

PRIMERA PARTE: El concepto de la Literatura

1 - La literatura calificada desde el lenguaje:

1-1: pautas para la identificación: "lenguaje referencial" y "lenguaje de actitudes"; valor de ajuste a lo real y valor de expresividad; sensorialidad y abstracción; denotatividad y connotatividad; ambigüedad y univocidad; formas discursivas y formas presentativas; refutabilidad y verificabilidad; irrefutabilidad e inverificabilidad; estructura y dispersión; sonido y sentido: modos de su relación. Signo y Símbolo, significado y sentido.

1-2: lenguaje literario, lenguaje científico y lenguaje coloquial.

Base: apuntes de clase; Warren y Wellek: "Teoría literaria", Madrid, Gredos Cap. II. Complemento: Suzanne Langer: "Nueva clave para la filosofía". / Buenos Aires. Sur, pags. 38-69; Aldous Huxley: "Literatura y ciencia", Buenos Aires; Luis Juan Guerrero: "Revelación y acogimiento de la obra de arte", Buenos Aires, Losada Pags. 301-320 et "passim".

2 - La literatura desde el punto de vista axiológico:

2-1: doble posibilidad: la literatura como "masa escrita" y la literatura como "escritura valiosa", portadora de "belleza" o valor estético o suscitadora de experiencias o comportamientos específicamente "estéticos".

2-2: la belleza como unicidad y como rótulo de una constelación de valores heterogéneos: las "especificaciones de la belleza" (lo sublime, lo cómico, lo trágico, etc). La belleza como valor, como predicado, como atributo, como sustancia. Sinónimos de lo bello en la concepción clásico-tradicional y en la concepción romántico-moderna: unidad y variedad, proporción, armonía, consistencia, color, brillo, fuerza, vida, expresividad, autenticidad, funcionalidad, necesidad, corporeidad, autonomía operativa, etc.

2-3: la experiencia y comportamiento estético: análisis de los rasgos registrados: autotética, autónoma, completa, placentera, esclarecedora, encuadradora, no discursiva o inmediata, etc. La cuestión de la especificidad de la experiencia y el comportamiento estéticos.

Base: apuntes de clase; Kainz: "Estética", México, Fondo de C. Econ. pags. 53-113

Bibliografía complementaria a partes primera (1 y 2): tres concepciones de la literatura: Sartre, J.P. "¿Qué es la literatura?", Buenos Aires, Losada; Charles Du Bos: "¿Qué es la literatura?", Buenos Aires, Troquel; Alfonso Reyes: "El deslinde", México, fondo de C. Econ.; planteos de la estética:

* Hegel: "de lo bello y sus formas", B. Aires, Austral, N° 504; John Dewey: "El arte como experiencia", México, Fondo de C. Econ.; André Malraux: "Las voces del silencio" B. Aires, Losada Benedetto Croce: "La poesía", B. Aires, Wnecé o "Breviario de Estética", B. Aires, Austral n° 41, Hebert Read: "Imágenes e idea", México, Breviarios del F. de C. Econ.; Luis J. Guerrero: "Revelación y acogimiento" (citada); textos manuales: Moritz Geiger, "Estética", Bue-

Austral nº 578; Luis J. Guerrero: "¿Qué es la belleza?", B.Aires, columna. R.H. Castagnino: "¿Qué es literatura?", B.Aires, Nova y "El concepto literatura", B.A Aires, CEDAL: Enciclopedia literaria, nº 1002, Recherches Internationales a la lumière du marxisme", Paris, nº 38: "Esthetique", esp. S. Morawski: "le réalisme comme cathégorie artistique" y Antonio Benfi: "~~Leçons d'esthétique~~" ~~esp. S. Morawski~~ "Leçons d'Esthétique".

3 - Sinónimias de la lietartura: a) la literatura-imitación

- 3-1 la nociones de "mimesis", representación, imitación y reflejo. La mimesis material de Platón. Aristóteles y Plotino; la imitación de la ideas, los "movimientos del alma" y el proceso creador divino. Reformulación clásica y neoclásica: la "imitación selectiva" de lo sustantivo y lo esencial. Los "tipos". Lo general y lo universal a través de lo singular y lo particular. posiciones del realismo y naturalismo literarios. Posición del marxismo.
- 3-2 La "ilusión", el "como si", el "engalo consciente", la "mentira desnuda" la "suspensión temporal de la descreencia" (Coleridge). Verdad y verosimilitud.
- 3-3 El realismo: como tendencia de larga duración. Problema: ¿qué es lo real? delegación de esta cuestión en la filosofía. Las múltiples dimensiones de la realidad.

Base: apuntes de clase.

Complemento: R.H. Abrams "El espejo y la lámpara", B.Aires. Nova, caps II y X; Auerbach: "Mimesis", México, Fondo de C. Econ. Meumann, op. cit; G. Lukacs: "prolegómenos a la estética sobre la categoría de particularidad" México, Grijalbo; idem: "Estética", Mexico, Grijalbe y "Ensayos sobre el realismo" (div. Edic.)- para la noción de "reflejo", ~~México, Grijalbe~~ G. Lichtheim, "Lukacs", London, Fontana (para crítica de Lukacs y su noción de realismo); Dilthey, "Poética", B.Aires, Losada pags. 136-140 (noción de "Tipo"); S. Morawski en "Recherches". "(citada)" y Roman Jakobson: "Du réalisme artistique", en T. Todorov (edit): "Théorie de la littérature" (les formalistes russes), Paris Editions du Seuil ~~existe~~ (existe traducción española).

4 - Sinónimias de la literatura: b) la literatura como expresión.

- 4-1 :Concepto y extensión del fenómeno expresivo: fenómeno cósmico (Ortega y Gasset), fenómeno humano cultural, fenómeno artístico. El grado de espontaneidad expresiva y la noción de "desborde" (Wordsworth). Expresión, distanciamiento y objetivación. Personalidad y universalidad de la expresión. El proceso expresivo: "el recogimiento en la tranquilidad". Fines y móviles del acto de expresión. El "sueño ordenado" y la objetivación de las neurosis (remisión del psicoanálisis). Esteticidad e inesteticidad de la expresión. El problema de los objetos, los estilos y las artes no-expresivas. Crítica de la noción de expresión y límites de su validez (su conversión y entrelazamiento como otro "sinónimias")
- 4-2: La "proyección sentimental" (Einfühlung) o "empatía" o identificación proyectiva.

