

**MAESTRÍA EN LITERATURA ARGENTINA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO**

Programa para la Asignatura: Teoría Literaria – Ciclo 2009

Tema: “Realismos: problemas teóricos, cuestiones críticas”

Prof. Dictante: Dra. Sandra Contreras (UNR-CONICET)

Fundamentación:

En el contexto de las discusiones que vienen teniendo lugar en el escenario de la crítica literaria argentina de los últimos años tanto en torno a la utilidad que puede tener la noción de “realismo” para leer e historizar la literatura argentina, como en torno a la definición de la categoría, los límites de su alcance y de su vigencia, en relación con la narrativa argentina que se está escribiendo, este curso se propone revisar tres de las teorías clásicas sobre el realismo que resultan recurrentes en dichas lecturas críticas (Auerbach, Lukács, Barthes) y reflexionar teórica y metodológicamente tanto sobre las posibilidades de su uso en el contexto de la producción escrituraria contemporánea y del estado actual de la teoría como sobre la transformación de la categoría misma de realismo y de real en el contexto del posmodernismo y las posvanguardias. La pregunta que orientará la revisión de las teorías será entonces: ¿De qué hablamos hoy, o mejor: de qué queremos hablar o de qué queremos seguir hablando, hoy, cuando el tema es el realismo? ¿Cuánto o hasta dónde es posible transformar la noción clásica a fin de ajustarla a las nuevas experimentaciones de escritura sin por eso hacerla perder especificidad y, por lo tanto, sentido? El programa se completará con una revisión de los postulados sobre el realismo de tres escritores centrales de la literatura argentina del siglo XX: Borges, Saer, Aira.

Objetivos

- Proveer a los alumnos de herramientas teóricas y metodológicas para la interpretación de los usos de la categoría de realismo en las lecturas críticas
- Proveer a los alumnos de herramientas teóricas y metodológicas para un uso tanto ajustado como crítico de la categoría de realismo en la propia investigación.

Contenidos

0. Cuestiones preliminares. Roman Jakobson y el problema de la definición del realismo.

Lecturas:

Roman Jakobson: “El realismo artístico”

Unidad 1. La escala de Erich Auerbach

La historia de la representación de la realidad en la literatura occidental desde la teoría de los niveles estilísticos. Realismo y postulación de la realidad: realismo y verosimilitud, el problema de la creencia. La escala realista: vida cotidiana y seriedad. *Derivas teóricas:* Bourdieu y la batalla del realismo en la emergencia de un campo autónomo para la literatura.

Excurso: Borges y la(s) postulación(es) de la realidad. Contextos de la polémica.

Lecturas:

De *Mimesis*, de Erich Auerbach: “La cicatriz de Ulises”, “Fortunata”, “Farinata y Cavalcante”, “El príncipe cansado”, “La mansión de la Mole”, “Germinie Lacerteux”, “La media parda” y “Epílogo”.

De Pierre Bourdieu: “La conquista de la autonomía. La fase crítica de la emergencia del campo” y “La emergencia de una estructura dualista” en *Las reglas del arte*.

De Jorge Luis Borges: “La postulación de la realidad”, “El arte narrativo y la magia”, “La poesía gauchesca”, “Vindicación de Bouvard y Pecuchet”, “Films”, “Prólogo a *La invención de Morel*”, “Las ratas”, “La espada dormida”, “Luis Greve, muerto”, “Eduardo Gutiérrez, escritor realista”, “Prólogo a *El informe de Brodie*”.

Unidad 2. La totalidad de Georg Lukács

Realismo, conciencia de clase y totalidad social. La otra escala: potencias de la narración; límites de la descripción. El gran realismo, la decadencia vanguardista. El problema del tipo. El problema de la(s) forma(s): la polémica con Brecht. El problema del conocimiento: la polémica con Adorno.

Derivas teóricas. Bajtin y el tiempo del realismo

Excursus: El malentendido airiano. Para una relectura de Lukács (de sus alcances y sus límites) y de la desmesura balzaciana.

