

Literatura Latinoamericana

“Los límites del acceso a lo real: realismo, documental y ficción en la literatura y el cine en Latinoamérica”.

Primavera / 2018

Edgardo Dieleke, PhD: edieleke@udesa.edu.ar

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS

Según diversos críticos y teóricos contemporáneos, y en particular en Latinoamérica, una de las tendencias dominantes en las producciones artísticas del presente está atravesada por el denominado “retorno de lo real” (Hal Foster, Comolli, etc.). Esta tendencia, presente en la literatura y en las artes visuales, resulta más clara en el Nuevo Cine argentino y en el cine brasileño reciente, en donde se multiplican las imágenes cuasi-documentales, la presencia de actores no profesionales así como una serie de imaginarios asociados al realismo clásico: relatos de delincuencia y desigualdad social, imágenes de la pobreza, violencia extrema.

Sin embargo, más allá del debate sobre la vuelta al realismo, este curso propone discutir y analizar en particular una serie de obras latinoamericanas en donde se vuelve borrosa la distinción entre ficción y no ficción, y por lo tanto, aquello que es presentado como “real” está puesto en cuestión. En una época en la que para muchos la realidad se ha vuelto más increíble que las ficciones de la literatura y el cine, el horizonte del curso será discutir de qué modo algunas obras construyen y cuestionan lo que podríamos llamar el estatuto de lo real.

Para llevar adelante el recorrido que proponemos, discutiremos algunas preguntas esenciales que iremos analizando en las diferentes obras que constituyen nuestro corpus de trabajo. En este sentido, iniciaremos un análisis teórico para pensar algunos interrogantes centrales: ¿cómo definir el realismo y sus operaciones? ¿cuál es el lugar de la ficción? ¿cómo distinguimos al documental de la ficción? ¿cuál es la función crítica de la literatura y el cine en el contexto latinoamericano?

El objetivo principal del seminario es ofrecer a los estudiantes a) una serie de herramientas para discutir los acercamientos a lo real desde algunas obras claves de la literatura y el cine en Latinoamérica b) una introducción a la discusión sobre la

especificidad de la crónica y el cine documental y su estatuto frente a la ficción c) una discusión sobre la función crítica de algunas obras clásicas del cine y la literatura latinoamericanos d) herramientas desde la literatura y el cine para analizar algunas discusiones sobre el presente y el lugar de la ficción.

Modalidad de trabajo: El programa estará ordenado en parte de manera cronológica y a su vez a partir de una serie de obras paradigmáticas de la literatura de ficción y no ficción, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. La clase se reunirá dos veces por semana y tendrá la modalidad de un seminario, con discusiones en clase sobre los textos elegidos. Los estudiantes deberán haber leído los materiales y venir preparados para discutir en clase.

Mecanismo de evaluación:

1) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 20%

En este curso se espera que los estudiantes participen en clase; formulen preguntas y comentarios en las presentaciones orales y en las discusiones diarias; cumplan con la lectura de los textos para el día asignado; lean atentamente los textos primarios y la bibliografía secundaria y que tengan una asistencia regular y a horario a clase. Como parte de la participación en clase, se pedirá a los estudiantes que traigan a la clase comentarios escritos sobre sus lecturas.

2) EXAMEN PARCIAL 30%

En el examen parcial se evaluarán los contenidos estudiados hasta la mitad del cuatrimestre a través de preguntas que se desarrollarán a modo de ensayo.

3) PRESENTACIÓN ORAL 15%

Los alumnos deberán hacer una presentación oral en clase sobre un tema acordado con el profesor. Esta presentación debe tener una duración aproximada de entre veinte a treinta minutos. La presentación debe generar un debate y despertar preguntas por parte del resto de los alumnos. Los turnos para las presentaciones orales serán asignados al comenzar el semestre.

4) UNA MONOGRAFÍA FINAL 35%

Dos semanas antes de la fecha de entrega de la monografía final se deberá entregar una página con un plan de monografía que se conversará con el profesor durante las horas de oficina. Este plan formará parte de la nota final de la monografía. Para la monografía final se espera que el/la alumno/a haga una pequeña investigación y que utilice bibliografía crítica y teórica pertinente al tema.

Aclaraciones:

- Es indispensable que los estudiantes controlen sus **emails** regularmente para enterarse de las lecturas asignadas para las clases siguientes y de las actualizaciones en la página **Moodle** del curso.
- El promedio final para aprobar la materia deberá ser no menor a un 4 (cuatro). Sin embargo, un aplazo en la monografía final implica la **REPROBACIÓN** del curso.
- La participación en clase y la lectura regular de los textos son obligatorias y necesarias para el funcionamiento eficiente de la clase. También la entrega en tiempo y forma de la presentación oral, examen parcial y monografía final son indispensables e inexcusables para la aprobación del curso. El no cumplimiento de cualquiera de las instancias de evaluación **significará la desaprobarción inmediata del curso**. Los alumnos no podrán presentarse a rendir el examen final si previamente no han entregado en tiempo y forma el examen parcial, y si no han realizado como corresponde su presentación oral.