Complemento: R.H. Abrams. "El espejo y la lámpara" citado J. Dewey: El arte como Exper. citado. Para "proyección sentimental": Meumann. pp. cit. cap. V. y Teodoro Lipps: "los fundamentos de la estética" Mandi, D. Jorro (texto base).

5 - Sinonimias de la literatura: c) la literatura como forma de conocimiento:

5-1 : La tradición del arte y la literatura como instrumentos de percepción de lo real. Las vías: función de la imitación o el reflejo (ver 3). La captación de la expresión y sus contenidos (ver 4). La recepción del mensaje (ver 6).

Versiones del arte y la literatura como conocimiento extralógico: visión, revelación, develación, identificación, contemplación, iluminación. La tradición romántico-simbolista.

Poesía y mística. La contemplación de las esencias de Platón y Plotino ("El simposio" y "las Enéadas"). Visión y metáfora. El conocimiento despojado de la voluntad de Schopenhauer y la percepción original, desinteresada y extra-cotidiana de Bergson.

El conocimiento por selección, reordenación y condensación esclarecedora de la realidad. La experiencia como decantadora de nuestra relación con el mundo. La Intuición de las esencias de Husserl. El conocimiento por "tipos" y la versión de lo universal a través de lo particular (remisión a 3). La construcción literaria y el peso de los elementos "referenciales" del lenguaje.

El conocimiento literario (novelístico) como conocimiento de lo concreto, directo, preconceptual en la línea filosófica existencial.

5-2: Valor y límites del arte y la literatura como conocimiento.

Base: apuntes de clase.

Complemento: Jacobo Kogan: "Literatura y conocimiento", B.Aires, CEDAL, Enciclopedia literaria, n° 1007; Schopenhauer. "El mundo como voluntad y como representación", B.Aires, Bibl. Nueva, Libro III, T.E. Hulme "Ensayos sobre filosofía y arte" (Las ideas estéticas de Bergson), B.Aires, Nova, Henri, Bremond: "la poesía Pura" y "plegaria y poesía", B.Aires, Argos, John C. Cruickshank: "El novelista como filósofo", B.Aires, Paidós, Charles Ialo: "los Sentimientos estéticos", Madrid, Jorro, parte I (crítica del misticismo estético).

6 - :Sinonimias de la literatura: la literatura como comunicación.

6-1: La importancia del problema de la comunicación. Antecedentes desde Platón y el "entusiasmo de la cadena de inspirados" y Aristoteles y la "catarsis", efecto del mensaje trágico. Los "términos" de la comunicación: el "mensaje" (Ramón Fernández), el "llamado" (appel) de Malraux y Sartre (doble acepción), el diálogo (Martin Buber), el monólogo.

Formas de comunicación: "participación" (Marcel), "identificación", "reevocación", "transferencia de la emoción" (Wilde), el contacto existencial (Befindlichkeit) de los existencialistas. "Condiciones" y "requisitos" de la comunicación, la preparación del receptor. El "contexto" o "campo de referencias" común entre emisión y recepción. Su importancia.

6-2 : Los medios y resultados de la comunicación y su peculiaridad en la comunica-

y convicción (sensible, emotiva, existencial). La "precisión de la comunicación": univocidad y multivocidad de la recepción del mensaje: la noción del "Palimpsesto" de Croce. la "intención de la comunicación", Literatura y retórica. Sentido clásico y actual del término.

6-3: Los "efectos de la comunicación": los durables y los fugaces. La transformación de la personalidad. La "lectura" como efecto de recepción individual. El público y el consumo como fenómeno macro-sociales. La cuestión de la "amplitud de la comunicación": sus enlaces en el espacio y en el tiempo. Aspectos ^S normativos y explicativos. Dependencia de la densidad y peculiaridad de los "campos de referencia". El "sinfronismo" de Ortega y Gasset como variante del "sincronismo". Lo clásico como duración. Valor de lo fugaz o "lo periodístico". El "escribir para su tiempo". Circunstancia y trascendencia. Localismo y universalidad: dimensiones especiales.

Base apuntes de clase;

Complemento: Sartre, op. cit. Otto Walter ~~von~~ Hasseloff: "la comunicación", Caracas, Editorial Tiempo Nuevo; Jean Onimus: "la communication littéraire", Paris, Desclée de Brouwer.

7 - Sinonimias de la literatura: e) la literatura como plasmación de ^{objeto} ~~la literatura~~

7-1 Plasmación, construcción, erección de mundo, instauración, configuración, creación de entidad nueva: afinidades y matices de estos términos. Primacía del hacer; distingo francés del "faire" y el "agir". Noción de "acción poética", poiesis entre la actividad teórica y la actividad práctica. Prioridad del lenguaje y énfasis en el "medio" (ver 9).

7-2: La obra como fundación (Heidegger). Obra e instrumento (no consumación de la materia, no transparencia, no confiabilidad). Mundo y Tierra: dialéctica del cierre y la apertura: ~~hace~~

Base: apuntes de clase.

Complemento: Heidegger: "El origen de la obra del arte" (En arte y poesía), Mexico, Fondo de C. Econ.), Malraux, André, op.cit.; G  t  tan Picon: "El escritor y su sombra" B.Aires, Nova), Chlovski: "L'art comme procedí" (en Todorov, Théorie ... citada).

8 - Sinonimias de la literatura: f) la literatura como forma de acción.

8-1: Acción simbólica y "acción vicaria" (ideas de Kennet Burke). "Acción por revelación" (Sartre). Retórica y comunicación intencionada. Aspectos normativos: la nación de "compromiso".

8-2: Literatura, Nombre y mundo. Humanización, edificación y anexión. Del caos al orden y el darle nombre a las cosas. De G.B. Vico a Malraux.

