

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO | RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES | DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA

LITE 6667

Modernidad y Vanguardia

Descripción

Los movimientos de vanguardia del siglo XX incidieron en la formulación de la idea de la cultura como construcción viviente. La subversión de las diversas disciplinas artísticas, como las artes visuales, el cine y la música se coligen la literatura. Este seminario indagará la relación entre los aspectos sociales y estéticos de la modernidad según se aprecian en la literatura de las primeras décadas del siglo XX al XXI en Europa, Latinoamérica y Puerto Rico desde lo social y lo literario. **Este curso es asistido por tecnología.**

Objetivos

Al final del curso, usted podrá:

- Distinguir las características de cada movimiento literario del período asignado y su relación con otras manifestaciones culturales y su contexto histórico, filosófico y estético.
- Conocer la literatura como disciplina especializada y sus debates fundamentales: qué es la literatura, las condiciones que la posibilitan y las estrategias y recursos discursivos que le son propios.
- Aplicar los marcos teóricos y metodológicos al estudio de los textos y los debates literarios y culturales presentados en clase.
- Demostrar, oralmente y por escrito, la capacidad crítica para presentar hipótesis, elaborar argumentos, resumir ideas
- Ofrecer ejemplos acertados a partir del análisis de textos literarios y del manejo de fuentes bibliográficas (artículos de revistas profesionales, libros especializados, redes informáticas, etc.)

Calendario

Semana 1

Introducción

Bajo el signo de la modernidad

Semana 2

Proto-vanguardistas

Rimbaud: «Vocales»; «Vowels» via Bok

Baudelaire: «El Pintor de la Vida Moderna»; Selecciones del *Spleen de Paris*.

Benjamin: «Sobre algunos motivos en la obra de Baudelaire»
Reflexión 1

Semana 3

Lo sublime de la vanguardia

Lyotard: *The Sublime and the Avant Garde*
Mallarmé: *A Throw of the Dice Never Will Abolish Chance*
Apollinaire: *The Cubist Painters*; selección de poemas
Reflexión 3

Semana 4-5

Futurismo

Los manifiestos
Marinetti: «Words in Freedom»; Manifiesto futurista
Apollinaire: «Futurist Anti-Tradition»
Luis RuSollo: *Art of Noises*
Reflexión 3

Dadaísmo

Cabaret Voltaire
Hugo Ball: *Dada Manifesto*; poesía sonora
Tristan Tzara
Mina Loy: *Manifiesto Feminista*

Semana 6-7

Cubismo y Vortismo

Ortega y Gasset
Huidobro (selecciones)
Eliot: «La tierra baldía»; «La canción de amor de J. Alfred Prufrock»
LeCorbusier: «Toward an Architecture»
Reflexión 4

Semana 7-8

Surrealismo

Andre Bretón: «Primer manifiesto surrealista»
Artaud: «El ombligo de los limbos»
Selección de poesía surrealista (Bretón, Desnos, Aleixandre, Dalí)
Benjamin: «La obra de arte en la era de la reproducción tecnológica»

El arte de Giorgio de Chirico, Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí
Manuel Maples Arce: *Actual #1*
Andrade: *Manifiesto Cannibal*

Buñuel/ Dalí: *El perro andaluz*

García Lorca: *Poeta en Nueva York*

Mujeres vanguardistas: Gertrude Stein, Dora Moor, Mina Loy, Maruja Mallo, Tina Modotti

Semana 9-10

Vanguardias latinoamericanas

Selecciones de César Vallejo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, Macedonio Fernández y Leopoldo Lugones

Alejo Carpentier: «Sobre lo real maravilloso en Latinoamérica»

De Diego Padró: *Sebastián Guenard*

Informes orales 1

Semana 11-12

La vanguardia afromodernista

El renacimiento de Harlem: McKay, Schomburg, Hughes

Palés Matos: Selecciones de *Tun-tun de pasa y grifería*

Guillén: Selecciones de *Songoro Cosongo*

Reed: *Mambo Jambo*

Semana 13-14

El fin de la modernidad.

