

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

I.-DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Curricular:	Métodos y Crítica Literaria I			
Código de la Unidad Curricular:	02015	Categoría de la Unidad Curricular:	Escuela	
Unidad de Gestión Académica:	Escuela de Letras		Nivel:	Pregrado
Tipo de Evaluación:	Continua con reparación	N° de Unidades Crédito:	4	
Régimen:	Semestral	N° Horas Semanales Trabajo Independiente (HTI):	5	
Taxonomía:	TA-1	N° Horas Semanales de Acompañamiento Docente (HAD): 3	Prácticas	1
			Laboratorio	
			Teóricas	2
Instancia aprobatoria:	Consejo de Facultad	Fecha de aprobación:	15/07/2024	

Responsable(s) del diseño del programa: Escuela de Letras

II.-RESUMEN

La unidad curricular de *Métodos y Crítica Literaria I* propone una revisión de las metodologías de abordaje de las corrientes fundamentales de la teoría literaria. El curso abre con la continuación del análisis estructuralista de los textos narrativos, esta vez, superando la ortodoxia del concepto para así incluir muestras de cine y novela gráfica. Estos artefactos estéticos forman parte de la paraliteratura y son una referencia inapelable en el marco de la crítica contemporánea. En este sentido, uno de los aportes inmediatos de la asignatura consiste en la ampliación del panorama de las teorías del s. XX y una reinterpretación de los temas impartidos en la asignatura *Introducción a los Estudios Literarios*.

Por otra parte, la cátedra también tiene por objeto profundizar en las categorías marxistas que influyeron en la aproximación a la literatura y sentaron las bases del pensamiento en el presente. El desarrollo de estas concepciones se centra en la premisa de que literatura era una representación de los cambios en los modos y medios económicos que determinan el engranaje socio cultural.

Además, el curso propone una revisión analítica desde los tópicos psico-críticos planteadas por Freud, Jung, Lacan, Kristeva, Gilbert Durand y Slavoj Žižek. El lenguaje, desde Freud, manifiesta el deseo inconsciente de los sujetos y de las sociedades y vuelve traumática la relación entre los significantes y el significado. Por eso es importante, mediante estrategias metodológicas, que los estudiantes puedan interpretar la emergencia simbólica, los arquetipos y otros imaginarios que surgen en un texto literario.

Por las razones aludidas, es primordial que los alumnos no solo manejen las nociones asentadas en las unidades temáticas, sino que, aunado a ello, se capaciten en su aplicación en obras literarias complejas. La solvencia a la hora de tratar estos puntos asegurará que, en un futuro, el alumno pueda adentrarse en problemas más intrincados.

De esta manera, este curso permitirá el desarrollo de la competencia general *Aprender a aprender con calidad* y las profesionales *Se comunica con corrección en forma oral y escrita* e *Investiga y difunde conocimientos sobre literatura*, fundamentales en el perfil de un Licenciado en Letras.

III.-CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
Aprender a aprender con calidad
UNIDAD DE COMPETENCIA: Abstrae, analiza y sintetiza información.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identifica elementos comunes en diferentes contextos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Resume información en forma clara y ordenada.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Integra los elementos de forma coherente.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Valora críticamente la información.
UNIDAD DE COMPETENCIA: Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y profesión.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje de la profesión.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su disciplina.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Aplica con fluidez la terminología del área de estudio y profesión.
COMPETENCIAS PROFESIONALES
Investiga y difunde conocimientos sobre literatura, lingüística y arte
UNIDAD DE COMPETENCIA: Domina los conceptos de la teoría literaria.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identifica características y conceptos de las diversas teorías y corrientes literarias y artísticas.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Conceptualiza las especificidades propias de las diversas teorías literarias.
UNIDAD DE COMPETENCIA: Integra los criterios del análisis literario en los trabajos de investigación.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Relaciona los conocimientos teóricos con su objeto de estudio.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Elabora un texto crítico a partir de la investigación planteada.
IV.-UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad temática I: Semiótica del texto narrativo
Tema 1. Análisis semiológico de un texto narrativo.
Tema 2. Modelo interpretativo de Roland Barthes: el texto legible y la connotación múltiple.
Tema 3. El contexto, el tiempo y el espacio: Subtema 3.1. El modelo de realidad de Lotman. Subtema 3.2. Los modelos de Maldavki y Liberman.
Tema 4. Análisis semiológico de la novela gráfica. La gramática del cómic, las convenciones, el montaje. La imagen: forma, color y plano. La onomatopeya. La cuarta pared.
Tema 5. Análisis semiológico de un film: Subtema 5.1. Nivel sintáctico: Fotograma, plano, ángulo, sonido, música. Subtema 5.2. Nivel semántico: icono, índice y símbolo de las imágenes. Subtema 5.3. Nivel pragmático: subtexto, intertexto y contexto de las imágenes.
Unidad temática II: Marxismo y Literatura I: Sociología de la literatura
Tema 1. Introducción a las propuestas estéticas de Marx y Engels. La literatura como superestructura.

Tema 2. Problemas y fundamentos para una sociología de la novela *Teoría de la novela*, de Lukács.

Tema 3. Reconocimiento de la novela como reflejo y homologación de una visión del mundo problemático, según Goldmann.