8-3: Funciones psico-antropológicas. la literatura como "trascendencia", como "evasión", como "supervivencia", como "subrogación de la vida", como compensación", como percepción de la "multidimensionalidad" de lo real.

8-4: Literatura y poder: magia y exorcismo; la "sorcellerie" de Baudelaire.

8-5: Literatura, poesía, canto y trabajo.

8-6: Arte y juego: planteo de un cotejo clásico.

A. Vintage Book, cap. 10 (a 8-1); Malraux, op.cit (a 8-2); H. Marcuse: "Eros y civilización", México, J. Mortiz, caps VII, VIII y IX (a 8-3); George Thomson: "Marxismo y el poema" (en "Recherches à la lumière, cit) (a 8-5), Geiger y Meumann, op.cits. (a 8-6).

SEGUNDA PARTE: Niveles y elementos de la obra literaria.

9 - La obra literaria como entidad compleja e indeterminada

9-1: La concepción dualista: "forma" y "materia", la concepción pluralista: los "estratos" y la variedad de niveles de la obra, desde la forma externa y el medio "lingüístico" a la masa extraliteraria.

La pluralidad designativa: materia, "contenido", "fondo", "sustancia" y "medio". El "significante" y el "significado". La forma como fuerza instauradora y plasmadora. Problemas: la indisolubilidad de forma y materia: ¿la materia in-forme? Los distintos grados de formalización.

9-2: Estilo (personal) y estructura; construcción y composición; técnica. Aceptación de estos términos.

Base: de 9-1; Warren y Wellek, op. cit. cap. XII; Wolfgang Kayser: Interpretación y análisis de la obra literaria", Madrid, Gredos, caps. IV-2, VII y IX; Dámaso Alonso: "Poesía española", Madrid, Espasa, Gredos, pags. 19-29; John Dewey: op.cit., caps. VI, VII, VIII. J. Pfeiffer: "la poesía", México. Breviarios del Fondo de C.Econ., B. Croce, op. cit. de 9-2: Middleton Murry: "El estilo literario", México Breviarios del Fondo, Kayser, op.cit. caps. IV, 4-7, V (construcción), VI (Técnica), IX (Estilo); Warren y Wellek, op.cit. caps. XVI, principio; Marcel Cressot: "Le style et ses techniques", Paris, Presses. Univ. de France; J. Tynianov: "la notion de construction" en Todorov, "Théorie de la littérature", cit; sobre "estructura" noción tradicional y contemporánea: "Aproximaciones al estructuralismo" B. Aires, Galerna, espec. entrevista con Roland Barthes; problemas del estructuralismo), México, S.XXI, espec. Pierre Macherey: "El análisis literario" Gérard Genette: "estructuralismo y crítica literaria", en revista de la Casa de las Américas, La Habana, nº 44

10 - Los niveles del significado.

10-1: El tema: Noción y ambigüedad de ella; El tema condensable de una proposición y el tema como "red organizada de obsesiones".

10-2: La trama del acontecer, espacio temporal: asunto, argumento, fábula, peripecia.

10-3: Las ideas, las ideologías y las cosmovisiones como integrantes de la obra. Ideología y estilo

10-4: Motivos, tópicos mitos y arquetipos (como núcleo tradicionales, supraconscientes y supraindividuales de significado.

10-5: Las coordenadas del espacio y el tiempo: su importancia en los planteos de Th. Spierri.

10-6: El "mundo" de cada obra y cada autor.

10-7: Problema previo al sector "conocimiento literario" relevancia o irrelevancia

"tema" y la "ideología" de cada obra o autor (la observación T.S.Eliot respecto a las respectivas filosofías que sostienen al Dante y al Shakespeare).

Base: Warren y Wellek, op. cit. caps. X (Literatura e ideas), Kayser, Op. cit. caps. II. Lionel Trilling: "La imaginación liberal" B.Aires. Sudamerica, esp. 312-339 (significación de ideas e ideologías), García Pelayo: Manuel: "Mitos y símbolos políticos" Madrid, Taurus y Luis Díez del Corral: "La función del mito clásico", Madrid, Gredos, (ambos sobre el mito), Arthur Koestler: "La sombra del dinosaurio" B.Aires Emecee (El porvenir de la novela), Frieda Fordham: An Introduction to the Jung Psychology, "London, Penguin cap. III (para arquetipos), Josep Campbell "El héroe de las mil caras" México, Fondo de C. Econ. (estudio de un arquetipo), B. Tomachevski: "Thematique", en Todorov-Jakobson: "theorie, citada; Ernst Robert Curtius: "Literatura Europea y Edad Media latina", Mexico, Fondo de C. Econ. t. Cap. V para tópicos. H.Hatzfeld: "Bibliografía de la nueva estilística" Madrid, Gredos (para Sperry y la estilística del espacio y el tiempo).

11 - La sonoridad literaria y sus modalidades.

Aliteración y asonancia, Onomatopeya y armonías imitativas. El símbolo fónico. "Armonía" y eufonía. Sonido y Significado: relación directa y relación asociativa.

Base: Kayser, op. cit. cap. IV -1; Warren y Wellek, op. cit. cap. XIII, cualquier preceptiva o retórica clásica para onomatopeya, eufonía, armonía etc.: por ej. Narciso Campillo: "retórica y poética" secc. XIII.

Complemento: Marcel Cressot: "Le Style litteraire, citado cap. I de la 1a. parte; Henri Morier: "Dictionnaire de poetique et de rethorique", Paris, Presses universitaires de France (valiosa aunque compleja y cara)

12 - Sensorialidad e imagen de la literatura

La función imaginativa. Percepción, invención, y reproducción imaginativa. "Imaginación" y "fantasía".

12-2: Imagen, comparación o símil, metáfora, alegoría, símbolo.

12-3 La metáfora como "perspectiva por incongruencia". Metáfora y comparación. Visibilidad y extravisibilidad: la imagen implícita. Lo individual y lo social: la metáfora fosilizada. Los tipos de imaginación básica y las "grandes familias de imágenes", concepción de Bachelard, sobre los tipos básicos de imagen basados en los elementos (tierra, fuego, aire, agua).

12-4: El impresionismo y el expresionismo.

