

GRADO EN MUSICOLOGÍA

LITERATURA II: TEXTO LÍRICO Y NARRATIVO Módulo I: Formación básica. Asignatura obligatoria

CARÁCTER	Obligatoria	CURSO	2º
ECTS	6	CUATRIMESTRE	4
MATERIA	Literatura II: Texto lírico y narrativo		
DEPARTAMENTO	Lengua española y Teoría de la literatura		

BREVE DESCRIPTOR

El objetivo de esta asignatura es descubrir a los estudiantes de Musicología un panorama general de los textos líricos y narrativos más representativos de la literatura occidental. Dicho planteamiento obliga a una selección reducida de textos y autores que deja fuera a muchos otros sin duda interesantes. El curso partirá de una breve reflexión en torno al concepto de género literario y de cómo dos de estos ámbitos genéricos, el lírico y el narrativo, han evolucionado desde la Antigüedad hasta nuestros días. A lo largo de este recorrido diacrónico, reflexionaremos sobre algunos de los aspectos estructurales de dichos textos, que han ido transformándose en un juego constante entre continuidad y ruptura con las tradiciones literarias precedentes. Esta doble perspectiva nos permitirá saltos temporales en busca de complicidades y guiños textuales, como en el caso de la lírica “comprometida” de la segunda mitad del siglo XX, de la narrativa fantástica o de la herencia narrativa del *Quijote*.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Tras cursar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

- Identificar las características básicas de los textos líricos y narrativos.
- Comentar de forma analítica dichos textos a partir de una nomenclatura precisa.
- Establecer comparaciones teóricas y diacrónicas entre dichas tipologías textuales.
- Reconocer características comunes que han permitido reagrupar textos bajo nomenclaturas comunes en períodos literarios.
- Distinguir rasgos identitarios y diferenciales entre las distintas literaturas nacionales.
- Reconocer la singularidad de algunas propuestas literarias dentro de una época determinada.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

I. De la definición de Literatura a la de “género literario”: el texto lírico vs. el texto narrativo.

- A. Aspectos diferenciales entre el texto lírico y el texto narrativo. Nociones básicas de narratología. Especificidades de la enunciación poética.
- B. Aviso a navegantes: aspectos problemáticos de una periodización literaria. Simplificaciones y ventajas.

II. Breve recorrido diacrónico por la lírica occidental

1. El lirismo como estética primitiva. El coro. Manifestaciones del intimismo en la lírica antigua: Pindaro, Safo, Catulo. Formas clásicas que perviven: oda, elegía.

2. Lírica culta y lírica popular en la Edad Media. Formas y motivos. La nueva cultura trovadoresca. La expresión del amor cortés. De la *cançó* a las *cantigas de amigo*. Hacia una nueva sensibilidad: el *Dolci stil novo*: Dante.
3. Renacimiento y Neoplatonismo: Platón reinterpretado por Ficino. Generalización de la estética petrarquista: las nuevas formas métricas. Garcilaso de la Vega. La pléyade: Ronsard y Du Bellay.
4. Hacia una máxima explotación de los recursos retóricos en la lírica barroca. Lírica y contorsionismo lingüístico: conceptismo y culteranismo. Góngora y Quevedo. Entre el más allá y el más acá: ascetismo, mística y espiritualidad. Fray Luis de León, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. John Donne y Angelus Silesius. Entre lírica y épica: *El paraíso perdido* de Milton.
5. ¿Todo verso es lírico? El lirismo cuestionado en la poesía del XVIII: del *burlesque* de Pope al humor de Fernández de Moratín en *El arte de las putas*. Hölderlin y los problemas cronológicos del movimiento romántico: el nacimiento de Hiperión.
6. Surgimiento de un nuevo paradigma: los hijos del limo. La nueva consideración de la lírica en la taxonomía hegeliana. Voces del Romanticismo: Coleridge y Wordsworth, Leopardi, Novalis.
7. De *las flores del mal* a los *Pequeños poemas en prosa*: el magisterio de Baudelaire en la nueva lírica europea y el malditismo. Parnasianos, simbolistas y autores con nombre propio: Verlaine, Rimbaud. Yeats, Rilke.
8. El Modernismo de la literatura hispanoamericana: Rubén Darío y la renovación de la musicalidad poética. Modernismo y espiritualidad: T.S. Eliot. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
9. Las vanguardias poéticas. De los manifiestos a la creación poética. El creacionismo de Huidobro. El ultraísmo de Borges. El imagismo de Ezra Pound. La generación del 27: entre tradición y vanguardia. Irrupción del Surrealismo: Breton, Aragon, Soupault. Del surrealismo al compromiso: Neruda, Vallejo.
10. Decir el llanto: de la lírica comprometida a la otra sentimentalidad. *Ocnos*, el canto del exilio. La muerte vista de cerca: *Amapola y memoria*, de Paul Celan. La amargura de Cioran. Más música: reivindicación de los cantautores. La poesía como fenómeno de masas: de Blas de Otero y Gabriel Celaya a García Montero.
11. Apuestas poéticas. El yo lírico multiplicado: los heterónimos de Pessoa. Cuando menos es más: la apuesta poética de Mallarmé, la poesía pura de Valéry, la poesía del silencio de J.A. Valente.
12. A modo de conclusión. Breve reflexión teórica: Poesía, ¿qué eres tú?

