

PROGRAMA DE ASIGNATURA		
1. Nombre de la Actividad Curricular		
Literatura europea moderna y contemporánea		
2. Nombre de la Actividad Curricular en Inglés		
Modern and Contemporary European Literature		
3. Nombre Completo del Docente(s) Responsable(s)		
Brenda López Saiz		
4. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Literatura		
5. Semestre/Año Académico en que se dicta		
Segundo Semestre, 2016		
6. Ámbito		
Literatura		
7. Horas de trabajo	3 horas presenciales	6 horas no presenciales
8. Tipo de créditos	SCT	
9. Número de Créditos SCT – Chile		
5 (cinco)		
10. Requisitos	No aplica	
11. Propósito general del curso	a) Habilitar al estudiante para CONTEXTUALIZAR periodos y movimientos literarios europeos de los siglos XVIII al XX, ilustración, romanticismo, realismo, naturalismo, modernismos, vanguardias y neovanguardias; b) ANALIZAR obras literarias representativas de estas	

	sensibilidades c) RECONOCER las principales temáticas y estéticas de los distintos géneros literarios; d) INTERPRETAR críticamente los diálogos y relaciones que se generan entre ellos.
12. Competencias	4. Analizar la obra literaria en su dimensión estética y cultural por medio de enfoques teórico-críticos pertinentes, e interpretar el modo en que la obra crea una representación simbólica de la realidad.
13. Subcompetencias	4.1 Aplica conceptos y perspectivas relevantes de la teoría literaria en el análisis de la obra. 4.2 Genera un pensamiento crítico sobre la literatura a partir del análisis sistemático, crítico y reflexivo de la(s) obra(s) literaria(s). 4.3 Identifica, analiza e interpreta obras literarias de la cultura occidental como fenómenos estéticos y como expresiones de procesos histórico-literarios y culturales.
14. Resultados de Aprendizaje Los estudiantes conocen, analizan e interpretan obras literarias representativas de la literatura europea de los siglos XVIII a XX. Identifican y comprenden relaciones entre los textos y sus contextos sociales, políticos y culturales: en particular, aprecian la relación formal y temática que las manifestaciones y tendencias literarias asumen con respecto a los distintos momentos de desarrollo de la modernidad en sus respectivos contextos. Aprecian las particularidades literarias y culturales que caracterizan a los principales géneros estudiados, advirtiendo las relaciones de continuidad y ruptura formal y temática que se establecen entre ellos, siendo capaces de situarlas en el desarrollo de la historia de la literatura. Relacionan las particularidades literarias de las obras con las manifestaciones artísticas e intelectuales de sus respectivos momentos.	

15. Saberes / Contenidos

I El siglo XVIII y la Ilustración

- Panorama histórico, sociocultural y político del siglo XVIII.
- El pensamiento ilustrado y el “proyecto” de la Ilustración.
- Géneros literarios y principales representantes de la literatura de la época.
- La novela: inicios del desarrollo del género.
- Análisis de *Cándido* de Voltaire: el “cuento filosófico” como manifestación literaria de las ideas ilustradas.

LECTURAS:

Voltaire, *Cándido*; Diderot, Denis. “Elogio de Richardson”; Kant, Immanuel. “¿Qué es la Ilustración?”.

Ediciones recomendadas:

Voltaire (1999). *Cándido y otros cuentos*. Traducción de Antonio Espina. Madrid, Alianza.

Diderot, Denis (1971). “Elogio de Richardson”. En *Textos para una estética literaria*. Selección, traducción, prólogo y notas de Kurt y Zaida Jung. Santiago de Chile, Editorial Universitaria.

Kant, Immanuel (2001). “¿Qué es la Ilustración?”. En *¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia*. Madrid: Alianza.

II EL siglo XIX

1. Romanticismo

- Características generales y concepciones estético-filosóficas del movimiento: concepciones románticas de la literatura y del poeta/autor.
- El romanticismo como reacción a la ilustración, el clasicismo y la modernidad.
- La literatura romántica en relación con las demás artes del periodo.
- Proyecciones del romanticismo hacia desarrollos artísticos y literarios posteriores.
- Análisis de poemas de autores del romanticismo alemán.