Base: 12-1: Jeanne Bernis: "L'imagination", paris, que sais- Je, n° 949;

12-2: Kayser, op.cit., cap IV, 3, Warren, cap. 12-3: E.Coseriu: "La creación metafórica en el lenguaje", Montevideo, Universidad de la Repca.; 12-4: Eally, Richter, Lida: "El impresionismo en el lenguaje" B.Aires. Facultad de filosofía y letras. E. Anderson Imbert: "La prosa poética de Martí" (en Estudio sobre escritores de América), Buenos Aires, Raigal; A. Alonso: "Poesía y estilo en Pablo Neruda" N.Aires. Loada, cap.III.

Complemento: M.Cressot, op.cit., Ivan Schulman: "Color y símbolo en Martí",

da Sansone: "La imagen en la poesía gauchesca", Montevideo, Universidad de la Roca.
Coleridge: "Bibliographia literaria"; H. Morier, op. cit. Gaston Bachelard: "Psicoanálisis del fuego", "El aire y los sueños", "La poética del espacio", México, Bre-
viarios del Fondo de C. Econ.

13 - El ritmo en la literatura.

13-1 El ritmo como fenómeno cósmico, como fenómeno humano y como fenómeno estético.

13-2 Función y efectos del ritmo: adormecimiento y exaltación; sensibilización y percepción.

13-3 los "telares" del ritmo literario y poético, ritmo tónico. Ritmo de timbres y color acústico: aliteración y asonancia. Ritmo de alturas y curvas de ento-
nación (A. Alonso). Ritmo de estructuras sintácticas. El llamado "ritmo de pen-
samiento".

13-4 El verso y la rima en su significación rítmica.

Base: Kayser: op. cit. Capts. III y VIII, Warren y Wellek, cap. XIII.

Complemento: Idea Vilarinho: "Grupos simétricos en la poesía" Montevideo, Univer-
sidad. A. Alonso: "Materia y forma en poesía", Madrid, Gredos págs. 301-369;

Cressot, op. cit. cap. V de la 3a. parte; R. de Balbín: "Sistema de métrica cas-
tellana", Madrid, Gredos. O. Brik: "Rythme et syntaxe" en Todorov, "Teoría, cit. ;
Pius Servien: "Esthétique", Payot, París; Henri Morier, op. cit.; A. Alonso "poesía
y estilo ... cit. cap. IV

PARTES TERCERA: Las instancias, los cuadros y las fuerzas.

20

14-El fenómeno literario como proceso

14-1: de la génesis, a la obra, a los efectos. La "instancia creadora". Posibilidades de una generalización descriptivo-explicativa del proceso creador.

El "pudor creador" (la parábola de Aníma y Anima de Paul Claudel). Condiciones y estímulos de la creación. Las dicotomías que registran los testimonios: creación inconsciente vs. creación deliberada y lucidez. "Inspiración" y cálculo. Felicidad y dolor creadores. Suscitación exterior e inmediatez (toda poesía es poesía de circunstancias-Goethe) vs. decantación creadora. -Crítica y creación. Las tres etapas posibles: el "brotar de la fuente", la "maduración" y la "puesta en obra".

14-2: la obra.

14-3: la recepción y los efectos.

Base: Emilio Oribe: "Poética y plástica", Montevideo, Impresora uruguaya, cap. I (resumen idóneo del tema de la creación); bibl. de tema 15.

De 14-2: bibliografía temas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

De 14-3: bibliog. tema 2 y 3, 4, 5 y 6.

Complemento a 14-1: Luis Juan Guerrero: "Creación y ejecución de la obra de arte", Buenos Aires, Losada; Meumann, op. cit., cap. VI, Charles Du Bos, op. cit.; Abrams, op. cit. caps. VII y VIII; Dilthey, "Poética", Buenos Aires, Losada; Carmelo Bonet: "Las fuentes de la creación literaria", Buenos Aires, Librería del Colegio; Gustave Rudler: "Les techniques de la critique et de l'histoire littéraire françaises" (Biblit. de Secundaria), cap. VII; Alfonso Reyes: "los estímulos literarios" (en "Tres puntos de exegética literaria", México, Jornadas del Colegio de México, No. 38 -y otras colecciones); Charles Braibant: "Métier d'écrivain", Paris, Corrêa; Arthur Koestler: "The art of creation", London, Pan Papers; Antoine Albalat: "L'art d'écrire", Paris, A. Colin, p. 38-215 (la más famosa y largamente editada preceptiva francesa), Poe: "La filosofía de la composición" o "Paráfrasis del cuervo"; P. Claudel: "Parábola de Aníma y Anima", Paul Valéry: "Introducción a la poétique" y otros textos: espec. "Poesie et pensée abstraite" en "Variété V, Paris, Gallimard.

15-Los cuadros y las fuerzas: a) el escritor- Psicología y tipología.

15-1: noción de "fuerzas" o "determinantes" que "desde fuera" y "desde antes" generan la obra literaria. Noción de "marcos" o "cuadros" socio culturales o técnico-formales "entre" los cuales se produce regularmente y es pauta la obra literaria pero que también ésta- en el caso de las de poderosa originalidad- tiende a modificar.

15-2: el escritor (o poeta) como tipo humano. Rasgos psicológicos y antropológicos.

del escritor. La teoría del "genio" como fuerza indomable.

El escritor como "homo aestheticus" (Spranger). Perspectiva psicoanalítica del escritor. El tema de los móviles del escritor (las encuestas sobre por qué y para qué se escribe). Tipologías del escritor. Muschg: el el mago, el vidente y el cantor. Tipologías cualitativas: Croce: poeti, letterati y produttori de letteratura. Barthes: écrivain y écrivain, etc.

