

PROGRAMA

FL-2322 TEORIA LITERARIA I

Intensidad: 3 horas semanales

Créditos: 2

Primer semestre 2021

Profesor: Dr. Carlos Villalobos Villalobos

Descripción

En este curso se efectúa una lectura analítica de las principales propuestas de teoría y crítica literarias desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.

Este curso es 100% virtual. Se utilizará la plataforma institucional de Mediación Virtual para colocar los documentos y vídeos del curso. Además, se usará para realizar tareas y foros.

Objetivos generales

1. Efectuar una lectura analítica de las principales propuestas de teoría y crítica literarias desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.
2. Adecuar la interpretación de textos literarios a los requerimientos de la investigación científica.

Objetivos específicos

1. Distinguir y explicar las propuestas metodológicas más importantes de la teoría literaria desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.
2. Integrar creativamente, en la interpretación de textos literarios, los aportes teóricos, metodológicos y técnicos objeto de reflexión en este curso.
3. Realizar diversas tareas de investigación propias de la crítica literaria.

Contenido

Unidad 1

Ideas estético-literarias de Platón y Poética de Aristóteles

Lectura alegórica del mito.

La inspiración.

Función social del creador.

La ficción como creación.

La peripecia.

Catarsis.

El inicio de estudio de los géneros literarios.

Unidad 2

Teoría literaria en el Imperio Romano y en la Edad Media

Epístola a los pisones (Horacio).

El estilo sublime (Pseudo-Longino).
 La tradición retórica y figuras literarias.
 El platonismo y Plotino. El helenismo.

Unidad 3

La teoría literaria en el clasicismo: Renacimiento, Barroco e Ilustración

Las reglas del proceso creativo y los preceptos del estilo poético durante el Clasicismo y su paulatina transformación hasta el prerromanticismo.
 La aparición de géneros literarios desconocidos en la Antigüedad.

Unidad 4

Prerromanticismo y romanticismo

Prerromanticismo (lo sublime, lo bello y lo pintoresco en Addison y Burke).
 La relación entre las artes (Lessing)
 Romanticismo: La poesía como expresión desbordada de los sentimientos del poeta y el genio inspirador.
 El *símbolo* en la estética del romanticismo.
 Las periodizaciones románticas sobre la historia de la literatura y la cultura.
 Analogías románticas del arte y la mente: la metáfora de la lámpara.
 El esquema circular abramsiano.

Unidad 5

El realismo-naturalismo

Desde la filosofía sensista hasta el naturalismo.
 El prurito pictográfico y especular.
 La promoción de lo novedoso y lo singular.
 La relación ciencia arte: el positivismo artístico.

Cronograma

Semana	Contenidos	Actividades	Modalidad	Recursos
1 06 y 07 de abril	Presentación del curso	Lectura del programa del curso Conversación sobre los contenidos, lecturas y evaluación. Discusión sobre el concepto de literatura Lectura: 1. Concepto de literatura de Raymond William. En <i>Palabras clave</i> .	Sincrónico Asincrónico	Programa del curso. Antología de curso (Cada lectura estará colgada en el entorno virtual)
2 13 y 14 de abril	Ideas estético-literarias de Platón y Poética de Aristóteles	Lecturas: 2. Ion o la poesía de Platón. 3. Primera parte de la Poética de Aristóteles Visionado de los videos referidos en entorno virtual.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en PowerPoint.

		Video-comunicación para la discusión de las lecturas.		
3 20 y 21 de abril	Ideas estético-literarias de Platón y Poética de Aristóteles	Lectura: 3. Segunda parte de la Poética de Aristóteles Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en PowerPoint.
4 27 y 28 de abril	Teoría literaria en el Imperio Romano y en la Edad Media	Lecturas: 4. Ars Poetica. Epístola a los Pisones de Horacio. 5. Sobre lo sublime de Longino. 6. Cómo debe el joven escuchar la poesía Plutarco (fragmentos) Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en PowerPoint.
5 04 y 05 de mayo	Teoría literaria en el Imperio Romano y en la Edad Media	Lecturas: <i>7. Sobre el Estilo de Demetrio (Capítulo I)</i> 8. Las figuras retóricas (Material didáctico) 9. Plotino: Sobre la belleza. En <i>Enéadas I y II</i> . Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en PowerPoint.
6 11 y 12 de mayo	La teoría literaria en el clasicismo: Renacimiento, Barroco e Ilustración	Lectura: 10. López Pinciano. <i>Philosophía antigua poética</i> (1596) Visionado de los videos referidos en entorno virtual.	Asincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en

		Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Sincrónico	PowerPoint.
7 17-21 de mayo		Primer examen parcial	Asincrónico	Ensayo individual
8 25 y 26 de mayo	Prerromanticismo y romanticismo	<p>Lecturas:</p> <p>11. El placer de la imaginación (1712) de Joseph Addison (capítulos VIII y IX)</p> <p>12. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello (1756) de Edmund Burke. (Extractos).</p> <p>Visionado de los videos referidos en entorno virtual.</p> <p>Video-comunicación para la discusión de las lecturas.</p>	<p>Asincrónico</p> <p>Sincrónico</p>	<p>Antología del curso.</p> <p>Videos recomendados</p> <p>Presentación en PowerPoint.</p>
9 01 y 02 de junio	Prerromanticismo y romanticismo	<p>Lectura:</p> <p>13. Sobre la poesía ingenua y sentimental de Friedrich Schiller (1795)</p> <p>14. Conversación sobre la poesía de Friedrich Schlegel (1800)</p> <p>Visionado de los videos referidos en entorno virtual.</p> <p>Video-comunicación para la discusión de las lecturas.</p>	<p>Asincrónico</p> <p>Sincrónico</p>	<p>Antología del curso.</p> <p>Videos recomendados.</p> <p>Presentación en PowerPoint.</p>
10 08 y 09 de junio	Prerromanticismo y romanticismo	<p>Lecturas:</p> <p>15. Prólogo baladas líricas de William Wordsworth (1800)</p> <p>16. La literatura y su relación con la sociedad de Madame de Staël (1800)</p> <p>Visionado de los videos</p>	<p>Asincrónico</p> <p>Sincrónico</p>	<p>Antología del curso.</p> <p>Videos recomendados.</p> <p>Presentación en PowerPoint.</p>

		referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.		
11 15 y 16 de junio	Prerromanticismo y romanticismo	Lecturas: 17. Prefacio de Cromwel (1827) de Víctor Hugo. 18. Método de composición (1846) de Edgar Alan Poe. Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en Power Point.
12 21-25 de junio		Segundo examen parcial	Asincrónico	Ensayo individual
13 29 y 30 de junio	El realismo-naturalismo	Lecturas: 19. Dorde Cuvardic. El flâneur y la flanerie. 20. Escenas matritenses. Mesonero romanos (1832) Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en Power Point.
14 06 y 07 de julio	El realismo-naturalismo	Lectura: 21. Prólogo a la Comedia Humana (1842) Honore de Balzac Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Asincrónico Sincrónico	Antología del curso. Videos recomendados. Presentación en Power Point.
15 13 y	El realismo-naturalismo	Lectura: 22. Novela experimental	Asincrónico	Antología del curso.

14 de julio		(1880) de Emile Zolá Visionado de los videos referidos en entorno virtual. Video-comunicación para la discusión de las lecturas.	Sincrónico	Videos recomendados. Presentación en Power Point.
16 19-23 de julio		Examen final	Asincrónico	Ensayo individual

Evaluación

Dos exámenes parciales: 30% c/u
Examen final: 40%

Actividades

Clases magistrales con base en lecturas y videos académicos previamente colgados en la plataforma de mediación virtual de la Universidad de Costa Rica. En clase los estudiantes participarán en la discusión de la materia y resolverán ejercicios de sistematización de las lecturas asignadas.

Bibliografía complementaria

- Abrams, M.H.. 1962. *El espejo y la lámpara*. Argentina: Editorial Nova.
- Abrams, M.H. 1993. *El romanticismo: tradición y revolución*. Madrid: Editorial Visor.
- Addison, Josph. 1991. *Los placeres de la imaginación*. Madrid: Visor.
- Aristóteles. 1990 *Retórica*. Madrid: Editorial Gredos.
- Aristóteles. 1994 *Poética*. Barcelona: Editorial Icaria.
- Bécquer, Gustavo Adolfo. 2000. *Rimas*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Bozal, Valeriano (ed.). 2002. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Tomo I*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- Burke, Edmund. 2001. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Castiglione, Baltasar de. 2001. *El cortesano*. Madrid: Espasa Calpe.
- Coleridge, Samuel T. 2010. *Biographia literaria*. Valencia: Pre-Textos.
- De Man, Paul. 1991. *Visión y ceguera*. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico.
- Ficino, Marsilio. 1994. *Comentario a 'El Banquete' de Platón*. Madrid: Tecnos.
- García Berrio, Antonio. 2006. *Introducción a la poética clasicista. Comentario a las 'Tablas poéticas de Cascales'*. Madrid: Cátedra.
- García Berrio, Antonio y Javier Huerta Calvo. 1999. *Los géneros literarios: sistema e historia*. Madrid: Editorial Cátedra.
- García Berrio, Antonio y Teresa Hernández Fernández. 2004. *Crítica literaria. Iniciación al estudio de la literatura*. Madrid: Editorial Cátedra.
- Hegel. 2003. *Lecciones sobre estética*. Madrid: Mestas.
- Horacio. 1981. *Epístola a los pisones*. Barcelona: Bosch.

- Hugo, Victor. 2002. *Manifiesto romántico*. Barcelona: Editorial Península.
- Lessing, Gotthold E. 2002. *Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía*. Barcelona: Folio.
- Locke, John. 2002. *Ensayo sobre el entendimiento humano*. Barcelona: Folio.
- Luzán, Ignacio de. 1974. *La poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies*. Cátedra: Madrid.
- Marchese, Angelo y Joaquín Forradellas. 1997. *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Peudo-Longino. 1979. *Sobre lo sublime*. Madrid: Gredos.
- Platón. 1996. *Diálogos*. México: Porrúa.
- Platón. 2005. *La República*. Madrid: Alianza.
- Poe, Edgar Allan. 2001. *Escritos sobre poesía y poética*. Madrid: Hiperión.
- Ricoeur, Paul. 1995. *Tiempo y narración. I, II y III*. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas.
- Signes, Juan et al. 2005. *Antiquae Lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa*. Madrid: Cátedra.
- Uitti, Karl D. 1977. *Teoría literaria y lingüística*. Madrid: Cátedra.
- Viñas Piquer, David. 2002. *Historia de la crítica literaria*. Barcelona: Ariel.
- Varios Autores. 1994. *Fragments para una teoría romántica del arte* (Ant. y ed. de Javier Arnaldo). Madrid: Tecnos.
- Welleck, René. 1988. *Historia de la crítica moderna (1750-1950). La segunda mitad del siglo XIX*. Madrid: Gredos.
- Welleck, René. 1989. *Historia de la crítica moderna (1750-1950). La segunda mitad del siglo XVIII*. Madrid: Gredos.
- Zola, Emile. 1989. *El Naturalismo*. Barcelona: Península.