

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL
Curso Académico: 2024-2025
Asignatura: La modernidad contemporánea: un canon literario para el siglo XXI
Código: 604051
Materia: Teoría Moderna de la Literatura
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 4
Duración: Semestral
Semestre: 1er Semestre
Idioma: Español
Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.
Tipo de enseñanza: Presencial
Profesor: Marius Christian Bomholt
Correo electrónico: mbomh@ucm.es

BREVE DESCRIPTOR

Esta asignatura acercará a los estudiantes al vasto terreno polimorfo de la literatura moderna a través de uno de sus más invocados (y más cuestionados) principios de ordenación: el canon literario. Sobre una base teórica centrada en una apreciación crítica del concepto de 'canon', los alumnos conocerán diferentes momentos destacados en la historia literaria más reciente, comenzando con el auge y la caída de los modelos realistas durante el siglo XIX y concluyendo con una revisión de algunas propuestas postmodernas. A lo largo de las sesiones se elaborará así un acceso informado y crítico a la noción del canon, que contribuirá a una comprensión más amplia y profunda del fenómeno de la Modernidad en sí. La inclusión de perspectivas provenientes de algunas de las escuelas críticas más jóvenes les descubrirá la pluralidad del panorama teórico actual a los alumnos, complementando de este modo las enseñanzas en la materia literaria.

OBJETIVOS

1. Conocimiento de una selección representativa de las obras literarias más destacadas de la Modernidad.
2. Apreciación de la diversidad geográfica, cultural y de género inherente a las tradiciones literarias modernas de Occidente, tanto en Europa como en todo el continente americano.
3. Acercamiento a los principales periodos literarios de la Modernidad: los realismos decimonónicos y su transformación durante el *fin de siècle*, la gran ruptura que supuso la eclosión del modernismo, y la literatura de signo postmoderno a partir del último tercio del siglo XX.

4. Familiarización del estudiante con el amplio abanico de formas, avatares y expresiones que ostentan las obras inscritas en el horizonte moderno.
5. Desarrollo de la capacidad crítica con respecto al canon literario y sus conceptos aledaños, en particular a partir de enfoques —en mayor o menor grado— recientes, por ejemplo la crítica feminista, la *queer theory* o los estudios decoloniales.
6. Fomento de la capacidad analítica, discursiva y expositiva del estudiante.

COMPETENCIAS

Conocer y cuestionar el canon literario y sus conceptos cognados (*Weltliteratur*, *Pléiade*, etc.) a partir de una posición razonada e informada.

Explorar la vibrante multitud de formas y contenidos que deparan algunas de las obras literarias más señaladas de los siglos XIX y XX.

Ahondar en uno de los debates más centrales y encarnizados en el ámbito de la Estética: el de la obra de arte autónoma (*l'art pour l'art*) vs. la obra de arte 'instrumentalizada', al servicio de las causas sociales; debate ese que dejó su impronta también sobre posiciones teóricas relativas al canon.

Expandir y reforzar conocimientos ya existentes sobre el acceso a un texto literario, tanto en el lado de la teoría literaria como en sus aplicaciones metodológicas.

Ampliar la perspectiva hacia formas más recientes de lectura y análisis que han tenido (y siguen teniendo) un impacto significativo sobre el discurso literario en las últimas décadas.

Sondear y fomentar el acceso libre, espontáneo y placentero, a una obra literaria, al tiempo que percibir también la necesidad de una lectura mediada por consideraciones teóricas.

Alcanzar un juicio conclusivo sobre necesidad, apropiación y actualidad del canon literario.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La adquisición de los conocimientos específicos ofrecidos en esta materia dotará al alumnado de un conocimiento adecuado sobre la peculiaridad doble diferencial moderna. Por un lado, de evolución literaria según un esquema apropiado en las distintas variedades genéricas de la Literatura y, por otro, de las especificidades teórico-críticas de las metodologías tradicionales de estudio, en la exigencia de su adaptación a los nuevos perfiles de conocimiento impuestos desde la práctica de la creación literaria.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Caminos al canon: base histórica, teoría y crítica (Introducción)
2. Realismos de Este y Oeste: los fundamentos de lo moderno en Europa (Narrativa 1)
3. «Make it new»: la ruptura modernista y su estela (sesión combinada; Narrativa 2)
4. «Make it new»: la ruptura modernista y su estela (sesión combinada; Poesía 1)
5. Otra modernidad: del *Great American Novel* al boom latinoamericano (Narrativa 3)
6. El poema como glosa del mundo: poesía y extrospección (Poesía 2)
7. La mirada hacia dentro: misticismos, intimismos, confesiones, meditaciones (Poesía 3)

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas presenciales, discusión de las lecturas, análisis y comentario de textos.

Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento sobre la preparación de exposiciones en el aula o del trabajo final.

Trabajo individual del estudiante: revisión y complementación de contenidos teóricos vistos en clase, preparación de clases prácticas y lecturas, trabajo personal en biblioteca y con el Campus Virtual, preparación de exposiciones orales, elaboración de un trabajo final.

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

- BLOOM, H., *El canon occidental*. Barcelona, Anagrama, 1995.
- CHAKRAVORTY SPIVAK, G., «Can the Subaltern Speak?», en C. Nelson y L. Grossberg (eds.) *Marxism and the Interpretation of Culture*. Londres, Macmillan, 1988, pp. 271-313.
- CIXOUS, H., «The Laugh of the Medusa». *Signs*, I, 4 (1976), pp. 875-893.
- GARCÍA BERRIO, A., *Teoría de la literatura (La construcción del significado poético)*. Madrid, Cátedra, 1994.
- JAMESON, F., *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona, Paidós, 1991.
- POZUELO YVANCOS, J. M., y R. M. ARADRA SÁNCHEZ, *Teoría del canon y literatura española*. Madrid, Cátedra, 2000.
- QUIJANO, A., «Colonialidad y modernidad/racionalidad». *Perú Indígena*, XIII, 29 (1992), pp. 11-20.
- SHOWALTER, E., «Feminist Criticism in the Wilderness». *Critical Inquiry*, VIII, 2 (1981), pp. 179-205.
- VATTIMO, G., *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*. Barcelona, Gedisa, 1995.
- WARNER, M., «Introduction: Fear of a Queer Planet». *Social Text*, XXIX (1991), pp. 3-17.
- ZAMYATIN, E. «On Literature, Revolution, and Entropy», en P. Blake y M. Hayward (eds.), *Dissonant Voices in Soviet Literature*. Nueva York, Pantheon, 1962, pp. 12-19.

LECTURAS

Poesía

Gottfried Benn, *Morgue y otros poemas*
Sylvia Plath, *Ariel*
Alejandra Pizarnik, *Árbol de Diana*

Narrativa

Fiodor Dostoyevski, *Memorias del subsuelo*.
Virginia Woolf, *Orlando*.
David Foster Wallace, «Everything is Green», *Girl With Curious Hair*.

Teoría

Yevgueni Zamyatin, «Sobre literatura, revolución y entropía».
Harold Bloom, «An Elegy for the Canon», *The Western Canon*.
Hélène Cixous, «The Laugh of the Medusa».

