

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
PROGRAMA GRADUADO DE LITERATURA COMPARADA

LITE 3013

De la Vanguardia a la literatura de la posguerra

Dr. Elidio La Torre Lagares

Primavera 2024

Sección 0U1, Lunes-Miércoles 10:00 a.m.-11:20 a.m.

Horas de oficina: Martes-Jueves de 10:00 a.m. a 12:50 p.m., o por arreglo previo.

Email: elidio.latorre@upr.edu

Descripción

Este curso subgraduado estudia los movimientos vanguardistas en la producción literaria y artística europea, latinoamericana y puertorriqueña a partir de la parte final del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. 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.

Objetivos

Al final del curso, el estudiante:

- Distinguirá las características de cada movimiento literario del período asignado y su relación con otras manifestaciones culturales y su contexto histórico, filosófico y estético.
- Conocerá la literatura como disciplina especializada y sus debates fundamentales: qué es la literatura; cuáles son las condiciones que la posibilitan; cuáles son las estrategias y recursos discursivos que le son propios tanto en el proceso de lectura individual como en el de una comunidad en particular.
- Se familiarizará con los marcos teóricos y metodológicos con que los textos y debates literarios y culturales son presentados en clase y en las lecturas asignadas.
- Demostrará, oralmente y por escrito, su capacidad crítica para presentar hipótesis, elaborar argumentos, resumir ideas
- Ofrecerá 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 propuesto

De ser necesario podríamos tener hasta 11.5 horas asincrónicas, a distancia.

I. El comienzo del siglo XX

Semana 1

Introducción

Teorías de la Vanguardia: los manifiestos

Semana 2

El futurismo de Marinetti, el futurismo ruso y el dadaísmo
Hugo Ball, Tristan Tzara, Mina Loy
Luigi Russolo, “El arte de los ruidos”
Hans Richter: *Dada Art: Alphabet of Dadaism* (1968)

II. La alta modernidad

Semana 3

Expresionismo: Franz Kafka: “Un informe para una academia”; James Joyce: “Los muertos”.

Semana 4-5

Surrealismo, cubismo y primitivismo
Andre Bretón, Federico García Lorca, Apollinaire, el Renacimiento de Harlem

Semana 6

La vanguardia en Puerto Rico y Latinoamérica
Del diepalismo hasta el atalayismo: José de Diego Padró, Luis Palés Matos,
Graciany Miranda Archilla, Clemente Soto Vélez
Oliverio Girondo, Leopoldo Lugones y Macedonio Fernández (selecciones)

III. Las hypervanguardias

Semana 7

La vanguardia latinoamericana: poesía
Vallejo, Huidobro y Neruda (selecciones)

Semana 8

La vanguardia femenina
Blanca Varela, Idea Vilariño, Anjelamaria Dávila (selecciones)

Semana 9-10

La vanguardia del Boom
Julio Cortázar (“Las babas del diablo”), Jorge Luis Borges (“El informe Brody”), Gabriel García Marquez
 (“Un señor muy viejo con unas alas enormes”) y Sylvia Ocampo (“La casa de azúcar”)

IV. El legado de las vanguardias

Semana 11-12

Samantha Schweblin: *Distancia de rescate*

Semana 13-14

Hiruko Oyamada, *The Factory*.

Semana 15

El fin de la modernidad: la literatura de lo exhausto

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
- Desarrollo de destrezas de discusión en paneles
- Reflexiones periódicas por escrito

Libros de texto

Las otras lecturas están disponibles en el Moodle en PDF bajo cláusula de uso justo. Aquellos estudiantes que no se sientan cómodos con los formatos digitales, pueden acudir a antologías y ediciones en impresión tradicional.

Los siguientes libros no estarán disponibles en formato digital:

Métodos de avalúo

Los estudiantes son examinados continuamente a lo largo del término basado:

- Reflexiones periódicas a través de la plataforma Moodle
- Un ensayo crítico monográfico al cierre del curso
- Tareas de investigación afines con el curso
- Participación en clase
- Asistencia
-

Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones es acumulativo.

- 1 ensayo crítico 50%
- Reflexiones escritas 30%
- Participación en foros 10%
- Asistencia 10%
- Total 100%

Sobre modalidad de los cursos

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuará ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

Plan de contingencia en caso de una emergencia

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico.

Plataforma educativa

El curso, para efectos presenciales y en línea, utilizará la plataforma Moodle. Todos los trabajos se entregarán en o antes de la fecha estipulada. No se aceptarán trabajos por correo electrónico a menos que el profesor así lo solicite.

Asistencia

La asistencia se toma diariamente en la plataforma Moodle al comienzo de cada clase. Si usted se retrasa y llega tarde al salón, su deber es informarle al profesor al final de la clase que usted llegó. Tres tardanzas a clase equivale a una ausencia. Usted tendrá un período de gracia de diez (10) minutos antes de ser marcado ausente. De lo contrario, se contará como tarde (T).

De ausentarse a causa de razones médicas, el estudiante debe proveer la evidencia correspondiente. Tres o más ausencias no justificadas afectarán su calificación final. Un excedente de seis ausencias no justificadas pone en riesgo su aprobación de la clase.

La excusa no significa que usted será marcado presente. Sin embargo, se le marcará “Excusado” y no tendrá peso significativo sobre su nota de asistencia.

La asistencia es obligatoria en la Universidad de Puerto Rico. Se infiere que es su deber cumplir con las exigencias del curso para obtener resultados académicos satisfactorios. A pesar de que todo el material se distribuirá y se entregará a través de la plataforma Moodle, **este curso no es un curso en línea.**

Solamente aquellas tareas determinadas por el profesor podrán contar como tiempo lectivo en clase, hasta un máximo de 11.5 horas por semestre.

Acomodo razonable

Ley 51 (7 de junio de 1996)

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.

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 enlace: <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.

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.

---. "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.
- Burger, Peter. *Theory of the Avant Garde*. University of Minnesota Press, 1981.
- 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.
- Farrington, Sarah. *The Lost Conversation: Interviews with an Enduring Avant Garde*. 53rd State Press, 2022.
- 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.
- Foster, Hal. *The Return of the Real: The Avant Garde at the End of the Century*. MIT, 1996.
- 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.
- Hernandez Aquino, Luis. *Nuestra aventura literaria*. UPR, 1980.
- 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 al.* *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.
- Morelli, Gabrielle. *Juan Gris y la vanguardia literaria hispánica*. Cátedra, 2022.
- Oyamada, Hiroko. *The Factory*. New Directions, 2019.
- 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 Achugar. 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.
- Schweblin, Samantha. *Distancia de rescate*. Random House, 2014.
- Wood, Paul, et al. *Art in Theory: The West in the World - An Anthology of Changing Ideas*. Wiley-Blackwell, 2020.