LECTURAS:

Selección de textos líricos de Hölderlin y Novalis.

2. La novela realista

- Contexto histórico, político y sociocultural del realismo.
- La novela realista: cristalización del género. Características generales y convenciones de la novela decimonónica.
- Concepciones de la novela y del novelista de Balzac y Flaubert: relaciones entre relato, historia y narración. Relaciones entre narrativa y sociedad.

- Aspectos específicos de la narrativa de Gustave Flaubert. Análisis de *Madame Bovary*.
- Proyecciones de la narrativa de Balzac y Flaubert hacia desarrollos literarios posteriores.
- Características generales del naturalismo.

LECTURAS:

Flaubert, Gustave. *Madame Bovary*; Balzac, Honoré. Prólogo a la *Comedia Humana*.

Ediciones recomendadas:

Flaubert, Gustave (1982). *Madame Bovary*. Traducción de Carmen Martin Gaité. Barcelona, Ediciones Orbis.

Balzac, Honoré de (1950). Prólogo a la *Comedia Humana*. México, Editorial Málaga, pp. 57-69.

3. La poesía de Baudelaire y del simbolismo

- Características formales y temáticas de *Las flores del mal*. Relaciones entre la poesía de Baudelaire y el romanticismo. La poesía y el poeta frente a la ciudad moderna. Proyecciones sobre el simbolismo.
- Características formales y temáticas de la poesía simbolista.
- Concepciones del poeta y la poesía en la obra de Baudelaire y el simbolismo.

LECTURAS:

Selección de poemas de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Mallarmé.

III. Siglo XX

1. Primera mitad del siglo XX: vanguardias y existencialismo

- Principales movimientos vanguardistas. Características generales del surrealismo, expresionismo, futurismo y dadaísmo.
- Relaciones de las vanguardias literarias con los movimientos de vanguardia en las artes plásticas y musicales.
- Concepciones del arte, del artista y de la relación entre arte y sociedad en las vanguardias.
- La narrativa de Franz Kafka. Temas y recursos narrativos particulares de su producción. Vinculación de su obra con el expresionismo.
- La literatura y el drama como vía de expresión de las ideas existencialistas.

LECTURAS:

Selección de manifiestos vanguardistas; Kafka, Franz. "La condena", "Ante la ley", "Un médico rural", "La muralla china", "Un artista del hambre"; Sartre, Jean Paul. *A puerta cerrada*.

Ediciones recomendadas:

- Kafka, Franz (1984). *Obras completas*. Barcelona, Teorema.

- Sartre, Jean Paul (1971). *Teatro*. Traducción de Aurora Bernárdez. Buenos Aires, Losada.

2. Narrativa de la segunda mitad del siglo XX

- La literatura frente la experiencia de la segunda guerra mundial:

- Relaciones entre narrativa y memoria, narrativa e historia, relato y narración: problematizaciones de la literatura, del acto de narrar y de la figura del autor.

LECTURAS:

Perec, Georges. *W o el recuerdo de infancia*; Sebald, W.G. "Dr. Henry Selwyn".

Ediciones recomendadas:

Perec, Georges (2005). *W o el recuerdo de la infancia*. Traducción de Gloria Casanueva y Hernán Soto. Santiago de Chile, LOM.

Sebald, W.G. (2006). "Dr. Henry Selwyn". En *Los Emigrados*. Traducción de Teresa Ruiz Rosas. Barcelona, Anagrama.

16. Metodología

Clases expositivas, lecturas y análisis guiados, trabajo en grupos de discusión, desarrollo de temarios que implican integración de trabajo en clases, análisis de textos literarios y lectura de bibliografía crítica.

17. Evaluación

El curso contempla evaluaciones sumativas y formativas.

Evaluaciones sumativas:

1. Controles breves en que los estudiantes den cuenta de la lectura y comprensión de las obras del corpus literario del curso.

