

8081 - Máster Universitario en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento

30788 - El Canon Literario 2023-2024

Idioma: castellano

Créditos: 5.0

Profesor

Dr. Javier Aparicio Maydeu. Catedrático de Literatura Española y Literatura Comparada

Periodo de Impartición:

Primer trimestre

Presentación

La asignatura aborda uno de los temas fundamentales de las humanidades: la creación de una selección de obras que se pretende que ejerzan de referencia para la creación artística, esto es, la creación de un canon. A lo largo del curso, que se imparte desde una perspectiva comparatista y multidisciplinar, atendiendo no solo al campo literario sino al de otras disciplinas artísticas, se analiza el polémico pero inevitable (y tal vez imprescindible) concepto de canon, el funcionamiento de los mecanismos de su creación y los criterios que intervienen en ella, así como la estrecha relación que mantiene el canon con los conceptos de tradición, de influencia, de autoridad, de originalidad y de interpretación y recepción.

Se estudian cuestiones que resultan esenciales en el terreno de las humanidades y que han determinado la trayectoria de las tendencias estéticas. ¿Existe una 'selección natural' en literatura y arte o las obras de referencia son siempre el resultado de una decisión, que a su vez puede ser fruto de imposiciones políticas, adscripciones teóricas, factores derivados del mercado y operaciones comerciales? ¿Cuáles son los criterios predominantes en la formación de un canon en el terreno de las humanidades, qué determina las jerarquías del prestigio y cómo se establece la autoridad de determinadas obras por encima de otras? El curso se ocupa asimismo de la estrecha relación del concepto de canon con los estudios de género, la literatura poscolonial, el eurocentrismo, las hegemonías de determinadas teorías estéticas, discriminaciones o imposiciones por imperativo político y otros elementos que contribuyen a la percepción del canon como un instrumento que permita el predominio o preeminencia de una determinada cultura.

Programa

1. Introducción al concepto de canon. Comentarios etimológicos, historicistas y teóricos. Tipología del canon: del oficial y el pedagógico al personal.
2. Del canon como axiología. Criterios y mecanismos de creación de una jerarquía de valores que establezca modelos y obras de referencia. ¿Qué y por qué ha sido o debe ser elegido o seleccionado? Criterios estéticos (técnica, tendencia), políticos, genéricos, cronológicos o de otra suerte. El canon y su gestación conforme a la diacronía frente al canon impostado.
3. Los procesos de taxonomía (clasificación, ordenación y jerarquización) que generan un canon. Condiciones e indicios de canonización (prescripciones, modas, traducciones, adaptaciones a medios audiovisuales, premios). Canon y género. Canon e idioma. Polisistemas y relación centro-periferia.
4. Del canon como problema irresoluble o de la imposibilidad de una selección irrefutable. *L'embarras du choix*: ¿Joyce o Faulkner? ¿Rafael o Tiziano? ¿Schumann o Mendelssohn? ¿Ai Weiwei o Bill Viola? Estudio de casos.
5. Una cuestión primordial: distinciones entre canon y tradición.
6. Condiciones para la canonización de la obra de arte. El equívoco de la representatividad frente a la necesaria excentricidad.

7. Aproximaciones a la polémica del canon: de la tiranía del androcentrismo o el eurocentrismo al nuevo horizonte poscolonial. La necesidad de un canon y los modelos canónicos evanescentes o el eclecticismo estéril.

Metodología docente

Esta asignatura es comparatista, transversal y multidisciplinar, siempre con su origen en la creación artística, su recepción y los procesos de construcción de un corpus de obras que cada disciplina pretende que sea considerado de referencia. Se trabajará en clase con ejemplos literarios y de otras disciplinas artísticas en comparación mutua, a la vez que se dedicarán sesiones al comentario de las distintas lecturas del curso.