Lecturas:

De Georg Lukács: “Conciencia de clase” y “La cosificación y la conciencia del proletariado” en *Historia y conciencia de clase; Ensayos sobre el realismo; Significación actual del realismo crítico*; “¿Narrar o describir?”, “Realismo: ¿experiencia socialista o naturalismo burocrático?”

De Theodor Adorno: *Teoría estética* (selección), “Lukács y el equívoco del realismo”

De Bertolt Brecht: “Sobre el realismo” en *El compromiso en literatura y arte*

De Mijail Bajtin: “Epica y novela”

De César Aira: “Arlt”, “La innovación”, “El dandi con un solo traje”.

Unidad 3. Lo real de Roland Barthes

El realismo y los signos de la Literatura. Realismo y representación. Los códigos del realismo. Deconstrucción de la ilusión realista. Una teoría de la notación: del efecto de realidad a la constatación de lo real

Derivas teóricas. Entre la brutalidad del acontecimiento y el espectáculo de la interpretación. Lo real de Rosset y la producción de presencia de Gumbrecht

Excursus: Lo real de Saer. El concepto de ficción y narración.

Lecturas:

De Roland Barthes: “Literatura objetiva”, “La ceguera de Madre Coraje”, “La revolución brechtiana”, “Literatura literal”, “Las tareas de la crítica brechtiana”, “No hay una escuela Robbe-Grillet”, “La respuesta de Kafka”, “La literatura, hoy”, “¿Resumen de Robbe-Grillet?” en *Ensayos críticos; El grado cero de la escritura*; “El efecto de realidad”, *S/Z, La cámara lúcida*, “1. De la vida a la obra” en *La preparación de la novela*.

De Clement Rosset: *Lo real. Tratado de la idiotéz*

De Hans Ulrich Gumbrecht: *Producción de presencia*. (selección de capítulos)

Esta unidad tendrá un módulo a cargo de las Dras. Celia Pedrosa (Universidad Federal Fluminense) y Ana Paula Kieffer (Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro) en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina, con los siguientes contenidos: “O corpo entre o realismo e o real” y “A poesia entre o verbal e o visual, e o real enquanto imagem”, a partir de las reflexiones de Jean-François Lyotard e Jean-Luc Nancy

Unidad 4. Realismos en tiempos de posvanguardias

La vanguardia y el problema del acceso a lo real. Lo indicial. El retorno de lo real en el fin de siglo XX. El problema del realismo en tiempos de realidad virtual.

Lecturas:

De *El retorno de lo real* de Hal Foster: “¿Quién le teme a la neovanguardia?”, “El retorno de lo real”, “El artista como etnógrafo”, “¿Y qué pasó con el posmodernismo?”
De *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos* de Rosalind Krauss: “Los fundamentos fotográficos del surrealismo” y “Notas sobre el índice. Parte 1”.
De Baudrillard: “La precesión de los simulacros” y “El éxtasis de la comunicación”
De Fredric Jameson: “Transformaciones de la imagen en la posmodernidad”

Unidad 5. Usos críticos

Significación y valor del “realismo” en intervenciones de la crítica literaria argentina de las últimas tres décadas.

Lecturas:

Andrés Avellaneda: “Realismo, antirrealismo, territorios canónicos: Argentina literaria después de los militares”
María Teresa Gramuglio: “El realismo y sus destiempos en la literatura argentina”
Dossier “Nuevos realismos”, número 2 de la revista *milpalabras*
Dossier “Realismos”, número 12 del *Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria*
Miguel Dalmaroni: “El imperativo realista y sus destiempos. (Notas sobre *El imperio realista* y los límites de la literatura argentina)”
Beatriz Sarlo: “Fogwill, la experiencia sensible”
Speranza, Graciela: “Por un realismo idiota”.
Reinaldo Laddaga: “Introducción” a *Espectáculos de realidad*.

