción de autor y obra, a partir de un corpus de textos de ficción.
- . Analizar la constitución de una narrativa villera y sus estrategias de intervención política, a partir de

categorías como afectividad, liderazgo así como su relación con los debates sobre el populismo y la gubernamentalidad.

. Estudiar la narrativa de hijos y su relación con el concepto de vida y las nociones de testimonio, documento y archivo.

. Comparar los regresos a diferentes pasados de la historia nacional del siglo XX –peronismo y dictadura– como claves del presente.

. Recorrer los debates sobre estéticas y estrategias de vanguardia estética y política en diálogo con las diferentes recuperaciones y distancias de las poéticas del realismo.

3. Contenidos

Unidad 1. La literatura fuera de sí

El reparto de lo sensible y las transformaciones en el estatuto de lo literario. Postautonomía y espectáculos de realidad: el artista y el curador, las letras y el arte contemporáneo. César Aira y la estética del nuevo milenio. Procedimientos y procesos, inminencia y sentido.

. Corpus:

César Aira, *Varamo* (1999)

Sebastián Busqued, *Bajo este sol tremendo* (2009)

Roque Larraquy y Diego Ontiveros, *Informe para ectoplasma animal* (2014)

Unidad 2. Narrativa villera y comunidad

Neoliberalismo y crisis de la soberanía. La villa y los nuevos mapas de lo local/global. Estrategias barrocas y redefinición de lo común. Realismos y vanguardias anacrónicas. Literatura y resistencia: populismos. Visibilidad, y las vueltas de la política. Estética villera y acción literaria.

. Corpus:

César Aira, *La villa* (2001)

Gabriela Cabezón Cámara, *La virgen cabeza* (2009)

Ricardo Strafacce, *La Boliviana* (2008)

León, Federico y Marcos Martínez, *Estrellas*. (2007)

Unidad 3. Volver a los 70: memoria y bios

Los setenta desde el presente. Ficción documental, narración y testimonio. Figuras de sobrevivientes, militantes y traidores. Resituar la vida: testimonio, documento y ficción. Privacidad e infancia. La mirada frívola: un arte del detalle pasado por alto o la pasión de archivo. Vanguardia estética, vanguardia política.

. Corpus:

Albertina Carri, *Los rubios* (2003)

Julián López, *Una muchacha muy bella* (2014)

Alan Pauls, *Historia del pelo* (2010)

Félix Bruzzone, *Los topos* (2007)

4. Bibliografía específica obligatoria

Unidad 1. La literatura fuera de sí

Contreras, Sandra. “Introducción: relato y supervivencia” y “La novela del artista”. *Las vueltas de César Aira*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2002.

Fernández, Nancy, “El artista como crítico: Notas sobre César Aira”, *Hispanérica* 111 (2008).

García Canlini, Néstor. “Apertura. El arte fuera de sí”. *La sociedad sin relato*. Buenos Aires: Katz, 2010.

Giorgi, Gabriel. “Lo real contiene todos sus pasados. Informe sobre espectros”. *Estudios de Teoría Literaria*, año 4, nro. 8, septiembre 2015: 13-22.

Groys, Boris. “Política de la instalación”. *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

Jacques Rancière. “Las paradojas del arte político” en *El espectador emancipado*. Pontevedra: Ellago, 2010.

Laddaga, Reinaldo. “Introducción”. *Espectáculos de realidad*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2007.

- Ludmer, Josefina, "Literaturas postautónomas 2.0", *Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura* 17, julio 2007, www.lehman.cuny.edu/ciberletras/
- Miller, Karina. "La experiencia del vacío: tedio y política en novelas argentinas actuales". *Revista Iberoamericana* Vol. LXXX Nro. 247 (abril-junio 2014).
- Montaldo, Graciela, "Argentina año cero", *Zonas ciegas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010.
- Speranza, Graciela. "Prólogo. Después de Duchamp". *Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp*. Barcelona: Anagrama, 2006.