Barth: «La literatura de lo exhausto»

Vattimo: «El fin de la modernidad»

Nabokov: *Pale Fire*

Informes orales 2

Semana 15

Cierre

Millán: «Después de la vanguardia»

Conclusiones

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Concentrados en un acercamiento que retiene al estudiante-editor como eje pedagógico, se inducirá a los estudiantes a entrar en argumentos críticos de situaciones reales y especulativas, y a la realización propia de un proyecto editorial. Los estudiantes se conducirán con las herramientas necesarias para responder crítica y estéticamente, de manera escrita y oral, a su formación editorial. Las siguientes estrategias serán implementadas:

- Discusión/ conferencia
- Análisis y comentario de obras literarias
- Aprendizaje cooperativo
- Desarrollo de destrezas de discusión en paneles
- Acercamiento a los movimientos desde la escritura creativa

Libros de texto

Todas las lecturas serán facilitadas en pdf, epub (para lector de iBooks) o mobi (para lectores Kindle) No obstante, se insta a que adquiera las copias en formato de papel a su conveniencia.

Métodos de avalúo

- Ejercicios escritos para entregar
- Presentaciones orales
- Monografía final
- Participación en clase y en foros
- Asistencia

Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones es acumulativo.

Ensayo crítico mitad de semestre	20%
Monografía investigativa	30%
Reflexiones escritas	10%
Participación	10%
Asistencia	10%
<u>Informe oral</u>	<u>20%</u>
Total	100%

Política del curso

Acomodo razonable

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.-Circular 9 (2002-03)

Advertencia sobre el plagio y el fraude académico

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. **Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la**

plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

El plagio no es tolerado en este curso. El trabajo que incurra en plagio obtendrá un cero, 0, F. Para evitar el plagio debe citar adecuadamente tanto de citas directas como de aquellas ideas que usted haya parafraseado. Es requisito del curso que los escritos preparados para la clase incluyan una declaración de honestidad académica con la firma del estudiante. Puede encontrar más información sobre el plagio y la honestidad académica en el catálogo del Recinto o en la red en el siguiente

URL: <http://www.uprrp.edu/images/opusculohonestidad.pdf>.

Cumplimiento con la Ley 51

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

Cumplimiento con la Certificación 39

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Prohibición de discrimen

La Universidad de Puerto Rico en conformidad con el Artículo 2.3 del Reglamento General de Estudiantes (Certificación Núm. 13 (2009-2010), Certificación Núm. 60 (2010-2011) y Certificación Núm. 154 (2010-2011) prohíbe todo discrimen en la educación, el empleo y la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, impedimentos, condición de veterano de las Fuerzas Armadas, o por ser víctima o ser percibido como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Esta Política antidiscriminatoria se extiende a todas las funciones y actividades de la Universidad y de las unidades institucionales que integran su Sistema, tales como el empleo y la selección de empleos, los programas educativos, los servicios, las admisiones y la ayuda financiera, entre otros. Esta Política antidiscriminatoria, desde luego, cobija a todos los estudiantes en su relación con la Universidad y aplicará a los beneficios, servicios, programas y prestaciones que esta brinda. Se garantizará el derecho de todo estudiante a la participación ordenada en las actividades que lleve a cabo la Universidad, así como el acomodo razonable para todo aquel estudiante con impedimentos o condiciones que sean documentados y que no constituyan, por sí mismos, incapacidad para los estudios universitarios o un riesgo para las demás personas.

Políticas del curso

Convivencia

Recordemos que estamos en una comunidad. No utilice *What's App*, *Messenger* o ingrese en las redes sociales mientras está en clase. Usted puede depender de la laptop y la tableta solo con propósitos de clase.

Moodle

Todos los trabajos se entregarán en o antes de la fecha estipulada. No se aceptarán trabajos por correo electrónico. Trabajos impresos de manera convencional serán aceptados solo en aquellas circunstancias que lo ameriten, siempre y cuando sea en o antes del tiempo acordado.

Bibliografía preliminar:

Abrams, M. H. *El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crítica*, Barcelona, Barral, 1975.

Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing (Avant-Garde & Modernism Collection). Craig Dworkin, Ed. Northwestern University Press, 2011.

Auerbach, Eric. *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, México D. F., FCE, 1950.

Bachelard, Gaston. *The Poetics of Space*. Boston: Beacon Press, 1969.

Baker, Nicholson. *The Fermata*. New York: Vintage, 1996.

Bakhtin, Mikhail. *Rabelais and his World*. Bloomington, Indiana University Press, 1984.

---. *Teoría y estética de la novela*. Madrid, Taurus, 1991.

---. "Forms of Time and Chronotope in the Novel", en *The Dialogic Imagination*. Texas, University of Texas Press, 1981, pp. 84-258.

---. "Discourse in the Novel", en *The Dialogic Imagination*, pp. 259-422.

Barta, Peter I. *Bely, Joyce, and Doblin: Peripatetics in the City Novel*. Gainesville: University Press of Florida, 1996.