2. Pruebas parciales en el semestre realizadas en aula en que el estudiante desarrolla temas que conoce y ha trabajado previamente sobre la base de las materias expuestas y discutidas en clase, y de una bibliografía crítica acotada. En su exposición en aula se medirá su capacidad de producir un texto crítico en forma correctamente escrita y argumentada, y el dominio de los saberes del curso en que da cuenta de que: a) reconoce las características y las modalidades genéricas de las obras literarias analizadas, b) relaciona las problemáticas planteadas en las obras con su especificidad histórica y cultural, y establece sus vinculaciones con el contexto de producción, c) reconoce y establece relaciones de influencia o apropiación entre obras pertenecientes a distintas épocas y/o culturas.

3. Examen final, sobre la base de un temario preestablecido, en que los estudiantes integren los

saberes y competencias desarrollados durante el curso.

Evaluaciones formativas:

Plantea problemas y propuestas de interpretación en trabajos grupales y/o foros de discusión en forma oral.

18. Requisitos de aprobación

Asistencia: 50% mínimo.

Nota de presentación (60% de la nota final):

Controles de lectura: 30% en total

Presentaciones orales: 10%

2 Pruebas parciales: 30 % c/u

Examen (40% de la nota final)

19. Palabras Clave

Literatura europea moderna; narrativa europea moderna; poesía europea moderna; ilustración; romanticismo; poesía romántica; novela decimonónica; novela realista; realismo; literatura europea contemporánea; narrativa europea contemporánea; vanguardias; existencialismo.

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- Vilar, Gerard (1996). "El desarrollo de las ideas en la Europa de la Ilustración y el Romanticismo". En: Rossell, Anna; Springer, Bernd. *La Ilustración y el Romanticismo como épocas literarias en contextos europeos*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pp.31-44.
- Bollenbeck, Georg (1993). "La novela como panorama social de la época burguesa. Novela psicológica y burguesía". En *Historia de la Literatura. La edad burguesa: 1830-1914*. Madrid, Akal, 168-195.
- Gerhardi, Gerhard (1993). "Realismo y naturalismo en Francia". En *Historia de la Literatura. La edad burguesa: 1830-1914*. Madrid, Akal, 196-222.
- Preece, Julian (2002). "Introduction: Kafka's Europe". En Preece, Julian (ed.). *The Cambridge Companion to Kafka*. Cambridge, Cambridge University Press, I-VIII.

21. Bibliografía complementaria

Fuentes literarias

Balzac, Honoré (1980). *Papá Goriot*. Barcelona, Bruguera.
 _____ (1970). *Las ilusiones perdidas*. Madrid, EDAF.

Baudelaire, Charles (2001). *Las flores del mal*. Madrid, Ediciones Cátedra.
 _____ (1999). "El pintor de la vida moderna". En *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid, Visor.

Breton, André (1965) *Los manifiestos del surrealismo*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
 _____ (1972) *El surrealismo, puntos de vista y manifestaciones*. Barcelona: Barral, 1972.

Flaubert, Gustave (2010). *La educación sentimental*. Madrid, Cátedra.

Hölderlin. *Odas*. Traducción y notas de Txaro Santoro. Edición Bilingüe. Madrid, Hiperión.
 _____ *Las grandes elegías*. Traducción y notas de Txaro Santoro. Madrid, Hiperión.

Novalis (1995). *Himnos a la noche. Cánticos espirituales*. Valencia, Pre-Textos.

Rimbaud, Arthur (1999). *Una temporada en el infierno*. Madrid, Visor.

Tzara, Tristan (1972) *Siete manifiestos DADA*. Barcelona, Tusquets Editores.

Verlaine, Paul (1987). *Los poetas malditos y otros textos*. Madrid, Júcar.

Zolá, Emile (1975). *La novela experimental*. Santiago de Chile, Nascimento.

Bibliografía crítica

Siglo XVIII/Ilustración

Pierre Chartier (1979). "Prólogo". En: Diderot, Denis. *Novelas*. Madrid, Ediciones Alfaguara.

Cobban, Alfred (ed.) (1974) *El siglo XVIII: Europa en la época de la Ilustración*. Barcelona, Labor.