Bibliografía teórica y fuentes

- Adorno, Theodor W.: *Teoría Estética*. Barcelona: Ediciones Orbis, 1983.
. “Lukács y el equívoco del realismo” en Georg Lukács y otros: *Polémica sobre el realismo*. Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982
Aira, César: “Arlt” en *Paradoxa* N° 7. Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1997.
. “La innovación” en *Boletín/4* del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, 1995.
Auerbach, Erich: *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. México, Fondo de Cultura Económica, 1950.
Bajtín, Mijail: “Epica y novela. Acerca de la metodología del análisis novelístico” en *Teoría y estética de la novela*. Taurus, Madrid, 1989.

- . “La novela de educación y su importancia en la historia del realismo” y “El problema de los géneros discursivos”. *Estética de la creación verbal*, México, editorial Siglo XXI, 1982.
- Barthes, Roland: *El grado cero de la escritura*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
- . *Ensayos críticos*. Barcelona, Seix Barral, 1967.
- . “El efecto de realidad” en *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura*. Barcelona, Paidós, 1987.
- . *S/Z*. México, Siglo XXI, 1980.
- . *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona, Ed. Paidós, 1990.
- . *La preparación de la novela*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2005.
- Baudrillard, Jean: *Cultura y simulacro*. Barcelona, Ed. Kairós, 1978.
- . “El éxtasis de la comunicación” en Hal Foster (ed.): *La posmodernidad*. Barcelona, Ed. Kairós, 1985.
- Borges, Jorge Luis: *Obras completas*, Bs.As., Emecé, 1974.
- . *Borges en Sur. 1931-1980*. Buenos Aires, Emecé, 1999.
- . *Textos cautivos*. Buenos Aires, Tusquets, 1986.
- Bourdieu, Pierre: *Las reglas del arte. Génesis y estructura de campo literario*. Barcelona, Editorial Anagrama, 1995.
- Brecht, Bertolt: *El compromiso en literatura y arte*. Barcelona, Península, 1973.
- Foster, Hal: *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Barcelona, Ediciones Akal, 2001.
- Gumbrecht, Hans Ulrich: *Producción de presencia. Lo que el significado no puede transmitir*. México, Universidad Iberoamericana, 2005.
- Jakobson, Roman: “El realismo artístico” en Georg Lukács y otros: *Polémica sobre el realismo*. Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.
- Jameson, Fredric: *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*. Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1999.
- Krauss, Rosalind: *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 1996.
- Lukács, Georg: *Historia y conciencia de clase*. Madrid, Editora Nacional, 2002.
- . *Ensayos sobre el realismo*. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1965.
- . *Significación actual del realismo crítico*. México: Ediciones Era, 1963.
- . *Problemas del realismo*. México, Fondo de cultura Económica, 1966.
- . “¿Narrar o describir?” en Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo (ed.): *Literatura y sociedad*, Bs.As., Cedral, 1977.
- . “El reflejo artístico de la realidad” en Adolfo Sánchez Vázquez. *Antología. Textos de estética y teoría del arte*
- . “Realismo: ¿experiencia socialista o naturalismo burocrático?” en Georg Lukács y otros: *Polémica sobre el realismo*. Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.
- Lyotard, Jean-François. *Discours, figure*. Paris: Klincksieck, 1971.
- Nancy, Jean-Luc: *La mirada del retrato*. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
- . *Au fond des images*. Paris: Galilée, 2003.
- Rosset, Clément: *Lo real. Tratado de la idiotez*. Barcelona, Pre-Textos, 2004.
- Saer, Juan José: *El concepto de ficción*. Buenos Aires, Ariel, 1997.

Bibliografía crítica

A.A.V.V.: Dossier “Nuevos Realismos” en *milpalabras*, Nº 2, verano 2001.