Base: Warren y Wellek, op. cit., caps. VII y VIII. Apuntes de clases. Bibliog. tema 14-1, Hauser: "Introducción a la historia del arte", Madrid, Guadarrama, cap. III. Complemento: Carl G. Jung: "Psicología y poesía" y Walter Muschg: "El perfil del poeta en la historia literaria" - ambos en Emil Ermatinger - editor - "Filosofía de la Ciencia literaria", México, Fondo de C. Económico; W. Muschg: "Historia trágica de la poesía", México, F. de C. Económica; Charles Baudouin: "Psicoanálisis del arte", Buenos Aires, Pléiade; Ernest Kris: "Psicoanálisis del arte", Buenos Aires, Pléiade; Ernst Kris: "Psicoanálisis del arte", Buenos Aires, Paidós; Lionel Trilling, en op. cit. en tema 10: "Freud y la literatura", pags. 51-75; 191-212; René Le Senne: "Caracterología", Buenos Aires, El Ateneo; Alfonso Reyes: "La vida y la obra", en "Tres puntos, citados; Ed. Spranger: "Formas de vida"; Samuel Ramos, "Filosofía de la vida artística", Buenos Aires, Austral. No. 974, pags. 41-74.

16-Las fuerzas: b) la propia literatura

16-1: fuentes e influencias: noción y relación de ambos términos

16-2: la "tradición literaria": noción y crítica

16-3: la "literatura mundial" y la "literatura comparada".

Base: Warren y Wellek, op. cit. cap. V y XIX y apuntes de clase

Complemento: G. Rudler: op. cit. caps. VI y VIII; Gaetan Picon, op. cit. Cap. V; Malraux: "Las voces... cit. (sobre el arte que nace en diálogo con el arte); Amado Alonso: "Estilística de las fuentes literarias", en Materia y Forma, cit.; Fritz Strich: "Literatura Universal es historia comparada de la literatura", en Ermatinger, "Filosofía, citada; Guyard: "La literatura comparée", París, P.U.F. Que sais-je? No. 499; sobre la tradición: T.S. Eliot: "La tradición y el talento individual" en "Los poetas metafísicos", Buenos Aires, Emecé y otras colecciones; Pedro Salinas, "Jorge Manrique", Buenos Aires, Losada (la tradición analfabeta), S. Hyman: op. cit. tema 8 cap. 2 (crítica a la noción).

17-Las fuerzas: c) la sociedad, la historia, el ambiente histórico-social.

17-1: Desglose del tema de sociedad-historia fuerzas de la literatura de otros involucrados en la expresión "sociedad y literatura": exclusión del tema "la literatura testimonio social" - tema 5-, la "influencia social de la literatura"

14-3; "el deber social del escritor": misión, compromiso, etc.-en su sentido normativo.

17-2: la sociedad o el ambiente histórico social determinante de la obra literaria por influencia directa :a) teoría causalista de Hyppolite Taine: el "momento histórico" junto al medio físico y al factor biológico-racial.

17-3:b); el contexto social determinante a través del modo de producción, las relaciones de producción, las clases y las ideologías (Marx y el marxismo).

17-4: los modos de determinación o las vías de la influencia histórico-social:

a) a través de la situación y pertenencia de clase e ideología del escritor;

b) a través de la demanda, los gustos del público y el consumo literario;

c) a través de la fijación del rol, el "status" y las tareas del escritor;

d) a través de la compulsión de los valores y metas de la sociedad global o de sus sectores dominantes, e) a través de la correspondencia entre estructuras sociales y estructuras literarias (ideas de Goldman)

17-5: el problema del grado de determinación de lo socio-histórico sobre lo literario: causación directa o "reflejo", "condicionamiento", "correlación", "síntoma", interacción entre la totalidad de las formas socio-culturales.

La pluralidad de los niveles influidos: elementos de la obra literaria:

tema, estilo, significados, etc. Lo popular, fuente de lo culto.

Base: Warren Wellek, op. cit. cap. IX, Hauser "Introducción cit. caps. I, II y V;

Robert Escarpit: "Sociología de la literatura", Eudeba, Buenos Aires, apuntes de clase.

Complemento: Taine: Prologo a la "Historia de la literatura inglesa"; Marx-Engels: "Textos sobre literatura y arte" (varias ediciones); Edmundo Wilson:

"Literatura y Sociedad", Buenos Aires, Sur, pags. 139-155 (Marxismo y literatura)

Jorge Plekhanov: "El arte y la vida social", Moscú, Ediciones en lenguajes

extranjeras, Luis Juan Guerrero: "Promoción y requerimiento de la obra de arte"

Buenos Aires, Losada; L. Schuking: "El gusto literario", México, Breviarios del

Fondo, Lucien Goldman: "Pour une sociologie du roman", Paris, N.R.F.-Gallimard.

pags. 21-57 (hay traducción española); Charles Lalo: "El arte y la vida social",

Buenos Aires, Albatros, Herbert Read: "Arte y sociedad", Buenos Aires, Kraft;

Hauser: "Historia social de la literatura y el arte", Madrid, Guadarrama,

extraer los supuestos teóricos); Georges Mounin: "Poesía y sociedad", Buenos Aires

Nova; Lefebvre, Goldman, Barthés: "Sociología de la literatura", Buenos Aires,

Martínez Rocca; Adolfo Sánchez Vázquez (edit), "La estética marxista", México,

Era, 2 vol., J. Du Vignaud: "Sociología del arte", Madrid, Edic. Península y

"Sociología del teatro", México, P. de cult. Económica.

18- Los marcos o cuadros categoriales de la literatura

estructuras categoriales a nivel

literario(estilos,géneros,etc),Su relación con el clasico conflicto sobre el realismo o el nominalismo de los "universales":¿"realidades consistentes", "moldes vacíos" o "instrumentos operativos" para el manejo y la comprensión de lo real.

La posición sustancialista: formas del "espíritu objetivo" o del espíritu "objetivado en las obras concretas," las organizaciones colectivas e impersonales" de Charles Lalo, La posición negativista: Croce, etc. y sus supuestos: una sola realidad: arte, o belleza o poesía como intuición-expresión completa nada intermediario entre el Espíritu y la obra concreta; ninguna subcategoría interpuesta entre el Espíritu y la intuición-expresión: una sola categoría: arte-Belleza y una sola antítesis: lo feo. Indiferencia de la realización material de la obra y mero valor clasificatorio 2-no "judicativo" ni "operativo" de las nociones de género, estilo, etc. La posición intermedia: la noción de "fuerzas plasmadoras" y de ley de Ermatinger, las "estructuras significativas temporales" de Lukacs-Goldman, los sistemas de "normas operatorias" y de "pautas operatorias" y de "pautas de estimación y expectativa", la noción de "repertorios de posibilidades", de "tipos empíricos" y de "tipos ideales" y de "esencias materiales a priori" de aprehensión fenomenológica.