Hazard, Paul (1958). *El pensamiento europeo en el siglo XVIII*. Madrid: Ediciones Guadarrama.

Im Hof, Ulrich (1993). *La Europa de la Ilustración*. Barcelona, Grijalbo-Mondadori.

Vovelle, Michel (et al) (1992). *El hombre de la Ilustración*. Madrid: Alianza.

Romanticismo

Abrams, M.H. (1992) *El romanticismo: tradición y revolución*. Madrid, Visor.

Argullol, Rafael (1999). *El héroe y el único: el espíritu trágico del romanticismo*. Madrid, Taurus.

Baumgarten, A.G. (1999) *Belleza y verdad: sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo*. Barcelona, Alba.

Brion, Marcel (1971). *La Alemania romántica*. Barcelona, Barral Editores.

Clark, Kenneth (1990). *La rebelión romántica: arte romántico frente al clásico*. Madrid, Alianza Editorial.

D'Angelo, Paolo (1999). *La estética del romanticismo*. Madrid, Visor.

De Paz, Alfredo (2003). *La revolución romántica: poéticas, estéticas, ideologías*. Madrid, Tecnos-Alianza.

Marí, Antonio (1998). *El entusiasmo y la quietud: antología del romanticismo alemán*. Barcelona, Tusquets.

Schenk, H.G. (1983) *El espíritu de los románticos europeos: ensayo sobre la historia de la cultura*. México, Fondo de Cultura Económica.

Siglo XIX

Auerbach, Erich (1950). *Mímesis: la representación de la realidad en la literatura occidental*. México, Fondo de Cultura Económica.

Benjamin, Walter (1999). *Sobre algunos temas en Baudelaire*. Buenos Aires, Leviatán, 1999.

Butor, Michel (1991). *Retrato hablado de Arthur Rimbaud*. México, Siglo XXI Editores.

Friedrich, Hugo (1974). *Estructura de la lírica moderna. Desde Baudelaire a nuestros días*. Barcelona, Seix Barral.

Giraud, Raymond (ed.) (1964). *Flaubert: a Collection of Critical Essays*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.

Hobsbawm, Eric (2003). *La era de la revolución, 1789-1849*. Buenos Aires, Crítica.

Peyre, Henri (ed.) (1966). *Baudelaire: a Collection of Critical Essays*. New Jersey: Prentice Hall.

Raymond, Marcel (1960). *De Baudelaire al surrealismo*. México, Fondo de Cultura Económica.

Sartre, Jean Paul (1994). *Baudelaire*. Buenos Aires, Losada.

Vargas Llosa, Mario (1982). *La orgía perpetua*. Barcelona, Seix Barral.

Siglo XX

Blanchot, Maurice (1990). *De Kafka a Kafka*. México, Fondo de Cultura Económica.

Bürger, Peter (1987). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Editorial Península.

Caminero, Juventino (1992). *Literatura europea del siglo XX: corrientes, teoría, sistema y glosa*. Bilbao, Universidad de Deusto.

Canetti, Elias (1976). *El otro proceso de Kafka*. Barcelona, Muchnik Editores.

De Micheli, Mario (1979). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza Editorial.

Kiby, Michael. *Estética y arte de vanguardia*. Buenos Aires: Pleamar, 1967.

Muschg, Walter (1972). *La literatura expresionista alemana de Trakl a Brecht*. Barcelona, Seix Barral.

Robert, Marthe (1982). *Franz Kafka o la soledad*. México: Fondo de Cultura Económica.

PROGRAMA DE ASIGNATURA		
4. Nombre de la Actividad Curricular Literatura europea moderna y contemporánea		
5. Nombre de la Actividad Curricular en Inglés Modern and Contemporary European Literature		
6. Nombre Completo del Docente(s) Responsable(s) Daniela Picón		
4. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Literatura		
5. Semestre/Año Académico en que se dicta Segundo Semestre, 2016		
6. Ámbito Literatura		
7. Horas de trabajo	3 horas presenciales	6 horas no presenciales
8. Tipo de créditos	SCT	
9. Número de Créditos SCT – Chile 5 (cinco)		
10. Requisitos	No aplica	
11. Propósito general del curso	a) Habilitar al estudiante para CONTEXTUALIZAR periodos y movimientos literarios europeos de los siglos XVIII al XX,	