- A.A.V.V.: Dossier "Realismos" en *Boletín/12* del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, diciembre 2005.
- Avellaneda, Andrés. "Realismo, antirrealismo, territorios canónicos: Argentina literaria después de los militares. En: [Fascismo](#) y experiencia literaria: Reflexiones para una recanonización." Minneapolis, EE.UU.: Institute for the study of ideologies and literature, 1985, p. 578–588.
- Contreras, Sandra: "En torno al realismo", en *Confines*, nº 17, diciembre de 2005.
 . Discusiones sobre el realismo en la narrativa argentina contemporánea. *Orbis Tertius*, Año XI, n. 12, 2006. En <http://163.10.30.238:8080/OrbisTertius/numeros/numero-12/16-contreras.pdf>
- Dalmaroni, Miguel: "El imperativo y sus destiempos" en *Anclajes*. Revista del Instituto de Análisis Semiótico del Discurso, VI, 6, Parte II, diciembre 2002.
- Gramuglio, María Teresa: "El realismo y sus destiempos en la literatura argentina" y "Novela y nación en el proyecto literario de Manuel Gálvez" en *El imperio realista*. (Directora del Volumen: María Teresa Gramuglio), Volumen VI de Jitrik, Noé (Dir.): *Historia Crítica de la Literatura Argentina*. Buenos Aires: Emecé, 2002.
- Laddaga, Reinaldo. *Espectáculos de realidad. Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas*. Buenos Aires, Beatriz Viterbo, 2007.
- Rodríguez Carranza, Luz María: "Los sonidos del silencio. Realismos de principios de siglo" (2009) En *Pasajes de pensamiento contemporáneo* 28, pp. 23-32
- Sarlo, Beatriz: "Fogwill, la experiencia sensible" en *Punto de Vista*, Nº 71, diciembre 2001.
- Sarlo, Beatriz: "Sujetos y tecnologías. La novela después de la historia", *Punto de Vista*, Nº 86, diciembre 2006.
- Speranza, Graciela: "Por un realismo idiota" en *Otra parte*, Nº 8, otoño 2006.

Bibliografía complementaria

- AAVV: *Lo verosímil*. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
- AAVV: *Poétique* Nº 16. París, 1973.
- Blanchot, Maurice: "El arte de novelar en Balzac" en *Falsos pasos*. Valencia, Pre-Textos, 1977.
- Brooks, Peter: *Realist Vision*. Yale, Yale University Press, 2005.
- Butor, Michel : « Balzac y la realidad » en *Sobre literatura. Estudios y conferencias 1948-1959*. Barcelona, Seix Barral, 1960
- Dubois, Jacques: *Les romanciers du réel*. París, Editions du Seuil, 2000.
- Herman, Luc: *Concepts of Realism*. Columbia, Camden House, 1996.
- Lunn, Eugene: *Marxismo y modernismo. Un estudio histórico de Lukács, Benjamín y Adorno*. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
- Piglia, Ricardo: "Notas sobre Brecht" en *Los libros*, Nº 40, marzo-abril 1975.
- Proust, Marcel: "Sainte-Beuve y Balzac" y "El Balzac de Mr. De Guermantes" en *Ensayos Literarios 2 (Contra Sainte-Beuve)*. Barcelona, Edhasa, 1971.
- Watt, Ian: *The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson, and Fielding*. Berkeley, University of California Press, 1957

Carga horaria: 30 horas reloj

Forma de trabajo:

Presentación de los temas en clases expositivas a cargo de la titular del seminario. Comentario y discusión de los textos propuestos como lecturas de las unidades por parte de los asistentes al curso. Para regularizar el seminario los maestrandos deberán:

- 1) cumplir con el porcentaje reglamentario de asistencia a las sesiones;
- 2) preparar comentarios y participar en la discusión de las lecturas;
- 3) preparar y presentar a la discusión un proyecto de monografía.

Aprobación: Para aprobar el seminario los maestrandos deberán presentar y aprobar una monografía dentro del plazo reglamentario. La misma deberá responder a los temas que fueron objeto del seminario. Su extensión no será inferior a 12 páginas ni excederá las 15 páginas a espacio 1,5 en caracteres Times New Roman 12 o similares. Esta extensión no incluye la bibliografía.