III. Breve panorama histórico de los géneros narrativos en la literatura occidental

1. Los géneros miméticos en la *Poética* aristotélica. De las primeras epopeyas a los cantares de gesta europeos. Literatura y oralidad. *Poema del Mio Cid*. *La canción de Rolando*. La cristianización de la tradición germánica: *Beowulf*.
2. Historias dentro de historias: de la novela antigua a la cuentística medieval. *El asno de oro* de Apuleyo. Influencia de los patrones orientales en los cuentos “enmarcados”: *Los cuentos de Canterbury* y *El Decamerón*. La ejemplaridad de *El conde Lucanor*. Didactismo y literatura.
3. *Romance* y *novel* en la literatura europea. La materia artúrica. *El cuento del grial* de Chretien de Troyes. *Sir Gawain y el caballero verde*. De los *novelieri* italianos a *Las novelas ejemplares*.
4. *El Quijote* y sus lecturas: de parodia de libros de caballerías a la primera novela moderna. El redescubrimiento cervantino por los autores ingleses del XVIII: Sterne, Fielding.
5. Lo carnavalesco y la cultura de la risa: el humanismo de Rabelais. Del manierismo a la prosa barroca. Representaciones sociales: de la literatura picaresca a la “preciosité” de Mme. Lafayette.
6. Las luces en el panorama literario. Filosofía y literatura. *Bildungsroman* y las preocupaciones pedagógicas: Goethe. Utopías ilustradas: *Cándido*, de Voltaire. Sátira y parodia en *Los viajes de Gulliver*.
7. La irrupción del Romanticismo. Una nueva escritura, una nueva sensibilidad. Rousseau y las *Meditaciones de un paseante solitario*. Goethe y el joven Werther. *Enrique de Ofterdingen* de Novalis.

8. La irrupción de lo fantástico en la literatura: de los cuentos del Hoffman a lo neofantástico de Cortázar pasando por E.A. Poe y H.P. Lovecraft. Aperturas de lo fantástico: Kafka, Huxley, Buzzati.
9. Los realismo del denominado Realismo europeo: Balzac, Dickens, Flaubert, Stendhal, Zola, Tolstoi, Dostoyevski, Galdós, Clarín. Mecanismos narrativos para representar el afuera del texto. Enunciación narrativa: huellas del enunciador en la crítica social del Realismo literario.
10. Modernismo frente a Realismo. Los nuevos aires de la novela europea: Henry James y Marcel Proust. *Stream-of-consciousness* en las narraciones de Joyce, Virginia Woolf y William Faulkner. La propuesta narrativa de Herman Hesse.
11. Cuando París era una fiesta: novela y sociedad europea de entreguerras. La generación perdida por el pasaje del Odeón: Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald. Reconstrucción “moral” después de la Gran guerra: los escritores católicos: Mauriac, Bernanos, Unamuno. Experimentación novelística y polémica en torno a *Viaje al fin de la noche*. Novela y memoria: las letras de la guerra: Primo Levi, Camus, Sartre, Orwell, Modiano.
12. Ficciones posmodernistas. *Lolita* y los avatares de su publicación. La “era de la sospecha” y el *nouveau roman*: Sarraute, Robe-Grillet. El “taller” de la literatura: Queneau, Pérec. La escritura como palimpsesto: Borges. El lector en su laberinto: Umberto Eco, Calvino. Figuraciones del yo: del pacto autobiográfico a la autoficción: Annie Ernaux, Vila-Matas.

ACTIVIDADES DOCENTES

- Clases teórico-prácticas (70%)
- Exposiciones orales y debate crítico (30%)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

- Examen final: 60 % de la nota final. Constará de una parte teórica y otra práctica en la que el alumno deberá movilizar los diferentes conocimientos aprendidos a lo largo del curso y aplicarlos de forma analítica y comparativa en textos no trabajados en clase.
- Exposición oral: 30 % de la nota final. A principio de curso se propondrán una serie de obras de la literatura universal así como un calendario de exposiciones previstas para que los alumnos escojan obra y fecha en la que presentarán dicha obra apoyándose en los conceptos trabajados en clase.
- Asistencia regular: 10% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- BELTRÁN ALMERÍA, Luis: (2002): *La imaginación literaria. La seriedad y la risa en la literatura occidental*, Barcelona, Montesinos.
- DEL PRADO, Javier: (2010): *Historia de la literatura francesa*, Madrid, Cátedra.
- GARCÍA BERRIO, Antonio y Javier HUERTA CALVO: (1992), *Los géneros literarios: sistema e historia*, Madrid, Cátedra.
- GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio: (1996): *El texto narrativo*, Madrid, Síntesis.
- MARTÍN HADIS y MARTÍN ARIAS: (1996): *Borges profesor. Curso de literatura inglesa*, Barcelona, Emecé.
- NABOKOV, Vladimir: (1980): *Curso de literatura europea*, Barcelona, Ediciones B, 2016.
- NÚÑEZ RAMOS, Rafael: (1998): *La poesía*, Madrid, Síntesis.
- PAZ, Octavio: (1956): *El arco y la lira*, Madrid, FCE, 2004.
- _____(1974): *Los hijos del limo*, Barcelona, Seix Barral, Rafael: *La poesía*
- REDONDO GOICOECHEA, Alicia : (1995) : *Manual de análisis de literatura narrativa. La polifonía textual*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores.
- RICO, Francisco (ed.): (1979-2000): *Historia y crítica de la literatura española*, Vol.1-9, Barcelona, Crítica.
- ROMERO, Diego: (2000): *Enoc. Sobre las raíces filosóficas de la poesía contemporánea*, Madrid, Akal.

