

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos
Aires

Departamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano y Literatura (Introducción al análisis literario)

Curso: tercer año

Año: 2016

ACLARACIÓN

El siguiente es un programa para el año **2016** con contenidos reducidos debido a la disminución de horas de clase por motivos varios.

Además de la bibliografía de consulta, los alumnos deberán leer toda otra bibliografía que indique su profesor/a a propósito de las lecturas elegidas y temas teóricos dados.

OBJETIVOS: lograr que los alumnos

- comprendan e interpreten textos literarios de variada complejidad,
- desarrollen, habilidades para el reconocimiento, comprensión y análisis de textos de teoría, crítica, preceptiva e historia literarias;
- reconozcan las características propias del discurso literario y sus posibles clasificaciones;
- desarrollen habilidades para la lectura analítica y crítica de textos literarios;
- desarrollen la expresión oral y escrita a través de la producción de textos expositivos y argumentativos.

CONTENIDOS:

UNIDADES TRANSVERSALES

A) El texto literario como situación comunicativa compleja

El enunciado literario. La doble enunciación literaria: plano real y ficcional de la comunicación. Funciones del lenguaje: marcas lingüísticas de los componentes de la situación comunicativa en el texto. Reconocimiento de intencionalidades del texto a partir de sus marcas verbales. Las marcas de metalenguaje en los textos: autorreferencialidad, cita, empleo de convenciones tipográficas (cursiva, comillas, negrita).

Bibliografía de consulta para el alumno:

*Jakobson, Roman, "Lingüística y Poética" en *Ensayos de lingüística General*, Barcelona, Seix Barral, 1986.

B) Introducción al concepto de literatura y al lenguaje literario

Intencionalidad estética, estructura textual y lenguaje poético. Norma lingüística y artificio, historicidad de la norma lingüística y los recursos artísticos: el efecto estético; el lenguaje literario como lenguaje connotativo y polisémico; el texto literario como interacción de códigos verbal, retórico y cultural. La transtextualidad: intertextualidad (alusión, cita, plagio), hipo/hipertextualidad (reescritura seria y paródica), paratextualidad (paratextos de autor), metatextualidad, architextualidad.

LOS GÉNEROS POÉTICOS Y LÍRICOS

Rasgos específicos de los textos poéticos: disposición poética. Relación con las artes no verbales, opacidad del referente, condensación de información, lenguaje metafórico; recurrencias y equivalencias semánticas; isotopía estilística y eje isotópico.

La enunciación poética. Los textos líricos: ruptura de esquemas predeterminados y de la disposición poética.

Los recursos del artificio en los textos poético-líricos: figuras retóricas que afectan los planos fónico, léxico-semántico y morfo-sintáctico.

Elementos de métrica y versificación. Principales recursos del ritmo; principales organizaciones estróficas.

Tópicos y motivos en la poesía clásica y contemporánea.

Bibliografía de consulta para el alumno

Cuadernillo de lírica (autores: profesores González, María Inés e Illescas, Raúl; colaboración de profesores Acera, Eduardo; Alazraki, Ruth; Denes, Marilina; Grosso, Marcela; Morano, Mabel).

Lecturas

Borges, Jorge Luis, "Milonga de Jacinto Chiclana", en *Para las seis cuerdas*; "Poema conjetural", en *El otro, el mismo*; "A un gato", en *El oro de los tigres*; "El poema de los dones", en *El hacedor*; "1964", en *El otro, el mismo*.

Cuenca, Luis Alberto de, "Collige, virgo, rosas", en *Por fuertes y fronteras de la Barca*, **Pedro Calderón**, "¿Ves esa rosa que tan bella y pura...?", en *Obra completa*.

Diego, Gerardo, "Insomnio", en *Alondra de Verdad*.

García Lorca, Federico, "Cuando se abre a la mañana", en *Doña Rosita la soltera*.

Gelman, Juan, "Oficio", en *Violín y otras cuestiones*.

Girondo, Oliverio, "Recién entonces", "El puro no", en *En la masmédula*

Góngora, Luis de, "Ilustre y hermosísima María", en *Obra completa*

Guillén, Jorge, "Arena", "Ars vivendi", en *Clamor*

Hernández, Miguel, "Nanas de la cebolla", en *Últimos poemas*

Lugones, Leopoldo, "El zorzal", en *El libro de los paisajes*

Neruda, Pablo, "La poesía", en *Memorial de Isla Negra*; "Poema 2", "Poema 8", en *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*. "Oda al tiempo", en *Odas elementales*.

