

Universidad Nacional de La Plata
Bachillerato de Bellas Artes
Asignatura: Literatura
Curso: 6º
Año: 2016
Profs: Natalia Addiechi, Nora Iribe, Rubén Dellarciprete

Entre lo uno y lo diverso.¹Fronteras estético-culturales, ideológicas y de género.

Fundamentación teórica

La frontera al mismo tiempo que limita o divide, conforma un espacio desde donde podemos reflexionar sobre la división, la prohibición y el control de las identidades enfrentadas, “interregno” que, por otra parte, nos permite conjurar la separación y dar vida a nuevas entidades. Pensaríamos a la frontera, entonces, no solo como línea divisoria sino como lugar de encuentro y generación de sentidos. La unidad de criterio temático que organiza el programa de 6º año, opera como una metáfora que trasciende el significado literal, gesto retórico que nos habilita para analizar los encuentros y desencuentros culturales, ideológicos, de género y poético-estéticos, cifrados en los textos. No descuidamos, por esto, los alcances pedagógicos o, podríamos sostener, meta-pedagógicos que despierta el múltiple interés condensado en el concepto de frontera. Así como abrimos un potencial significativo renovado -al reflexionar desde diferentes perspectivas sobre divisiones y convergencias heurísticas- el repertorio áulico nos da lugar también a la experimentación. Por medio de prácticas pedagógicas alternativas (aula virtual, medios escénicos, filmicos, plásticos), podemos abordar e interpretar problemáticas que, en la enseñanza tradicional, se encuentran cristalizadas o veladas por la preceptiva y el mecanicismo didáctico.

La concepción teórica de la obra literaria ha sido confrontada desde un inicio por Platón y Aristóteles: el arte como *fictio*, en su acepción más negativa, o el arte como poseedor de verdad. A pesar de esta dualidad, la idea de obra literaria como fenómeno isomórfico de la realidad (narrativa y teatro) o representación de universales

¹ Expresión tomada de Claudio Guillén.

existenciales (poesía) adquirió valor de criterio general, relativizado por muy pocos críticos en la actualidad. La literatura evoca personajes o temáticas que despliegan su existencia en el teatro de la vida, articulación que nos faculta para discernir tanto sobre el fenómeno estético en sí (su carácter heterónimo o autónomo, no tan solo de la literatura, sino también de la obra de arte) como analizar, en la distorsión del espejo, la graduación que adquiere el valor de verdad a través de “la representación”.

El programa de 6º año dispone una composición que divide los textos en obligatorios y complementarios. El profesor, por lo tanto, puede trabajar con obras y contextos diversos (considerando además el perfil del alumno que, por pertenecer a un colegio como Bellas Artes, deslinda con pertinencia las actividades artísticas de las éticas, políticas, económicas, religiosas, etc.). La alternancia de planos y tiempos es subsidiaria de la noción teórica que concibe a la obra literaria en producción constante; no permanecería igual a sí misma sino que cambiaría según la aborden sus destinatarios. De acuerdo a la época y competencia lectora (en su más amplio espectro) las polaridades de un texto se van a ver reforzadas o debilitadas por sus usuarios. Las que pertenecen al eje obligatorio podríamos definir las como obras que, desplazadas de su contexto original y emplazadas en contextos renovados, continúan generando significado. Estos textos, por lo general denominados clásicos, funcionan a modo de enlace paradigmático con obras alternativas que se conectan por unidades de sentido pero además presentan el atributo agregado que supone la estética contemporánea para la sensibilidad lectora del alumno.

Como se podrá apreciar, las ligazones temáticas, dentro y entre las distintas unidades del programa se encuentran regidas en algunos casos por el principio comparativo de tesis y, en la mayor parte del programa, por un principio hermenéutico polisémico, donde la formación del docente puede ejercer con amplia facultad la diversidad analítica así como debe consolidar el rigor pedagógico que exige la tarea. Por otra parte, la potencialidad que presenta el criterio metodológico expuesto, transforma el rol pasivo del alumno, que abandona el lugar de receptor pasivo de sentidos preestablecidos para convertirse en un lector activo.

Objetivos

- Es uno de los objetivos fundamentales de la materia, la lectura crítica de textos literarios de diferentes etapas históricas, utilizando nuevas perspectivas teóricas de abordaje y con un enfoque metodológico interdisciplinario.
- Ejercitar y desarrollar la comprensión lectora, el juicio crítico y la correcta expresión oral y escrita de los alumnos.
- Analizar y comprender los códigos sociales subyacentes y complementarios (artístico, histórico, político, religioso, filosófico, etc.)
- Indagar en los procesos subjetivos asociados a la lectura e interpretación de textos.
- Distinguir la especificidad del discurso literario en sus distintas etapas y movimientos poéticos.
- Lograr que el alumno experimente el fenómeno de la recepción no sólo como una práctica intelectual, sino también y, fundamentalmente, como placer estético.
- Desarrollar competencias de investigación generales y específicas asociadas a las obras en cuestión.

