

Programas de estudio por competencias
Formato base

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Centro Universitario

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Estudios Literarios
ACADEMIA DE METODOLOGÍA

Nombre de la unidad de aprendizaje

Arte Poética				
Clave de la materia:	Horas de Teoría:	Horas de práctica	Total de Horas:	Valor en créditos
LT140	40	20	60	6
Tipo de curso: Curso taller	Nivel en que se ubica: Licenciatura	Carrera:	Prerrequisitos:	
ÁREA BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA				
Elaborado por Juan Manuel Sánchez Ocampo				
Fecha de elaboración: 2017		Fecha de ultima actualización:		

2. PRESENTACIÓN

Esta **unidad de aprendizaje** proporciona elementos fundamentales para el conocimiento básico de la poética, sigue su evolución e incursiona en su percepción actual. Por ello, contiene un panorama histórico de los aportes hechos en cada etapa importante de la poética, desde los clásicos grecolatinos hasta las conceptualizaciones actuales, las bases iniciales son las herramientas para entender cómo se van configurando los paradigmas del siglo XX y lo que va del XXI. Esta disciplina es un pilar de la carrera. Genera la conciencia histórica de la creación.

Tiene relación directa con las materias que integran la línea de Metodología: Teoría y Crítica literaria.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Posee un acervo intelectual de herramientas teórico metodológicas, producto del estudio histórico, comparativo y crítico de los diversos paradigmas de la crítica literaria, el cual permite, con objetividad científica, investigar, analizar, interpretar y valorar las manifestaciones del fenómeno literario en el nivel macro, y, en el micro, identificar aspectos nodales, describir, analizar e interpretar cada obra en lo particular, lo cual contribuye a la conciencia de los procesos de creación personal.

Todo lo anterior permite mejorar y aumentar el conocimiento de la cultura, con lo cual contribuye en resolver las demandas de la sociedad.

--

4. SABERES

Saberes Prácticos	1 Distinguir las diversas vertientes epistemológicas y estéticas que tienen como objeto de conocimiento a las obras literarias. 2 Generar y expresar con objetividad y eficacia, apoyadas en los conocimientos de las teorías literarias, reseñas, artículos y ensayos de temas literarios. 3 Diseñar investigaciones literarias originales. 4 Valorar, por medio de las diversas herramientas o instrumentos teóricos, el fenómeno literario y sus manifestaciones particulares. 5 Identificar y describir los fundamentos de las obras literarias, ajenas y propias.
Saberes Teóricos	1 Conocer las diversas teorías literarias, desde las tradicionales hasta las modernas. 2 Profundizar en los aportes de cada paradigma teórico. 3 Desarrollar, mediante la reflexión e indagación, nuevos saberes respecto al fenómeno literario. 4 Fundamentar, con apoyo en las correspondientes posturas teóricas, las valoraciones críticas de teorías, obras y autores literarios.
Saberes Formativos	1 Fomentar actitudes críticas y respetuosas hacia el conocimiento objetivo y sistemático. 2 Rechazar los criterios autoritarios e impositivos. 3 Tolerar y respetar las ideas y principios de los otros. 4 Fomentar el diálogo para dirimir problemas o ideas encontradas. 5 Valorar la importancia de la ciencia en el desarrollo de la sociedad.

4. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

Contenidos:

Concepto de poética.

Época clásica:

Platón. La función social de la literatura. La exclusión de los poetas de la república.

Aristóteles. La genealogía, mimesis, catarsis.

Horacio. La relación autor y obra. Arte y enseñanza.

Longino. Lo sublime. La literatura comparada.

Dante Alighieri. Los diversos sentidos de la obra, la polisemia. La intención del autor.

Lope de Vega. El abandono del canon clásico; el reconocimiento del público como “mecenas” del autor.

Boileau. Resurgimiento del modelo clásico. Equilibrio y las tres unidades básicas del arte literario.

Víctor Hugo. Lo histórico del gusto literario. Los pares polares de la literatura.

Edgar Allan Poe. La planeación del efecto en el receptor.

E. Zola. La planeación de la novela, el naturalismo y el determinismo social.

El siglo XX. Eclósión de los estudios literarios.

Los formalistas rusos. El afán científico: búsqueda de la literaturidad.

El estructuralismo checo. La función poética y su manifestación en diversos niveles.