Ortiz, Juan L., "Diana", "Domingo", en *El agua y la noche*; "Mira mi hijo... ¿qué es eso?", en *Protosauces*;

Pizarnik, Alejandra, "Hemos dicho palabras", en *Las aventuras perdidas*; "Cenizas"

Quevedo, Francisco de, « ¡Ah de la vida!... ¿Nadie me responde? », "A Dafne, huyendo de Apolo", en *Poesía completa*

Storni, Alfonsina, "Dolor", en *Ocre*; "Yo en el fondo del mar", en *Mundo de siete pozos*; "Obra de Amor", *Mundo de siete pozos*

Vega, Garcilaso de la, "Soneto XXIII", en *Poesía completa*

El docente trabajará **cinco** poemas en profundidad. Solicitará que los alumnos trabajen o lean otros por su cuenta, con el objeto de lograr la lectura autónoma de textos poéticos no vistos en clase.

LA NARRACIÓN LITERARIA

Historia, relato y narración. El acto narrativo: la instancia de la enunciación.

Enunciación implícita y explícita.

El nivel de la historia: conflicto, episodios, sucesos. Historias encadenadas, alternadas, intercaladas. El marco de la acción. El espacio literario: indicios, informantes, descripciones denotativas y connotativas, relación entre espacio y acción. El tiempo de la historia y su relación con el conflicto. La construcción del personaje mediante diversos mecanismos literarios.

El nivel del relato: autor y narrador, autor ficcionalizado, narrador virtual. La construcción del punto de vista: voz o persona gramatical, evaluación de lo relatado, manejo del tiempo, ángulo de visión propiamente dicho. El ángulo de visión: perspectiva y focalización. La polifonía.

Modos de interacción de la voz del narrador base y otras voces del relato: las técnicas narrativas (discurso directo, indirecto, indirecto libre, directo libre, introspección, monólogo tradicional, monólogo interior, el fluir de la conciencia).

El tiempo del relato. Distancia entre el tiempo de la historia y el del relato. Las relaciones de orden, frecuencia y duración entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato.

El cuento: características del género. Poéticas de autor: relación entre efecto buscado y recursos empleados. Variedades genéricas: relación entre género y recursos. Códigos estéticos y narrativos propios de cada género.

La novela: caracterización del género, diferencias esenciales entre el cuento y la novela. La novela como género polifónico.

Lecturas

Cuento

Akutagawa, Ryunosuke, "En el bosque", en *Rashomon*

Borges, Jorge Luis, "La muerte y la brújula", "La forma de la espada", en *Ficciones*; "Emma Zunz", en *El aleph*; "El cautivo", en *El Hacedor*.

Castillo, Abelardo, "Hernán", "El marica", en *Las otras puertas*

Cortázar, Julio, "Grafitti", en *Queremos tanto a Glenda*; "La Señorita Cora", en *Todos los fuegos el fuego*; "Circe", en *Bestiario*; "El río", en *Final del juego*; "Torito", en *Cuentos completos*.

Faulkner, William, "Septiembre seco", "Una rosa para Emily", en *Cuentos completos* (Alfaguara)

Hemingway, Ernest, "Los asesinos", en *Nick Adams*; "El mar cambia", "Un lugar limpio y bien iluminado", en *El ganador no se lleva nada*; "Colinas como elefantes blancos", en *Hombres sin mujeres*

Matute, Ana María, "Pecado de omisión", en *Historias de la Artámila*

Maupassant, Guy de, "La mano", "Una venganza", "El Horla", en *Cuentos completos*

Ocampo, Silvina, "Cielo de claraboyas", en *Viaje olvidado*; "Las fotografías", en *La furia*

Poe, Edgar, A., “El pozo y el péndulo”, “El tonel de amontillado”, en *Cuentos completos*

Quiroga, Horacio, “Los buques suicidantes”, “La muerte de Isolda”, “Nuestro primer cigarro”, en *Cuentos de amor de locura y de muerte*

Rulfo, Juan, “El hombre”, “Macario”, En *El llano en llamas*

Walsh, Rodolfo, “Nota al pie”, en *Un kilo de oro*

Relato/Nouvelle

Kafka, Franz, *En la colonia penitenciaria* o *Informe para una academia*.

Maupassant, Guy de, *Bola de sebo*

Melville, Herman, *Bartleby, el escribiente*

Bioy Casares, Adolfo, *El perjurio de la nieve*

Novela

Capote, Truman, *A sangre fría*.

Dostoievski, Fedor, *El jugador* o *El eterno marido*.

Huxley, A., *Un mundo feliz*.

Martínez, Guillermo, *Crímenes imperceptibles*.

Orwell, G., *1984*.

Puig, Manuel, *Boquitas pintadas*.