Bauman, Zygmunt. *Legisladores e intérpretes. Sobre la modernidad, la posmodernidad y los intelectuales*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005.

Batista, Tomás L. y Vicente Palés Matos. "Manifiesto Euforista", en *El Imparcial*. 1 de noviembre de 1922. Reproducido en: Hernández Aquino, *Nuestra aventura literaria*, p. 228.

- Benjamin, Walter. "Paris: Capital of the Nineteenth Century". *Reflections. Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings*. New York: Random House, 1978.
- Berman, Marshall. *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. New York, Penguin, 1988.
- Bravo Rozas, Cristina. "La prosa de ficción en la vanguardia puertorriqueña", en *Anales de Literatura Hispanoamericana*. 26: 2, (1997), pp. 203-220.
- Burroughs, William. *The Ticket that Exploded*. San Francisco: Grove Press, 1967.
- Burgos, Fernando. "Eva y la fuga: la narrativa vanguardista de Rosamel del Valle", en Antonio Vilanova (coord.), *X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*. Barcelona, 21-26 de agosto de 1989, 3 (1992), pp. 489-494.
- Bürguer, Peter y Christa Bürguer. *La desaparición del sujeto. Una historia de la subjetividad de Montaigne a Blanchot*. Madrid, Akal, 2001.
- Calinescu, Matei. *Cinco caras de la modernidad*. Madrid: Tecnos, 1991.
- Calvino, Italo. *Seis propuestas para el próximo milenio*. Barcelona: Círculo de lectores, 2000.
- Chatman, Seymour. *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. New York, Cornell University, 1980.
- Clément, Jean. "Del texto al hipertexto: hacia una epistemología del discurso hipertextual", Accesado en noviembre 20, 2008 en <<http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/clement.htm>>
- Cooper, Sam. *The Situationist International in Britain: Modernism, Surrealism, and the Avant-Garde*. Routledge, 2019.
- Crowther, Paul. "Postmodernism in the Visual Arts: A Question of Ends", en Thomas Docherty (ed.), *Postmodernism: A Reader*. New York, Columbia University Press, 1993.
- de Diego Padró, José I. *En Babia: Manuscrito de un braquicéfalo*. San Juan: Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1940.
- Deleuze, Gilles, & Guattari, Felix. *A Thousand Plateaus*. London, Continuum International Publishing Group, 2004.
- Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Spivak. Baltimore: John Hopkins, 2016.
- du Certeau, Michel. "Walking in the City". *The Practice of Everyday Life*. Traducido por Steven Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984. 91-110.

Díaz, Luis Felipe. “El sujeto lírico del vanguardismo puertorriqueño”, en *Mairena*. 15.36, (1993), pp. 7-28.

Dostoyevski, Fiodor. *Notes from the Underground*. Vintage Reprint. New York: Vintage, 1994.

Eliot, T. S. “The Love Song of J. Alfred Prufrock”, en *Collected Poems 1909-1962*. New York, Harcourt, 1962, pp. 3-7.

--- “The Wasteland”, en *Collected Poems 1909-1962*, pp. 51-76.

Federman, Raymond. “Surfiction – Four Propositions in Form of an Introduction”, en Raymond F. Federman (ed.) *Surfiction: Fiction Now and Tomorrow*. Chicago, Swallow Press, 1975, pp. 5-18.

Filreis, Al. *1960: When Art and Literature Confronted the Memory of World War II and Remade the Modern*. University of Columbia Press, 2021.

Flaubert, Gustave. *Madame Bovary*. Deluxe Edition. New York: Penguin, 2011.

Foucault, Michel. *Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of Reason*. New York, Vintage, 1988.

Frank, Joseph. “Spatial Form in Modern Literature”, en Michael J. Hoffman y Patrick D. Murphy (eds.), *Essentials of the Theory of Fiction*. Durham, Duke University Press, 1996, pp. 61-76.

Genette, Gérard. *Palimpsestos. Literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus, 1989.

Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Stanford, Stanford University Press, 1990.

---. *Modernity and Self Identity*. Stanford, Stanford University Press, 1990.

Ginsberg, Allen. *Howl and other poems*. San Francisco: City Lights, 1957.

Giovannitti, Arturo. “The Walker”, en Martino Marazzi (ed.), *Voices of Italian America: A History of Early Italian American Literature with a Critical Anthology*. Madison, Fairleigh Dickinson University Press, 2004, pp. 222-226.