	ilustración, romanticismo, realismo, naturalismo, modernismos, vanguardias y neovanguardias; b) ANALIZAR obras literarias representativas de estas sensibilidades c) RECONOCER las principales temáticas y estéticas de los distintos géneros literarios; d) INTERPRETAR críticamente los diálogos y relaciones que se generan entre ellos.
12. Competencias	Analizar la obra literaria en su dimensión estética y cultural por medio de enfoques teórico-críticos pertinentes, e interpretar el modo en que la obra crea una representación simbólica de la realidad.
13. Subcompetencias	Aplica conceptos y perspectivas relevantes de la teoría literaria en el análisis de la obra. Genera un pensamiento crítico sobre la literatura a partir del análisis sistemático, crítico y reflexivo de la(s) obra(s) literaria(s). Identifica, analiza e interpreta obras literarias de la cultura occidental como fenómenos estéticos y como expresiones de procesos histórico-literarios y culturales.

14. Resultados de Aprendizaje

Los estudiantes analizan las obras literarias en su dimensión estética y a la luz de sus respectivos contextos de producción, formulando una reflexión crítica personal mediante la aplicación de una perspectiva teórico- crítica pertinente.

Reconocen una trayectoria evolutiva entre las expresiones literarias de la modernidad y la época contemporánea europea contempladas en el curso, interpretando un proceso de continuidad y ruptura.

Confrontan las manifestaciones literarias que conforman el *corpus* del curso con otras expresiones artísticas atingentes (especialmente las artes plásticas y la fotografía).

15. Saberes / Contenidos

I. Introducción a la literatura europea moderna y contemporánea: modernidad y postmodernidad; vanguardia y neovanguardia

II. Paseos literarios por la ciudad de París (siglos XIX y XX)

1. Romanticismo.

Del día a la noche: las raíces de la sensibilidad romántica y su surgimiento en el panorama europeo de los siglos XVIII y XIX.

Paseos nocturnos por un París visionario (*Aurelia* de G. de Nerval).

La noche y los sueños como espacios de exploración interior en la poesía romántica (selección de poemas).

2. Realismo.

La narración de lo cotidiano: proyecto y estructura de *La Comedia humana* de H. de Balzac, inventario de la sociedad francesa del siglo XIX.

El modelo decimonónico de la novela realista entendido como “tradición” (*Papá Goriot* de H. de Balzac).

3. Simbolismo.

La “aventura” del *flâneur* baudeleriano: errancia y azar en la urbe moderna (*Las Flores del Mal*, de Ch. Baudelaire).

4. Vanguardias.

Desmantelamiento y reconstrucción de la novela tradicional. La ruptura vanguardista.

París: ciudad de la interioridad psíquica en la *flânerie* surrealista (*Nadja* de A. Breton).

5. La narrativa del absurdo y el existencialismo.

La metamorfosis de F. Kafka y *El extranjero* de A. Camus.

6. Transformaciones y trasgresiones en la narrativa postmoderna.

El texto como objeto lúdico: el grupo Oulipo.

La narrativa de Georges Perec. La “novela puzzle” y el proyecto de una “comedia humana” postmoderna: *Lo infraordinario*, *La vida instrucciones de uso* y *Tentativa de agotamiento de un lugar parisino*.

Vagabundeos sonámbulos por la ciudad de París en la postmodernidad (*Un hombre que duerme*).

Fuentes (según el orden en el que se estudiarán y controlarán a lo largo del curso):

- Nerval, Gerard. *Aurelia*. En: *Aurelia y otros cuentos fantásticos*. Madrid: Alianza, 2007.
- Balzac, Honoré de. *Papá Goriot*. Barcelona: Bruguera, 1980.
- Breton, André. *Nadja*. Madrid: Cátedra, 2006.
- Kafka, Franz. *La metamorfosis*. Buenos Aires: Losada, 2006.
- Camus, Albert. *El extranjero*. Madrid: Alianza, 2012.
- Perec, Georges. *Un hombre que duerme*. Barcelona: Impedimenta, 2009.