Relación del problema con la cuestión de la realidad y validez de los conceptos y categorías científicas y de su significación instrumental. Los peligros de "sustantivación" o "hiptostasis" de las categorías y su inversa imprescindibilidad científica.

Base: apuntes de clase.

Complemento: Ernest Cassirer: "Las ciencias de la cultura", Mexico, Breviarios del fondo, esp. III, Croce: Breviario de Estética, cit. pags. 40-42; 62-64; "Aesthetics in nuce", citada, pags. 122-125.

19-Los marcos: a) los estilos (colectivos)

19-1: estilos, escuelas y periodos literarios. Remisión a la cuestión precedente. Formulaciones de los estilos: Hegel, Wolfflin, Horringer, D'Ors, etc.

Criterios diferenciadores de los estilos: estilos como portavoces de las culturas, los periodos historicos y las "concepciones del mundo" (weltanschauung) Dilthey, Sorokin, etc. La correspondencia de estructuras y la noción "exanatista" (Lask) o de un "neuma" o principio comun infraestructurante. Los estilos como "maneras de ver" (Wolfflin) o como repertorio de posibilidades y procedimiento. Los estilos como resultado de la dialéctica "capacidad de forma" y voluntad de forma" (primitivo, clasico o maduro y decadente) como relación de "forma" e "idea" (Hegel). Los estilos como resultado de la relación hombre-mundo: entrega, refugio, huida, superación etc.

19-2: rasgos de los estilos, suprapersonalidad, pluralidad, formalidad, irreducibilidad recíproca, homogeneidad y totalidad, temporalidad, sucesión.

El problema de su recurrencia y el de su suprahistoricidad o pendularidad (factores internos versus condicionamiento social).

Base: apuntes de clase; Warren y Wellek, op. cit. cap. XI, Kayser, op. cit. cap. IX parte a num 4; Hauser: "Introducción cit. cap. IV.

Complemento: Hegel: "De lo bello y sus formas", cit. II parte, G. Picon op. cit. IX, Samuel Samos, op. cit. pag 66-74; Malraux "las voces del silencio" citad. Wolfflin: "Conceptos fundamentales sobre historia del arte", Madrid, Espasa-Calpe, esp. pags. 1-24; W. Worringer: "La esencia del estilo gotico" Buenos Aires, Revista de Occidente, pags. 23-44 y "Abstracción y naturaleza" Mexico, Breviarios del Fondo, Eugenio D'Ors "Teoría de los estilos" Madrid, Aguilar, espec. pags. 24-48 y 60-68; A.N Whitehead: "La ciencia y el mundo moderno" Buenos Aires, Losada, cap. V (admirable planteo sobre la relación entre estilo y visión del mundo).

20-Los marcos: b) los generos literarios.

20-1: Los géneros: relación con el problema de tema 18. Las clasificaciones retóricas tradicionales. Posición de Platon y Aristoteles y Hegel. Posiciones actuales: los tres géneros fundamentales (narrativos, lírico, dramático).

Fundamentación y negación de la existencia de los generos.

20-2: Criterios de diferenciaciones de los generos: relación de lo subjetivo y lo objetivo (Hegel). Relación autor y tema y relación escritor y mundo.

Género y actitud básica. Dialéctica de "materia" y "medio" artístico. Género y tiempo. Género "esencia" (fenomenológica). Género como "estructura significativa temporal". Criterios complejos: materia, función y "familia espiritual" (Brunetie

Base: apuntes de clase; Warren y Wellek, op. cit. cap. XI y XVII; Kayser. op. cit. cap. X; ver bibliog. tema 18, espec. Croce.

Complemento: Hegel, "Poética", Buenos Aires, Austral No. 773; G. Lukacs: "Teoría de la novela" (con epílogo de Goldman en edid. Francesa); Goldman, ver Bibl. tema 17 Geiger, "Estética" cit. pags 139-162; Cassirer: "Las ciencias..." cit. pags. 177-178; Alfonso Reyes: "La crítica en la edad ateniense", Mexico, El colegio de Mexico y "La antigua retórica", Mexico, Fondo de C. Econ.; S. hyman op. cit. cap. 8-sobre Empson y la "crítica categorial".

21-Los marcos: c) las generaciones literarias

Las generaciones como estructura vital y como forma de modulación del ritmo histórico. Factores de unidad generacional (Petersen). Las generaciones literarias y su coexistencia (Marías): coetaneidad y contemporaneidad.

Complemento: Julius Petersen: "Las generaciones literarias", en E. Ermatinger, "La filosofía, etc. cit.; Henri Peyre: "Les generations litteraires", Paris, Boivin (hay versión española); José María Monner Sans "Las generaciones literarias" (Buenos Aires, Emecé).

PARTE CUARTA: El conocimiento literario

30

22-La crítica y el conocimiento literario

22-1: Reflexión: como cada cuestión de ser, realidad u ontológica de todo lo precedente se desdobra en una cuestión gnoseológica correspondiente: la comunicación, vgr. en crítica de la comunicación (Richards), la forma y el estilo en "estilística", la determinación social en "crítica sociológica", las fuentes en "crítica de fuentes", etc.

El conocimiento literario de la postura pasiva (Reyes) o frutiva a la "postura activa" o indagatoria. De la fruición a la impresión, de esta a la exégesis, de esta al juicio y del juicio a la "ciencia".

Trayectoria histórica del conocimiento literario: a) de la normatividad a la explicación (posición especial de Aristóteles a este respecto); b) de la imposición al objeto a la fidelidad al objeto; c) de lo práxiológico (artes poéticas) al conocimiento teórico supervivencia del elemento práctico. Las cuatro funciones fundamentales del conocimiento literario: explicación-compreensión, estimación, orientación práctica. Las actitudes retóricas fundamentales: impresión, inducción, análisis, dilucidación, descripción, explicación. Compreensión, reviviscencia, identificación (Dilthey), etc.). La literatura y los métodos de las ciencias físico-naturales y de las ciencias de la historia y de la cultura.