Unidad 2. Narrativa villera y comunidad

- Aguilar, Gonzalo. "Imágenes de la villa miseria en el cine argentino". *Más allá del pueblo. Imágenes, indicios y políticas del cine*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2015.
- Contreras, Sandra. "Discusiones sobre el realismo en la narrativa argentina contemporánea". *Orbis Tertius* 2006 11(12).
- Dalmaroni, Miguel. "Notas sobre 'populismo' y literatura argentina" en *Boletín* 5 (octubre 1996).
- Domínguez, Nora. "La trilogía de Gabriela Cabezón Cámara: entre el enclave formal y la sedición de los cuerpos", en *Boletín BNC Literatura y política*, 128 (2013): 23-29.
- Gago, Verónica. *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta limón, 2014.
- Giorgi, Gabriel. "Introducción. Una nueva proximidad". *Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica*. Buenos Aires: Eterna cadencia, 2014.
- Groys, Boris. "Sobre el activismo en el arte". *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.
- Montaldo, Graciela. "La invasión de la política". *E-Misférica 8.1. Performance≠Vida* (2011). <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-81>
- Sarlo, Beatriz. "La ciudad de los pobres". *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.
- Speranza, Graciela, "César Aira: Manual de uso", *Milpalabras*, n° 1, primavera 2001.
- . "Magias parciales del realismo", *Milpalabras*, n° 2, verano 2001.
- Tabarovsky, Damián. "La villa maravillosa (la revelación de César Aira)". *Informe Escaleno* (enero 2013).

Unidad 3. Volver a los 70: memoria y bios

- Amado, Ana. *La imagen justa. Cine argentino y política* (1980-2007). Buenos Aires: Colihue, 2009.
- Dalmaroni, Miguel. "La moral de la historia. Novelas argentinas sobre la dictadura". En *La palabra justa. Literatura, crítica y memoria en Argentina 1960-2002*. Santiago de Chile: Ril y Melusina, 2014.
- Gamerro, Carlos. "Imaginando la dictadura", "Sordos ruidos oír se dejan" y "Memoria sin recuerdos". Facundo o Martín Fierro. *Los libros que inventaron la Argentina*. Buenos Aires: Sudamericana, 2015.
- Gramuglio, María Teresa. "Políticas del decir y formas de la ficción. Novelas de la dictadura militar". En *Punto de vista*, 74 (2002).
- Kohan, Martín. "La apariencia celebrada". En *Punto de vista* 78 (2004).
- Moreno, María. "Esa rubia debilidad". En *Radar Libros*, 19/10/2003.
- Sánchez Idiart, María Cecilia. "Los setenta según Alan Pauls: configuraciones de la subjetividad y estética de la percepción". *VI Congreso Internacional de Letras. Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 2014.
- Adrián Ferro, Adrián. "Alan Pauls, *Historia del pelo*". *Chasqui* Vol. 40, No. 2 (Noviembre 2011): 200-202.
- Sosa, Cecilia. "Las paradojas de la sangre". *Página 12*. 15 de agosto de 2014.
- Longoni, Ana. *Vanguardia y revolución. Arte e izquierda en la Argentina de los sesenta-setenta*. Buenos Aires: Ariel, 2014.
- Garramuño, Florencia. "De la memoria a la presencia. Políticas del archivo en la cultura contemporánea". *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2015.
- Logie, Ilse. "A la búsqueda de un lugar de enunciación apropiado: la década de los setenta argentinos en *Historia del llanto* de Alan Pauls". *Memorias en tinta: ensayos sobre la representación de la violencia política en Argentina, Chile y Perú*. Lucero De Vivanco (ed.). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.
- Cobas Carral, Andrea. "Narrar la ausencia. Una lectura de *Los topos* de Félix Bruzzone y de *Diario de una Princesa Montonera* de Mariana Perez". *Olivar*, 2013 14(20). <http://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar>