Estrategias de evaluación

- Evaluación continua de las actividades orales y escritas.
- Pruebas escritas inductivas – deductivas.
- Exposición oral.
- Entrega de trabajos prácticos individuales o grupales en tiempo y forma.

Contenidos

Unidad I

Diálogo entre realidad y ficción. La presencia de una ausencia

Lectura obligatoria:

Don Quijote de La Mancha (selección de capítulos), Miguel de Cervantes Saavedra

Lecturas complementarias:

El sueño de los héroes, Adolfo Bioy Casares

“El balcón”, Felisberto Hernández

“La balada del café triste”, Carson McCullers

El caballero inexistente, Italo Calvino

Unidad II

Los condicionantes del deber ser. Lecciones culturales, lecciones existenciales, un problema de conocimiento

Lectura obligatoria:

Hamlet, William Shakespeare

Lecturas complementarias:

Macbeth, William Shakespeare

Gertrudis y Claudio, John Updike

“El otro cielo”, Julio Cortázar

El cazador oculto, J.D. Salinger

Unidad III

Una historia de enfrentamientos. La doble identidad nacional y la frontera interna

Lectura obligatoria:

Martín Fierro (selección de cantos)

Lecturas complementarias:

“Capítulo II. Originalidad y caracteres argentinos”. En:

Facundo de Domingo Faustino Sarmiento

“El sur”, Jorge Luis Borges

El país del diablo, Perla Suez

Villa, Luis Guzmán

Los que llegamos más lejos (selección), Leopoldo Brizuela

Unidad IV

a) Una modernidad inconsecuente: encuentro con lo no deseado

b) La purificación del lenguaje

Lectura obligatoria:

La metamorfosis, Franz Kafka

Lecturas complementarias:

Ubú Rey, Alfred Jarry

“La debutante”, “Conejos blancos”, Leonora Carrington

“El cadáver exquisito”, poema colectivo

“Secretos del arte mágico surrealista” (pasaje perteneciente al *Primer Manifiesto Surrealista*), André Bretón

El vuelo de Ícaro, Raymond Queneau

Selección de poemas: Oliverio Girondo, Enrique Molina, Alejandra Pizarnik, Arturo Carrera

Bibliografía

Unidad I

Borges, Jorge Luis. “Sobre El sueño de los héroes” en *Sur*, 235, julio-agosto, 1955, pp. 88-89.

Fuentes, Carlos. “Ha muerto la novela”. *Geografía de la novela*. Buenos Aires: FCE, 1993.

Fresán, Rodrigo, “Apuntes para una teoría del amor”, “Cronología” en McCullers, Carson. *El aliento del cielo*. Buenos Aires: Seix barral, 2010.

García, Germán. "Bioy Casares". *La novela argentina: un itinerario*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1952.

Giordano Alberto. *La experiencia narrativa. Juan José Saer - Felisberto Hernández - Manuel Puig*, Rosario: Beatriz Viterbo, 1992.

Kundera, Milan. "La desprestigiada herencia de Cervantes". *El arte de la novela*. Barcelona: Tusquets Editores, 1994

Panesí, Jorge. *Felisberto Hernández*. Buenos Aires: Beatriz Viterbo Editora, 1993.

Pezzoni, Enrique. "Bioy Casares, Adolfo". *Enciclopedia de la literatura argentina*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1970.

Saer, Juan José. "Líneas del Quijote". *El objeto de la novela*. Buenos Aires: Seix Barral, 1999.

Riquer, Martín de. *Para leer a Cervantes*. Barcelona: Acantilado Ed., 2005.

Rodríguez Monegal, Emir. "Nota sobre Felisberto Hernández", en *Marcha*, Montevideo: Año VI, N° 286, junio 1945, p. 15.

Salazar Muro, Severino. "Una teoría pesimista sobre el amor en la obra de Carson McCullers". Repositorio Institucional Zalomati (en línea), 1995, (fecha de consulta: 21 de septiembre de 2015). Disponible en: <http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/1354>

Sicard, Alain (comp.). *Felisberto Hernández ante la crítica actual*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1977.

Verani, Hugo. *De la vanguardia a la posmodernidad: Narrativa uruguaya (1920-1995)*, Montevideo: Ediciones Trilce/Librería Linardi y Risso, 1996.

Wykes Alan. *Panorama de la literatura norteamericana*. Barcelona: Vergara Editora, 1980.

Unidad II

Begley, Adam. *Updike*. New York: Harper Collins, 2014.

Bloom, Harold. "Shakespeare, centro del canon". *El canon occidental*. Buenos Aires: Anagrama, 1997.

Collazos, Oscar. *Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Literatura en la revolución y revolución en la literatura*. México: Siglo veintiuno, 1970.

García Canclini, Néstor. *Cortázar. Una antropología poética*. Buenos Aires: Nova, 1968.