22-2: los tipos de enfoque: a) antecedentes históricos de la crítica: poética, retóricas, artes poéticas, artes de leer y artes de escribir. Su valor y sus límites; su riqueza de categorización de fenómenos literarios y estilísticos.

b) los métodos críticos tradicionales del siglo XIX: crítica biográfica y psicológica (Sainte Beuve), crítica histórica y sociológica (Taine); crítica de categorías generativas (Brunetiere).

c) La parte del sujeto y la parte del objeto: impresionismo versus crítica científica (France, Lemaitre, Lanson).

d) Las formas preliminares de la crítica: crítica de atribución y de restitución (establecimiento de fecha, autor e integridad de texto).

e) Crítica desde la perspectiva de los elementos: crítica y lenguaje (lingüística y crítica literaria). Crítica de la forma y del estilo: La estilística objetiva y la estilística psicológica

style au microscope". La estilística como crítica de procedimiento, y plasma-
ción y elaboración de todos los elementos de la obra. Crítica de temas de moti-
vos y de arquetipos. Crítica de significaciones y de ideologías. Crítica de
formas de imágenes y estructuras imaginativas (Bachelar, Spurgeon). Crítica
de correlaciones y estructuras no visibles. Crítica de las categorías espacio
temporales.

f) Crítica desde la perspectiva de las sinónimias (ver tema 3 y sig.) : crítica
de la comunicación (Richards), ~~Est~~ crítica de la configuración etc.

g) Crítica desde las fuerzas y los cuadros: crítica biográfica, crítica psico-
lógica, crítica psicoanalítica y psicoanalítica existencial, crítica sociológica
crítica de fuentes, crítica "comparatista", crítica de géneros, crítica de esti-
los etc.

h) Crítica desde la perspectiva de las instancias: crítica de génesis, crítica
objetiva, crítica de los efectos.

i) La "nueva crítica" y la "crítica pura" o "interna". Primicia de la forma y
la estructura. Acentuación de la unicidad de la obra y la immanencia y no alu-
sividad de sus signos.

j) crítica desde la perspectiva de las orientaciones y posesiones globales: crí-
tica metafísica (~~Rene~~ Du Bos), crítica psicoanalítica, crítica existencia, crí-
tica fenomenológica, crítica marxista.

k) Otras formas de conocimiento literario: la explicación de textos y la lectura
explicada. El análisis literario. La historia literaria. La "ciencia de la liter-
tura": el problema de la científicidad del conocimiento literario. La cuestión
del campo específico de estudio, del método y del lenguaje. Ambigüedad del pri-
mer elemento: la creación, la obra, la experiencia receptora. La posibilidad de
leyes y los "procesos oscuros" de la creación y el acogimiento de la obra, en
D.Alonso y la explicación científica hasta "el salto ciego y oscuro". "Inefabi-
lidad" de lo individual de la obra y necesidad de un conocimiento "ideográfico"

l) Los móviles de la crítica: cortesía y "piedad": apoyo y defensa de la crea-
ción. Cohonestación de la propia obra. Conocimiento científico-crítico. Influen-
cia de esclarecimiento sobre el gusto y la comunicación.

m) las tareas de la crítica. Crítica del practicante. Crítica creadora. Crítica
docente. crítica de orientación. Formas externas de la crítica: ensayística,
monográfica periodística.

22-3: las dos vertientes de la crítica: a) explicación, análisis, revivencia;
b) evaluación, ponderación, estimación, valoración. La crítica, como "una de las
formas de la atención" y significado valorativo de la "atención".

Variedades de las tablas de valoración literaria: a) por atributos o sinónimias

que posibilita c) por ajuste a alguna concepción de la literatura d) por relevancia de alguno de sus elementos e) por ajuste y relevancia con que da alguno de los cuadros y las fuerzas en que la obra se mueve o es generada (valoración por autor, por estilo, por testimonio social, etc.) f) valoración por niveles (lo popular y lo culto).

Utilidad de verificar o corregir esta clasificación rastreando los aspectos valorativos de cualquier texto crítico (Literario, cinematográfico, teatral) insertado en periódicos diarios o semanales.

El tema de los errores valorativos de la crítica: el alegato de Proust "contra Sainte Beuve" que menospreció a Stendhal, Balzac, y Baudelaire.

22-4: Los conflictos del conocimiento literario: a) conflictos de la explicación: a) ¿contradicción de fruición y conocimiento? Posibilidad del conocimiento y acumulación erudita como frustración de la experiencia. Cuestión última valor de la lucidez y alternativa entre el goce ciego y descamiado y la fruición discriminadora de lo auténtico.

b) historicismo y esteticismo. Enfoque operocéntrico y crítica interna, immanente versus crítica externa o trascendente a la obra serie versus individuo. La obra explicada desde las fuerzas (biografía, sociedad, fuentes), o desde los cuadros (estilo, género) o desde las instancias (creación, consumo, ejecución material) previas o posteriores a ellas mismas o desde su misma unicidad intemporal. Las series y las fuerzas como "reductivismo" y anegamiento de la individualidad y valor diferencial cada obra. Las series y las fuerzas como categorías de conocimientos que facilitan el deslinde de esa estricta "inefabilidad" valor de cada obra.