La asignatura tendrá horas de enseñanza presencial con el grupo entero, que ejercerán de guía del curso, y el resto de horas se impartirán con el grupo dividido en dos y en semanas alternas. Además de las clases, el proceso de aprendizaje incluye lecturas, comentarios de texto y breves ejercicios de distinta naturaleza a lo largo del curso.

Evaluación

La forma de evaluación de todas las asignaturas del máster es la evaluación continua. Según las normas académicas de los másters oficiales de la UPF, la evaluación continua debe basarse en un mínimo de tres fuentes de evaluación, pruebas o ejercicios realizados durante el período lectivo de clases. Por fuentes de evaluación se debe entender prácticas de seminarios, reseñas, informes de lectura, informes orales, esquemas o propuestas por trabajos, trabajos en equipo, etc. Convendrá que estas fuentes sean objetivables y estén documentadas. Se pueden añadir, además, otros criterios como la participación en las discusiones en clase. Debido a que la evaluación continua es aquella que se realiza durante el período lectivo, todos los materiales a evaluar en las asignaturas del máster tienen como plazo máximo de presentación el último día del período de exámenes del trimestre en que se imparte la asignatura, período establecido en el calendario académico de la UPF. Las normas académicas de los másters oficiales de la UPF establecen que hay una única convocatoria por curso académico para cada asignatura o actividad formativa.

La asignatura pide un examen final (70%) así como dos ejercicios que se llevarán a cabo a lo largo del curso (30%) y que consistirán en breves pruebas de seguimiento de la materia impartida, reseñas, construcción o argumentación de un canon propuesto en clase o comentarios a cuestiones relacionadas con las lecturas de la asignatura.

Bibliografía escogida:

Allen, Graham, *Intertextuality*, Routledge, Londres, 2000.

Amis, Martin, *La Guerra contra el cliché. Escritos sobre literature*, Anagrama, Barcelona, 2006.

-Amis, Martin, "Saul Bellow versus Henry James", *El roce del tiempo. Bellow, Nabokov, Hitchens, Travolta, Trump y otros ensayos (1986-2016)*, Anagrama, Barcelona, 2019, págs. 40-48.

Aparicio Maydeu, Javier, *Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro*, Cátedra, Madrid, 2008 (3ª ed. 2015).

Aparicio Maydeu, Javier, *El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX*, Cátedra, Madrid, 2011 (3ª ed. 2018).

Aparicio Maydeu, Javier, *Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea*, Alianza Editorial, Madrid, 2013.

Attridge, Derek, "Originalidad e invención", *La singularidad de la literatura*, Abada, Madrid, 2011, págs. 79-108.