Saer, Juan José, *Las nubes* o *La pesquisa*.

Salinger, J.D., *El cazador oculto* (o *El guardián en el centeno*).

Stoker, B., *Drácula*.

Wilde, Oscar, *El retrato de Dorian Gray*.

El docente trabajará una novela y al menos cinco cuentos, o dos novelas y tres cuentos. Solicitará la lectura de otros cuentos que considere pertinentes para fortalecer la lectura autónoma de textos narrativos no estudiados en clase.

Bibliografía de consulta

*AAVV, *Una araña en el zapato*, Buenos Aires, Libros de la Araucaria, 2009.

*Alvarado, Maite y Yeannoterguy, Alicia, “La narración” en *La escritura y sus formas discursivas*, Bs. As, Eudeba, 2007.

*Poe, E.A., “Hawthorne y la teoría del efecto en el cuento” y “Sobre la trama, el desenlace y el efecto” en Pacheco, C., Barrera Linares, L., (comp.), *Del cuento y sus alrededores*, Caracas, Monte Ávila Latinoamericana, 1993.

*Quiroga, Horacio, “El Manual del Perfecto Cuentista” en *Sobre Literatura*, Montevideo, Arca, 1970.

***Cuadernillo de narrativa** (autoras: profesoras González, María Inés; Grosso, Marcela).

EL TEXTO DRAMÁTICO

El hecho teatral. El texto dramático como uno de los componentes del hecho teatral. La puesta en escena. Los niveles de comunicación en la representación teatral.

Organización del discurso dramático: diálogos y didascalías.

Signos y códigos en el teatro: modos de aparición de los códigos no verbales en el texto dramático y en la puesta en escena. Convenciones gráficas y paratextuales en el texto dramático. Estructura externa. Tiempo y espacio en el teatro. El tiempo en el texto dramático y en la puesta en escena: tiempo de la representación, de la acción

representada (tiempo escénico y tiempo dramático). Espacio escénico, dramático y de la representación.

El teatro clásico griego. La tragedia. Caracterización aristotélica de la tragedia: unidad de acción, peripecia, anagnórisis, pathos. Nociones filosóficas representadas en la tragedia: destino, hybris. Finalidad de la tragedia: catarsis.

El teatro isabelino. Shakespeare: ruptura del modelo aristotélico.¹

Lecturas

AAVV, *Teatro por la identidad* (antologías ed. Colihue o Eudeba).

Gambaro, Griselda, *Antígona furiosa* o *El nombre* (en *Teatro por la identidad*)

Ionesco, Eugene, *El rinoceronte* o *La cantante calva*

Shakespeare, William, *Macbeth*, *Hamlet*, *El rey Lear*, *Otelo*, *Mucho ruido y pocas nueces*

Sófocles, *Edipo rey*, *Antígona*

Bibliografía de consulta para el alumno

AAVV, "Molière y el desarrollo de la comedia" (Cap. XIV), en *Revista Capítulo. Historia Universal*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1980.

AAVV, "Shakespeare y el teatro isabelino" (Cap. X), en *Revista Capítulo. Historia Universal*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1980.

Bayet, Jean, "Formación de una literatura grecorromana", en *Literatura Latina*, Barcelona, Ariel, 1981.

***Cuadernillo de teatro** (autora de la introducción teórica: profesora Gudaitis, Bárbara; compilador del glosario de términos teatrales: profesor Acera, Eduardo).

Viñas Piquer, David, "Antigüedad clásica. 4. Aristóteles. Introducción", en *Historia de la crítica literaria*, Barcelona, Ariel, 2007.

¹ La obra de teatro moderna o contemporánea, así como la comedia podrán ser reemplazadas por una salida al teatro a ver una puesta en escena de alguno de estos géneros.

En cada unidad se practicará Producción escrita

- Texto expositivo: comentario de texto e informe de lectura.
- Texto argumentativo: enunciación de una hipótesis de lectura propia o dada por el profesor, fundamentada con los recursos del texto leído.
- Reseña crítica
- Escritura creativa.

Producción oral

- Exposiciones orales sobre el análisis y lectura de un texto literario.

Nota:

1. Los alumnos regulares que deban rendir examen, lo harán de acuerdo con el programa dictado por sus profesores.
2. Es obligatorio concurrir al examen con los textos literarios elegidos por el alumno, sin anotaciones.

Profesores de tercer año

Acera, Eduardo; Alazraki, Ruth; Denes, María Elina; Dómine, Marcela; González, María Inés; Grosso, Marcela; Marsimian, Silvina.

Profesora María Inés González

Jefa de Departamento de Castellano y Literatura