5. Bibliografía complementaria general

- Agamben, Giorgio. *Infancia e Historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
- . "¿Qué es lo contemporáneo?". *Desnudez*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010.
- Aira, César. "Novela argentina: nada más que una idea". *Vigencia* 51 (agosto-1981).
- Anderson, Benedict. *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 1993.
- Adriaensen, Brigitte. "Irony, Humour and Cynicism in Relation to Memory: a Contrastive Analysis between the Argentinian and the Mexican Literary Field." *Alter/nativas. Latin American cultural studies journal* 5 (otoño 2015).
- Amado, Ana y Nora Domínguez. *Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones*. Buenos Aires: Paidós, 2004.
- Auyero, Javier. *La política de los pobres: las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires : Manantial, 2001.
- Avelar, Idelber. *Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo*. Providencia, Santiago: Cuarto Propio, 2000.
- Badiou, Alan. *El siglo*. Trad. de Horacio Pons. Buenos Aires: Manantial, 2005.
- et al. *Qué es un pueblo?* Trad. Cecilia González y Fermín Rodríguez. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2014.
- Balderston, Daniel [et al.]. *Ficción y política: la narrativa argentina durante el proceso militar*. Buenos Aires: Alianza, 1987.
- Balibar, Étienne. *Race, nation, class: ambiguous identities*. London; New York: Verso, 1991.
- Bertaza, Juan Pablo. "El diablo en el pelo" *Radar libros* (7 de marzo de 2010).
- Blejmar, Jordana, Natalia Fortuny y Luis García (comp.) *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Librería, 2013.
- Calveiro, Pilar. *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70*. Buenos Aires: Norma, 2006.
- . *Violencias de estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2012.
- Cassara, Walter, "Fragmentos de un camp vertiginoso", *ADN*, 29 de agosto de 2009. <http://www.lanacion.com.ar/1166714-fragmentos-de-un-camp-vertiginoso>
- Contreras, Sandra. "Variaciones sobre el escritor argentino y la tradición: Borges-Piglia-Aira", *Paradoxa* 7, 1993.
- Cortes Rocca, Paola. "La villa: política contemporánea y estética". *Revista de Estudios Hispánicos* 48.1 (2014): 183-99.
- Cuesta, M. y Zarowsky, M. "Los hijos de la lágrima. Una polémica generacional" (2008). <http://elinterpretador.wordpress.com/category/resenas/alan-pauls>
- Davis, Mike. *Planet of Slums*. New York: Verso, 2006.
- De Los Ríos, Valeria. "Look(ing) at the Animals: The Presence of the Animal in Contemporary Southern Cone Cinema and in Carlos Busqued's Bajo este sol tremendo". *Journal of Latin American Cultural Studies: Travesía* (2015).
- Di Marco, Jorge. "Ficción y memoria en la narrativa argentina actual: la escritura como táctica". *Actas del Vº Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria*, agosto 2003. <http://www.fahce.unlp.edu.ar/congresos/orbis>
- Di Meglio, E. "¿Cómo narrar lo inenarrable? Acerca de *Historia del llanto* de Alan Pauls". *El taco en la brea*. http://www.fhuc.unl.edu.ar/media/investigacion/publicaciones/eltacoenlabrea01_23062014.pdf
- Domínguez, Nora. "Conversaciones y reenvíos con Gabriela Cabezón Cámara", en *Cuadernos LIRICO* 10 (2014). <http://lirico.revues.org/1653>
- Esposito, Roberto. *Communitas. Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires: Amorrortu, 2002.
- García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós, 2001.
- . *Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización*. México: Grijalbo, 1995.
- Garramuño, F. (2009). *La experiencia opaca. Literatura y desencanto*. Buenos Aires: FCE.
- Gilman, Claudia. *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