Unidad temática III: Marxismo y Literatura II: Escuela de Frankfurt

Tema 1. La escuela de Frankfurt: Adorno, Benjamin, Horkheimer y la aplicación de la teoría crítica en un objeto artístico.

Subtema 1.1. Concepto de lo artístico desde la dialéctica negativa.

Subtema 1.2. Aplicación de la dialéctica negativa como método de análisis del texto literario.

Unidad temática IV: Marxismo y Literatura III: Cultura y Literatura

Tema 1. Los aparatos ideológicos de Althusser.

Tema 2. El camino del sujeto: el metacomentario y la dinámica del acto de interpretación.

Tema 3. Hacia la construcción de un concepto renovado.

Subtema 3.1. El imaginario social y cultural.

Subtema 3.2. Identificación y explicación de los elementos de la cultura dominante, residual y emergente a partir de las teorías de Williams.

Unidad temática V: Psicocrítica

Tema 1. Modelo psicoanalítico como interpretación textual.

Subtema 1.1. El significado inconsciente del autor y los personajes a partir de los símbolos recurrentes: Freud y Kristeva.

Subtema 1.2. Construcción mitológica de la subjetividad.

Subtema 1.3. Las figuras arquetípicas: Jung, Frazer.

Subtema 1.4. Imagen, símbolo y realidad: Lacan, Žižek.

Subtema 1.5. El síntoma dentro del discurso.

V.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Docentes:

1. Clases expositivas
2. Conferencias de expertos
3. Técnica de la pregunta
4. Asignación de lecturas
5. Orientación para la elaboración de ensayos analíticos y críticos
6. Promoción de conversatorios y debates

Estudiantes:

1. Toma de apuntes
2. Elaboración de resúmenes
3. Discusión de ideas
4. Expresión de ideas de manera crítica y reflexiva
5. Búsqueda, análisis e interpretación de información
6. Elaboración de ensayos
7. Planteamiento de ideas propias

8. Participación en actividades grupales

VI.-ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

1. Discusiones en clase.
2. Comprobación de lecturas.
3. Foros.
4. Informes de lectura.
5. Ensayos.
6. Pruebas cortas.
7. Examen global.
8. Exposiciones orales.

VII.-REFERENCIAS PRINCIPALES

- Adorno, T. (1983). *Teoría estética*. Barcelona, España: Orbis.
- Althusser, L. (1979). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Angenot, M. y otros. (2002). *Teoría literaria*. México: Siglo XXI.
- Aumont, J. (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Bal, M. (2009). *Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología)*. Madrid: Cátedra.
- Barthes, R. (1987). *Crítica y verdad*. 8ª ed. México: Siglo Veintiuno.
- Benjamin, W. (1998). *Poesía y capitalismo: iluminaciones II*. Madrid: Taurus.
- . (1999). *Imaginación y sociedad: iluminaciones I*. 2 ed. Buenos Aires: Taurus.
- . (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Ítaca.
- Bowie, M. (1994). *Psychoanalysis and the Future of Theory*. Cambridge, MA: B. Blackwell.
- Burguera, M. L. (ed.). (2008). *Textos clásicos de teoría de la literatura*. 2ª ed. Madrid: Cátedra.
- Cassetti F y Di Chio. (2007). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Dong, L. (2012). *Teaching Comics and Graphic Narratives. Essays on Theory, Strategy and Practice*. North Henk, C. (2003). *Freud's Theory and Its Use in Literary and Cultural Studies: An Introduction*. Rochester, NY: Camden House.
- Durán, G. (2004). *Las Estructuras Antropológicas del Imaginario. Introducción a la Arquetipología General*. México: FCE.
- . (2007). *De la imaginación simbólica*. Madrid: Amorruto Editores.
- Eagleton, T. (2005). *Ideología: una introducción*. Barcelona, España: Paidós.
- . (2012). *Una introducción a la teoría literaria*. 6ª reimp. México: FCE.
- Eco, U. (1975). *La estructura ausente*. Barcelona: Lumen.
- . (2004). *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Debolsillo.
- Ehrat, J. (2005). *Cinema and Semiotic: Peirce and Film Aesthetics, Narration, and Representation*. Toronto. University of Toronto Press.
- Felman, S. (2000). *Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading*. Otherwise.
- Frankland, G. (2000). *Freud's Literary Culture*. New York: Cambridge University Press.
- Frazer, J. (2011). *La rama dorada: magia y religión*. México: FCE.
- Freud, S. (1997). *Obra completa*. Tomo 2. Madrid. Biblioteca nueva.
- Gasca, Luis y Roman Gubern (2011) *El discurso del cómic*. Madrid: Cátedra.
- Goldmann, L. (1967). *Para una sociología de la novela*. Madrid: Ciencia Nueva.
- Gómez Redondo, F. (1996). *La crítica literaria del siglo XX*. Madrid: Edaf.
- Genette, G. (1989). *Figuras III*. Barcelona, España: Lumen.
- Herman, D. (2002). *Story Logic. Problemns and possibility and the narrative*. Nebraska: University Nebraska Press.
- . (2007). *Cambridge Companion to Narrative*. London: Cambridge University Press.

Horkheimer, M. (1973). *Teoría crítica*. Barcelona, España: Barral.

Jung, C. (2011). *Obra completa*. Tomo 9. Madrid: Trotta.

Kristeva, J. (1988). *Poderes de la perversión* (trad). Catálogos: Buenos Aires.