Gnisci, Armando (ed.). *Introducción a la Literatura comparada*, Barcelona, Crítica. 2002.

Gorelik, Adrián. “Ciudad, Modernidad, Modernización”. *Universitas humanística* 56 (2003): 10-28.

Habermas, Jürgen. “Modernity –an Incomplete Project”, en Thomas Docherty (ed.), *Postmodernism: A*

- Reader*. New York, Columbia University Press, 1993.
- Harding, James M. *Cutting Performances: Collage Events, Feminist Artists, and the American Avant-Garde*. University of Michigan Press, 2010.
- Harvey, David. *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Changes*. New York, Wiley-Blackwell, 1989.
- Jackson, Peter David. *Cannibal Angels: Transatlantic Modernism and the Brazilian Avant-Garde*. Peter Lang, 2021.
- Jameson, Fredric. *El giro cultural*. Buenos Aires, Manantial, 2000.
- . *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham, Duke University Press, 1991.
- Jaramillo, Jaime. "La ciudad y la domesticación de sus espacios", en *Universitas Humanística*. Pontificia Universidad Javeriana, 56, (2003), pp. 81-101.
- Joyce, James. *Ulysses*. New York, Everyman Library, 1998.
- Kamenish, Paula. *Mamas of Dada: Women of the European Avant-Garde*. University of South Carolina Press, 2015.
- Kerouac, Jack. *Los subterráneos*. Madrid: Anagrama, 1996.
- Labriola, Patrick. "Edgar Allan Poe and E. T. A. Hoffmann: The Double in 'William Wilson' and the Devil's Elixirs". *International Fiction Review* (2002): 69+.
- La Torre Lagares, Elidio. *Textoci(u)dad: la erosión de la modernidad en En Babia, la novela de J.I. De Diego Padró*. Arecibo: Centro de Investigaciones Iberoamericanas, 2016.
- Lee, Steven. *The Ethnic Avant-Garde: Minority Cultures and World Revolution*. Columbia University Press, 2015.
- Llovet, Jordi *et all*. *Teoría literaria y Literatura Comparada*. Barcelona, Ariel, 2007.
- Lukacs, Georg. "The Ideology of Modernism", en *The Meaning of Contemporary Realism*. London, Merlin, 1963.
- Lyotard, Jean-Francois. *The Postmodern Condition*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984.
- Marinello, Juan. *Ensayos*. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1977.
- Marx, Carlos y Federico Engels, "Manifiesto comunista", en *Obras escogidas*. Moscú, Progreso, 3 vols.,

1974, I, pp. 99-140.

Miranda Archilla, Graciany. “Decálogo Atalayista”, en *El Tiempo*. 1 de octubre 1929, p. 8. Reproducido en: Hernández Aquino, *Nuestra aventura literaria*, pp. 250-252.

Poe, Edgar Allan. “The Man of the Crowd”. *Complete Works*. New York: Doubleday, 1966. 215-221.

---. “The Cask of Amontillado”. *Complete Works*. 191-196.

Rama, Ángel. *La ciudad letrada*. Segunda edición. Introducción de Mario Vargas Llosa. Prólogo de Hugo Achuagar. Nueva York: Ediciones del Norte, 2002.

Salamensky, S. I. *The Modern Art of Influence and the Spectacle of Oscar Wilde*. New York: Palgrave MacMillan, 2011.

Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos*. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Simmel, Georg. “The Metropolis and Mental Life”, en Gary Bridge y Sophie Watson (eds.), *The Blackwell City Reader*. Chicago, Blackwell, 2002, pp. 11-19.

Slethaug, Gordon. *The Play of the Double in Postmodern American Fiction*. Illinois: Southern Illinois University Press, 1993.

Stark, Trevor. *Total Expansion of the Letter: Avant-Garde Art and Language After Mallarmé*. MIT Press, 2020.

Steiner, George. “¿Qué es la Literatura comparada?” en *Pasión intacta*, Madrid, Siruela, 1996. pp. 121-145.

Verlaine, Paul. *Los poetas malditos*. PDF.

Walker, Ian M. “Edgar Allan Poe”, en Marcus Cunliffe (ed.), *The Penguin History of Literature. Vol 8: American Literature to 1900*. New York, Penguin, 1993.

Webber, Andrew. *The Doppelgänger: Double Visions in German Literature*. London, Clarendon, 1996.

Wood, Paul, et al. *Art in Theory: The West in the World - An Anthology of Changing Ideas*. Wiley-Blackwell, 2020.