- Gurr, Andrew. *Playgoing in Shakespeare's London*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Klinkowitz, Jerome. *Evolución de la narrativa norteamericana*. Buenos Aires: Ediciones Marymar, 1983.
- Knighth, Wilson. *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*. México: FCE, 1998.
- Lings, Martin. *Shakespeare. Vida y obra*. Barcelona: José de Olañeta Editor, 1988.
- Morley, Catherine. *The Quest for Epic in Contemporary American Fiction: John Updike, Philip Roth and Don DeLillo*. Oxford: Routledge, 2008.
- Oliva, César y Torres Monreal, Francisco. *Historia Básica del Arte Escénico*. Madrid: Cátedra, 1997.
- Shields, David y Salerno Shane. *Salinger*. Barcelona: Seix Barral, 2014.
- Slawenski, Kenneth. *J. D. Salinger: Una vida oculta*. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2010.
- Sosnowski, Saúl. Julio. *Cortázar: una búsqueda mítica*. Buenos Aires: Ediciones Noé, 1973.
- Tillyard, E.M.W. *La cosmovisión isabelina*. México: FCE, 1984.

Unidad III

- Andermann, Jens, “Crónica de un genocidio: últimas instantáneas de la frontera”, en Julio Schvartzman (Director) (2003), *La lucha de los lenguajes*, volumen 2, *Historia crítica de la literatura argentina* dirigida por Noé Jitrik, Buenos Aires, Emecé.
- Ansolabehere, Pablo. “Escrituras de la barbarie”, en: Adriana Amante (Dir.). *Sarmiento*, volumen 4 de *Historia crítica de la literatura argentina*: Buenos Aires: Emecé, 2012.
- Dalmaroni, Miguel. “La moral de la historia. Novelas argentinas sobre la dictadura (1995-2002)”. *La palabra justa: literatura, crítica y memoria en la Argentina, 1960-2002*. Santiago de Chile: Editorial Melusina, 2004.
- Di Marco, José. “Sobre complicidades y traiciones. Acerca de Villa y *El fin de la historia*” en *Revista Borradores*. Vol. X/XI. Año 2009/2010. Universidad Nacional de Río Cuarto. (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015) Disponible en: <http://www.unrc.edu.ar/publicar/borradores/Borradores.htm>
- Halperin Donghi, Tulio. *José Hernández y sus mundos*, Buenos Aires, Cúspide, 2006.

Imperatore, Adriana. “Formas literarias actuales de la memoria”. (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015) Disponible en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2010/10/mesa-11/imperatore_mesa_11.pdf

Lois, Élida, “Cruce(s) de frontera(s) en el *Martín Fierro*”, en Andrés Kozel, Horacio Crespo y Héctor A. Palma (comp.). *Heterodoxia y fronteras en América Latina*, Buenos Aires, Teseo, 2013.

Ludmer, Josefina. *El género gauchesco*. Buenos Aires: Libros Perfil. 2000.

Piglia, Ricardo. “Sobre Borges”. *Crítica y Ficción*. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1990.

Ponce, Hina. “Leopoldo Brizuela: escribir sobre indígenas y cautivas en el siglo XXI” en *III Congreso Internacional Cuestiones Críticas*. Rosario, 2013. (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015) Disponible en: http://www.celarg.org/int/arch_public/ponce_hinacc.pdf

Rodríguez, Fermín. *Un desierto para la nación. La escritura del vacío*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010.

Sarlo, Beatriz. *Borges un escritor en la orillas*. Buenos Aires: Ariel, 1995.

Saer, Juan José. *Borges como problema*. Buenos Aires: Seix Barral, 1999.

Schvartzman, Julio. *Letras gauchas*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013.

Svampa, Maristella. *El dilema argentino: Civilización y barbarie*. Buenos Aires: Taurus, 2010.

Semilla Durán, María A. “El mito de la Cautiva: desplazamientos y proyecciones en la literatura contemporánea argentina”, en *Cuadernos Lírico*. (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015) Disponible en: <http://lirico.revues.org/1708>

Unidad IV

Behar, Henry. *Sobre el teatro dada y surrealista*. Barcelona: Barral, 1971.

De Micheli. *La vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

González, Manuel Antonio. *Las claves del arte expresionista*. Barcelona: Editorial Planeta, 1990.

Kundera, Milan. “En alguna parte ahí detrás”. *El arte de la novela*. Barcelona: Tusquets Editores, 1994.

Masiello, Francine. *Lenguaje e ideología. Las escuelas argentinas de vanguardia*. Buenos Aires: Hachette, 1986.

Nadeau, Maurice. *Historia del Surrealismo*, Montevideo, Editorial Altamira.

Pellegrini, Aldo. *Antología de la Poesía surrealista*. Barcelona: Editorial Argonauta, 1981.

Poniatowska, Elena. *Leonora*. México: Seix Barral, 2011.

Queneu, Raymond. *Ejercicios de estilo*. Madrid: Cátedra, 2004.

Sarduy, Severo. "Poesía bajo programa", en *Obra completa*. Vol. I. Buenos Aires: Sudamericana, Colección Archivos, 1999, pp 253-264.