22-5: Los conflictos del conocimiento literario: b) los conflictos de la valoración a) valor de unicidad y valor de generalidad: "18 attention al'unique et ~~xxxxx~~ le sens de la Republique des lettres" (Thibaudet); b) valor de temporalidad y valor de temporalidad o supratemporalidad; c) valor formal-estructural y valor de contenidos (significados ideológicos emotivos, voluntarios e iniciativos) (literatura de tesis), de tema, etc.) d) valor de insularidad imaginativa (la obra "eterocosmos") y valor de alusividad, o referencial, o de testimonio histórico, real. La obra como sistema cerrado y la obra como sistema abierto. "Composición" vs. "exposición"; e) valor unívoco, auténtico de la obra y valor de difluencia o multivocidad de sus significados; f) valor de la obra en sí y valor de ajuste a los "contextos" o preparación del lector; g) valor de la obra en sí y valoración por sus "efectos" inmediatos y mediatos h) valor de la obra en sí y valoración por "personalidad o autenticidad. Problema general de la existencia de valores estéticos y ~~xxxxx~~ extra-estéticos" en la obra li-

teraria. Noción de unos valores- ritmo, imagen, estructura, forma-que quedan una vez extraídos los elementos alogenos (ideas, temas, realidad, etc.). Noción contrapuesta de una multiplicidad ilimitada de elementos que se hacen estéticos según sea la presión o temperatura creadora que los integre en la unidad de la obra (T. S. Eliot).

Base: Warren y Wellek: op. cit. caps. I, IV, VI, XII, XVIII y XIX; Kayser op. cit. caps. I. y IX-B.

Complemento: a) obras generales sobre critica: Gustav Rudler: op. cit. (Bibl. de Secu J. C. Carloni y C. Filloux: "La critica literaria", Buenos Aires, Eudeba y Que sais-j E. Ermatinger: "Filosofia de la ciencia literaria", cit. Northrop Frye: "Anatomie de la critique" Paris, Gallimard.

b) historias de la critica y los estudios literarios: Carmelo Bonet: "Apuntaciones sobre el arte de juzgar" Buenos Aires, Sudamericana; R. Molho: "La critique litteraire en France au XIX siecle", Paris, Bouchet-Chastel; Rene Wellek: "Historia de la critica literaria", t. I, II, III, Madrig, Gredos (historia monumental y valiosa en curso de realizacion); Ferd. Brunetiere: "L'evolution des genres" Paris, Hachette; Fidelino de Figueiredo: "A critica litteraria como ciencia", Lisboa (Bibl. de Secundaria), Victor Giraud: "La critique litteraire", Paris, Aubier (Bibl. de Secundaria)

c) Panoramas de la critica ~~XXXXXX~~ contemporanea: Hyman: The armed vision (cit.) : "The critical performance", New York, A. Vintage Book; Guillermo de Torre: "Nuevas orientaciones de la critica literaria", Madrid, Alianza Editorial (obra superficial y caotica pero abundante en datos) Georges Poulet: "Les chemins de la critique" Paris, Livres de Poche 10/18 (pequeno libro valioso e insustituible) esp. estudio No. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 18); Enrique Anderson Imber: "La Critica Literaria Contemporanea" Buenos Aires "Bure "Critica Interior".

d) Distintas direcciones de critica y estudio literario: A. Reyes: "La Critica en la Edad Ateniense" y "La Antigua Retorica" (Cit) para Estilistica: H. Hatzfeld: "Bibliografia de la Nueva estilistica" Madrid, Gredos; A. Alonso: "Materia y Forma en poesia" citada, pags. 95-132; Karl Wossler, Leo Spitser y H. Hatzfeld: "Introduccion a la Estilistica Romantica", Buenos Aires, Instituto de Filologia. Leo Spitser: "Linguistica e Historia Literaria", Madrid, Gredos, Cap. I; Pierre Giraud: "La Stylistique" Paris, ~~XXXX~~ P.U.F. Que sais-je? No. 646 Vonogorodov: "Les taches de la stylistique" En Fodorov: "Theorie de la Litterature" citada; Eikembau: "La theorie du methode formel", idem Fodorov (cit. - para critica Estructural: ver tema 9; para Critica psicoanalitica: ver tema 15;

e) Otras formas de conocimiento literario: Raúl Castagnino: "El analisis literario" B. Aires, Nova; Oscar Tacca: "La Historia Literaria", Madrid, Gredos; Emil Ermatinger: La Ley en la Historia Literaria, Estudio 9 de "Filosofia de la Ciencia".

mie Owen: "Na lecture expliquée", (Bibl. de Secund)

f) sobre los conflictos de explicación y valoración: F. de Sanctis: "Ensayos sobre la crítica", Buenos Aires, Argos, Cap. 1 "La crítica de ~~xx~~ Petrarca"; T.S. Eliot: "Sobre la poesía y los poetas", Buenos Aires, Sur; G. Picon "El escritor y su sombra" (la busca del valor a través de la historia, la estética teórica, la psicología, etc.) Anderson Imbert, obra citada; Croce, obras citadas; Dewey, obra citada; Malraux, obra citada; Alfonso Reyes: "El Método histórico en la crítica literaria" (En "Tres Puntos", citados), etc.

g) sobre valoración: León Bopp: "Philosophie de l'art y "Les Beaux-arts en France" (la única tentativa que conocemos de relevamientos y sistematización de juicios valorativos extraídos de conocidos manuales de Lanson (literatura) y L. Hourticq (pintura).

ADVERTENCIA: Quien emprenda el estudio de este programa y perciba su inusual extensión podría correlativamente advertir que se excluyen de él (lo que da una idea de las condiciones de construcción ^{en} que se estudia la única materia teórico-literaria de la carrera):

- 1- una teoría estética general;
- 2- una teoría de las diversas artes;
- 3- una historia de las ideas estéticas;
- 4- una teoría de las especificaciones de lo bello: lo trágico, lo cómico, lo grotesco, lo sublime etc.
- 5- una teoría particular de los géneros literarios;
- 6- una teoría particular de los diversos estilos;
- 7- una poética o preceptiva (métrica, figuras, etc.)
- 8- una sociología cabal de la literatura;
- 9- un estudio pormenorizado teórico-práctico de los métodos de estudio y crítica literaria;
- 10- un estudio de las conexiones importantísimas entre el conocimiento literario y el ejercicio docente;

El EXAMEN: Para él, que será escrito, se sortearán 12 cuestiones de las 64 en que se dividen los 22 temas. El estudiante deberá realizar dos temas, uno de ellos, por lo menos, en forma completa. También deberá acompañar previamente el examen este bolillado subrayando en rojo el material que no haya leído o los temas que no haya podido preparar.