- Bauman, Zygmunt, *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2013.
- Bourdieu, Pierre, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Anagrama, Barcelona, 2006.
- Bourdieu, Pierre, *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Taurus, Madrid, 2012.
- Bloom, Harold, *Anatomía de la influencia*, Taurus, Madrid, 2011.
- Bloom, Harold, *La ansiedad de la influencia*, Trotta, Madrid, 2013.
- Calvino, Italo, *Por qué leer los clásicos*, Siruela, Madrid, 2006.
- Cixous, Hélène, *La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura*, Anthropos, Barcelona, 1995.
- Compagnon, Antoine, *El demonio de la teoría. Literatura y sentido común*, Acantilado, Barcelona, 2015.
- Eagleton, Terry, *Cómo leer literatura*, Austral, Barcelona, 2017.
- Fokkema, Douwe, "Comparative literatura and the problema of canon formation", *anadian Review of Comparative Literature*, 23.1 (1996), págs. 51-66.
- Fowler, Alastair, "Género y canon literario", M. A. Garrido, ed., *Teoría de los géneros literarios*, Arco Libros, Madrid, 1988, págs. 95-127.
- Frye, Northrop, *Anatomy of Criticism. Four Essays*, Princeton University Press, Princeton, 2001.
- Gadamer, *Verdad y método*, Sígueme, Salamanca, 2017.
- Gramsci, Antonio, *Cuadernos de la cárcel*, Era, México, 1999.
- Guillén, Claudio, "De influencias y convenciones", *Teorías de la historia literaria (Ensayos de teoría)*, Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1989, págs. 95-119.
- Guillén, Claudio, "Las configuraciones históricas. Historiología", *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y hoy)*, Tusquets, Barcelona, 2015, págs. 333-393.
- Hart, Jonathan y Terrie Goldie, "Post-colonial theory", in Irena Makaryk; Linda Hutcheon; Paul Perron, eds., *Encyclopedia of contemporary literary theory: approaches, scholars, terms*, University of Toronto Press, Toronto, 2011.
- Hazan, Olga, ed., *El mito del progreso artístico*, Akal, Madrid, 2009.
- Hugues, Robert, *The Shock of the New. Art and the Century of Change* Thamas & Hudson, Londres, 1991.
- Hutcheon, Linda, *A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms*, University of Illinois Press, Chicago, 2000.
- Iglesias, Santos, Montserrat, ed., *Teoría de los Polisistemas*, Arco Libros, Madrid, 1999.
- Jauss, Hans-Robert, *Las transformaciones de lo moderno. Estudio sobre las etapas de la modernidad estética*, Visor, Madrid, 1995.
- Kermode, Frank, *Pleasure and Change. The Aesthetics of Canon*, Oxford University Press, London, 2004.
- Kermode, Frank, *Formas de atención*, Gedisa, Barcelona, 1988.
- Kundera, Milan, *El telón, Ensayo en siete partes*, Tusquets, Barcelona, 2009.

Lotman, Iuri, *La Semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Cátedra, Madrid, 1996.

André Malraux, *El Museo Imaginario*, Cátedra, Madrid, 2017.

Mayoral, José Antonio, ed., *Estética de la recepción*, Arco Libros, Madrid, 2015.

Mignolo, Walter, “Canons a(nd) cross-cultural boundaries (or, whose canon are we talking about?)”, *Poetics Today*, 12.1 (1991), págs. 1-28.

Ordine, Nuccio, *Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal*, Acantilado, Barcelona, 2017.

Pozuelo Yvancos, José María, “El canon en la teoría literaria contemporánea”, *Eutopías. Documentos de trabajo*, Segunda Época, 108 (1995).

Pozuelo Yvancos, José María, “Canon e historiografía literaria”, *1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada*, Vol. XI (2006), pp. 17-28.

Pozuelo Yvancos, José María y Rosa María Aradra Sánchez, *Teoría del canon y literatura española*, Cátedra, Madrid, 2000.

Said, Edward W., *Orientalismo*, DeBolsillo, Barcelona, 2016.

Said, Edward W., *Cultura e imperialismo*, Debate, Barcelona, 2018.

Steiner, George, *Gramáticas de la creación*, Siruela, Madrid, 2011.

Sullà, Enric, ed. *El canon literario*, Arco Libros, Madrid, 1998.

Young, Robert J. C., *Postcolonialism*, Oxford University Press, Oxford, 2003.

Watson, Peter, *Historia intelectual del siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2008.

Lecturas del curso:

Estudios:

-Harold Bloom, *El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas*, Anagrama, Barcelona, 2012.

Ficción:

-Miguel de Cervantes, “Del donoso y grande escrutinio...”, *Don Quijote de la Mancha*, 1ª Parte, Cap. VI.

-Thomas Bernhard, *Maestros antiguos*, Alianza Editorial, Madrid, 2015

[-Perec, Georges, *El gabinete de un aficionado. Historia de un cuadro*, Anagrama, Barcelona, 1989.]

[-Enrique Vila-Matas, *El viento ligero en Parma*, Sexto Piso, Madrid, 2008.]

Obsérvese que las lecturas de ficción se aproximan a diversos aspectos del concepto de canon en distintas disciplinas artísticas. Se recomienda siempre que la lectura, si es posible, se lleve a cabo en el idioma original. A lo largo del curso es probable que nos sirvamos de textos en lengua inglesa.