16. Metodología

El curso aborda el análisis de las obras literarias según el método comparativo. Éste se vertebra a partir del estudio de la vinculación que las obras seleccionadas establecen con la ciudad de París, con el objetivo de interpretar correspondencias y variantes significativas entre ellas. Asimismo, se pondrá especial énfasis en establecer una confrontación interdisciplinaria entre los textos literarios y otros discursos artísticos, como las artes visuales y la fotografía.

Se trabajará en base a clases expositivas, análisis grupales y foros de discusión guiados.

17. Evaluación

Dos pruebas de materia: en las que se evaluará tanto la lectura personal de las fuentes literarias así como también los contenidos del curso trabajados en clase.

Un ensayo final, equivalente al examen obligatorio: los estudiantes elaborarán un análisis comparado entre dos de las fuentes literarias estudiadas a lo largo del curso. Se entregará oportunamente un repertorio de temas y su respectiva bibliografía crítica.

18. Requisitos de aprobación

Asistencia: 50% mínimo obligatoria

Pruebas de materia: 30% cada una.

Ensayo final (examen): 40% de la nota final del curso.

19. Palabras Clave

Literatura europea moderna; literatura europea contemporánea; romanticismo; realismo; simbolismo; vanguardias; surrealismo; absurdo; existencialismo; postmodernidad.

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- Aparicio Maydeu, Javier. *El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX*. Madrid: Cátedra, 2011 (selección de capítulos).
- Auerbach, Erich. "La mansión de la Mole". *Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. México: FCE, 1996. 426- 463.
- Balakian, Anna. "Hacia una nueva estructura de la escritura: la prosa analógica: *Nadja, Les Vases communicants, L'Amour Fou*". André Breton. *Mago del surrealismo*. Caracas: Monte Ávila editoriales, 1971. 163-194.
- Strauss, Walter A. "Vida nueva, árbol de la vida: la "Vita Nuova" y la "Aurelia" de Nerval". *Dante en su centenario*. Madrid: Taurus, 1965. 344-362.
- Camus, Albert. *El mito de Sísifo*. Madrid: Alianza, 1981 (esp. "Un razonamiento absurdo"; "La creación absurda"; "El mito de Sísifo" y "La esperanza y lo absurdo en la obra de Franz Kafka").

21. Bibliografía complementaria

- Aparicio Maydeu, Javier. *Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro*. Madrid: Cátedra, 2009.

- Béguin, Albert. *El alma romántica y el sueño*. México: FCE, 1978 (esp. caps. I; II; V; VI; VIII; XI y XVIII).
- Benjamin, Walter. “El París del Segundo Imperio en Baudelaire” y “París, capital del siglo XIX”. *Iluminaciones II. Baudelaire. Un poeta en el esplendor del capitalismo*. Madrid: Taurus, 1972. 21-85 y 171- 187, respectivamente.
- Berlin, Isaiah. *Las raíces del romanticismo*. Madrid: Taurus, 2000.
- Bermann, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la Modernidad*. México: Siglo XXI, 1988.
- Blanchot, Maurice. *De Kafka a Kafka*. México : Fondo de Cultura Económica, 1990.
- Breton, André. “Manifiesto del Surrealismo (1924)”. *Manifiestos del surrealismo*. Madrid: Visor, 2009. 15-62.
- Cirlot, Victoria. “Visión y creación en la Edad Media y el surrealismo: a modo de introducción”. En: *La visión abierta. Del mito del Grial al surrealismo*. Madrid: Siruela, 2010. 15-28.
- Calinescu, Matei. *Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia. Kitsch, postmodernismo*. Madrid: Tecnos, 2003.
- Pollmann, Leo. *Sartre y Camus: literatura de existencia*. Madrid: Gredos, 1973.
- Torres Bodet, Jaime. *Balzac*. México: FCE, 1959.

22. Recursos web

Los enlaces y sitios *Web* de interés serán oportunamente incorporados a la página de u-
cursos