Estilística. Desvío y elección sobre una base lingüístico-formal.
New Criticism. Rechazo a la erudición y al impresionismo; autonomía de la literatura.
 Teorías sociológicas de la literatura. La sociedad en la literatura y la literatura en la sociedad.
 Estructuralismo. Fundamentos de una crítica científica; su constante reelaboración.
 Posformalismo ruso, el Círculo de Bajtín. Los aportes básicos: polifonía, dialogismo.
 Semiótica literaria. La incesante semiosis del arte verbal.
 Retórica y neoretórica. Relación retórica y poética.
 Estética de la recepción. El lector y el sentido de la obra.
 Pragmática de la recepción. El contexto y el sentido.
 Deconstrucción. El desmontaje de jerarquías que regulan el sentido del texto.
 Teorías psicoanalíticas. Los aportes de la psicología al estudio de la literatura.
 Crítica feminista. Estudio de las tendencias de género en la literatura.

6. ACCIONES

- 6.1. Participar en cada sesión con opiniones, juicios y críticas acerca de las ideas expuestas.
- 6.2. Realizar ejercicios de investigación y creación que afirmen los conocimientos que se vayan adquiriendo.
- 6.3. Elaborar un trabajo final en donde se muestren los saberes teórico-prácticos adquiridos acerca de la forma de abordar un texto literario.
- 6.4 Diseño personal de un esquema cronológico de autores y escuelas fundamentales.

7. ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

7. Evidencias de aprendizaje	8. Criterios de desempeño	9. Campo de aplicación
Ejercicio teórico creativo aplicando las funciones de Vladimir Propp. Ejercicios teóricos creativos con los fundamentos de la escuela o autor que elija el alumno. Elaboración de un cuadro comparativo con los aportes teóricos principales de cada autor y corriente estudiado en clase. Ensayo final de aplicación a un texto literario de una o varias de las teorías estudiadas.	El conocimiento, la reflexión y capacidad de síntesis de los temas. Apropiación adecuada de la teoría e iniciativas y disposición hacia la creatividad. Conocimiento y aplicación de las normas de redacción académicas, conocimiento y reflexión personal respecto a los temas tratados. Aportes originales. Asimilación creativa de los principios y fundamentos de las diversas poéticas.	Escuelas, centros de divulgación e investigación cultural, medios informativos. En la realidad social inmediata donde se desenvuelve el alumno.

10. CALIFICACIÓN

- 10.1.- Participación en clase: 30%.
- 10.2. Tareas escritas y ejercicios de apropiación teórica: 40%.
- 10.3. Esquema conceptual: 10%.
- 10.4. Ensayo final: 20%.

11. ACREDITACIÓN

- 11.1 – Cumplir con el 80% de asistencias para obtener derecho a examen ordinario y 60% para examen extraordinario.
- 11.2. Obtener 60 de calificación.

12. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Araujo, Nara, *Textos de teorías y críticas literarias*, Antropos, 2010 España.
Hall, Vernon Jr., *Breve historia de la crítica literaria*, FCE, 1984, México.
Viñas Piquer, David, *Historia de la crítica literaria*, Ariel, 2011, España.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ANDERSON IMBERT, Enrique, *La crítica literaria y sus métodos*, Alianza Editorial, 1984, Madrid.
ARISTÓTELES, *Poética*, Editores Unidos Mexicanos, 1985, México.
BACHELARD, Gastón, *Poética del espacio*, F.C.E. 1992, Breviarios, México.
BAJTÍN. Mijaíl, *Estética de la creación verbal*, Siglo XXI, 1983, México.
BARTHES, Roland, *El grado cero de la escritura*, Siglo XXI, 1977, México.
BOILEAU, Nicolás *Arte poética*, SEP SETENTAS, 1972, México.
CAMPOS, Julieta, *Función de la novela*, Joaquín Mortiz, 1973, México.
CULLER, Jonathan, *La poética estructuralista*, Anagrama, 1978, Barcelona, España.
DANTE, Alighieri, *De vulgari eloquentia*, SEP SETENTAS, México.
ECO, Umberto (2002), *Sobre la literatura*, Océano, España.
W. M. FORSTER, *Aspectos de la novela*, Ed. Debate, Madrid, 2000.
HEIDEGGER, Martin, *Arte y poesía*, FCE, Breviarios, 1978, México.
GÓMEZ REDONDO, Fernando, *La crítica literaria del siglo XX*, EDAF, 1996, Madrid.
LONGINO, *De lo sublime*, Aguilar, 1980.
KUNDERA, Milán, *El arte de la novela*, Vuelta, 1988, México.
PLATÓN, *Diálogos*, Porrúa col. Sepan cuantos..., 1996, México.
TZVETAN, Todorov, *Poética*, Losada, 1975, Chile.
VALERY, Paul, *Teoría y práctica estética*, Visor, 1990, Madrid.
EAGLETON, Terry, *Introducción a la teoría literaria*, FCE, 1988, México.
FRYE, Northrop, *Anatomía de la crítica*, Visor, 1988, España.