- Giordano, Alberto. *El giro autobiográfico de la literatura argentina*. Buenos Aires: Mansalva, 2008.
- Giorgi, Gabriel Fermín Rodríguez (eds.), *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires: Paidós, 2007.
- Gorelik, Adrián. *Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004.
- Gramuglio, María Teresa, "Genealogía de lo nuevo", *Punto de Vista* 39 (diciembre 1990).
- Horne, Luz. *Literaturas reales. Transformaciones del realismo en la literatura latinoamericana*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2010
- Jiménez, Paula, "Cabecita loca", *Soy, Página/12* (15 de julio de 2009). <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-861-2009-07-15.html>
- Kohan, Martín, "Nación y modernización en la Argentina: todo lo sólido se desvanece en Aira", Jorge Dubatti (comp.), *Poéticas Argentinas del siglo XX. Literatura y Teatro*. Buenos Aires: Belgrano, 1998.
- Kozak, C. (comp.). (2006). *Deslindes. Ensayos sobre la literatura y sus límites en el siglo XX*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- Laclau, Ernesto. "Populism. What's in a name". *Empire & Terror. Nationalism/Postnationalism in the New Millennium*. Begona Aretxaga, Dennis Dworkin, Joseba Gabilondo and Joseba Zulaika (eds). Center for Basque Studies: University of Nevada, Reno, 2004.
- . *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005.
- Laddaga, Reinaldo, "Una literatura de clase media. Notas sobre César Aira" en *Hispanérica* 88 (abril 2001).
- Laera, Alejandra. "El escritor ante el valor". *Ficciones del dinero. Argentina 1890-2001*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014.
- Link, Daniel. "Restos de Aira". *Leyenda. Literatura argentina: cuatro cortes*. Buenos Aires: Entropía, 2006. 251-264.
- . *Fantasmas : imaginación y sociedad*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2009.
- Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone. "Introducción". *El siluetazo*. Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (comp.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.
- Lucía, Ignacio. "El problema de las escrituras del yo en las últimas obras de Alan Pauls", en *Actas del VII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria*, 2009. <http://hdl.handle.net/10915/17455>
- Ludmer, Josefina. *Aquí América latina. Una especulación*. Buenos Aires: Eterna cadencia, 2001.
- Molloy, S. (1996). *Acto de presencia: la escritura autobiográfica en Hispanoamérica*. México: FCE.
- Montaldo, Graciela, "Borges, Aira y la literatura para multitudes", *Boletín/6*, Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (octubre 1998).
- Montaldo, Graciela, "Vidas paralelas: la invasión de la literatura". *Zonas ciegas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010.
- Orecchia Havas, Teresa. "Apuntes sobre el territorio y la creación: vidas de Alan Pauls", en *Cuadernos LIRICO* 9 (2013). <http://lirico.revues.org/1153>
- Palmeiro, Cecilia. *Desbunde y felicidad: de la Cartonera a Perlongher*. Buenos Aires: Recursos editoriales, 2011.
- Podlubne, Judith, "César Aira, la lógica del continuo", *Paradoxa* 7 (1993).
- Prieto, Adolfo. "Los años sesenta". *Revista Iberoamericana* 125 (octubre-diciembre 1983).
- Rios, Marina "Dispositivo de lectura en *La villa de César Aira* y *Los fantasmas del masajista* de Mario Bellatin: cuerpos, escritura y performance", en *Badebec* 7 (Septiembre 2014).
- Rodríguez Monegal, Emir. *El boom de la novela latinoamericana*. Caracas: Tiempo Nuevo, 1972.
- Saraví, G. (ed.): *De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo, 2006.
- Sarlo, Beatriz. *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
- Sigal, Silvia. *Intelectuales y poder en la década del sesenta*. Buenos Aires: Puntosur, 1991.
- Speranza, Graciela. "Por un realismo idiota". *Otra Parte* Nro. 8 (otoño 2006).
- . *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*. Barcelona: Anagrama, 2012.
- Stegmayer, María y María Fernanda González, "Algunas notas sobre *Bajo este sol tremendo*, de Carlos Busqued". *Orbis Tertius* 16.17 (2001).
- Terán, Oscar. *Nuestros años sesenta: la formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina, 1956-1966*. Buenos Aires: Punto Sur, 1991.
- Valle, Agustín, "La hermana Cleopatra", *Debate* (24 de julio de 2009). <http://www.revistadebate.com.ar/2009/07/24/2114.php>

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

- Presentación de los temas y problemas del programa sobre la base de la bibliografía obligatoria, a cargo del docente.
- Discusión de los materiales del curso y de la bibliografía obligatoria a partir de notas y preguntas de los estudiantes.
- Comentarios generales sobre la bibliografía optativa.
- Charla debate con críticos y escritores invitados sobre los materiales del curso.
- Lineamientos generales para la investigación y la escritura académicas.
- Grupos de lectura de trabajos críticos, escritos por los estudiantes sobre los materiales del seminario.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario se dictará en 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las clases que se establezcan en el régimen cuatrimestral.

La profesora evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultado de la evaluación de las **exposiciones orales** individuales o grupales —sobre el corpus y/o la bibliografía obligatoria—, según un cronograma que se establecerá la primera clase, a partir de la cantidad de inscriptos. Si esta nota fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el seminario. Separadamente, calificará el **trabajo monográfico** final. Si éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez de presentarlo nuevamente antes de los cuatro años posteriores a la finalización del seminario). La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

Paola Cortes Rocca
Investigadora Adjunta, Conicet