Plagio y deshonestidad intelectual

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética (<http://www.udesa.edu.ar/files/Institucional/PoliticasyProcedimientosUniversidaddeSanAndres.pdf>) considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliográficas (incluyendo los formatos *on-line*). En caso de duda recomendamos consultar el sitio: <http://www.udesa.edu.ar/UnidadesAcademicas/departamentos-y-escuelas/Humanidades/Prevencion-del-plagio/Que-es-el-plagio>. La violación de estas normas dará lugar a sanciones académicas y disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Universidad.

PROGRAMA

I. Introducción /

Realismo, Neorrealismo y cine documental (Semana 1, 2 y 3).

Presentación del curso. Objetivos y marco teórico. El acceso a lo real en la literatura y el cine. La función crítica del arte realista y el cine documental.

Brooks, Peter. "Realism and Representation", en *Realist Vision*.

Alejo Carpentier. "De lo real maravilloso americano", en *Tientos y diferencias*
Montevideo: Arca, 1967.

Juan Rulfo. "Nos han dado la tierra"; "Es que somos tan pobres" en *El llano en llamas*.

Dorrit Cohn. "Focus on Fiction", en *The distinction of fiction*. (1-17).

Barthes, Roland. "El efecto de lo real" [1968] en AA.VV. *Realismo ¿mito, doctrina o tendencia histórica?* Buenos Aires: Lunaria, 2002.

Roman Jakobson. "El realismo artístico" en AA.VV. *Realismo ¿mito, doctrina o tendencia histórica?* Buenos Aires: Lunaria, 2002.

Los olvidados (Luis Buñuel, México; 1950).

Tire dié (Fernando Birri, Argentina; 1960).

Fragmentos de *Vidas secas* (Nelson Pereira dos Santos, Brasil; 1963).

Michael Wood, "Buñuel in México" (in *Mediating Two Worlds*, J. King y Ana M. López, ed.).

André Bazin, "Italian Neorealism" (in A. Bazin, *What is Cinema?*).

Bill Nichols. "How can we define documentary film". In *Introduction to Documentary*.

Bernini, Emilio. "Tres ideas de lo documental. La mirada sobre el otro". *Km 111*, Buenos Aires, n. 7, p. 89-107, marzo 2008.

II. Experimentación estética y realidad política. La no ficción y la irrupción de la violencia. (Semanas 4 - 7).

Rodolfo Walsh. *Operación Masacre*. (1957).

Screening: *Dios y el Diablo en la tierra del sol* (Glauber Rocha, Brazil; 1964).

Rubem Fonseca. "Feliz año nuevo" (1975).

Screening: Fernando Solanas y Octavio Getino. *La hora de los hornos*. (1968).

Bibliografía teórico crítica (selección):

Schøllhammer, Karl Erik. "The Case of Rubem Fonseca: The search for Reality".

Glauber Rocha, "Estética del hambre" y "Estética del sueño" (en Glauber Rocha, *Del hambre al sueño*).

Ismail Xavier, "Black God, White Devil: The Representation of History" (in Robert Stam, ed "Brazilian Cinema").

Stam, Robert, "Hour of the Furnaces and the Two Avant Gardes", *Millenium* nº 7/9, 1980/81.

III. Los límites de lo real en el presente. Narrando el horror: el caso Ciudad Juárez. (Semanas 8 y 9).

Sergio González Rodríguez. *Huesos en el desierto*. Barcelona: Anagrama, 2002 (selección).

Roberto Bolaño. 2666. *La parte de los crímenes*. Barcelona: Anagrama, 2004: 441-793.

Bibliografía teórico crítica:

Mike Davis. *The Planet of Slums*. London: Verso, 2007 (Selección).

Susan Sontag. *Ante el dolor de los demás*. Buenos Aires, Alfaguara. (Selección).

Slavoj Zizek. *Violence*. New York: Picador, 2008. (Selección).

IV. Nuevos realismos: la “urgencia de lo real”.

Indicios de la violencia urbana. Los medios masivos y la ficción de lo real. (Semanas 10 - 14).

Pizza, birra, faso (Adrián Caetano, Argentina; 1997).

El bonaerense (Pablo Trapero, Argentina; 2002).

Ciudad de Dios (Fernando Meirelles, Brasil; 2002).

Ômnibus 174 (José Padilha, Brasil; 2002).

César Aira. *Villa*. (diversas ediciones).

Bibliografía teórico crítica:

Paul Virilio. *City of panic*. New York: Berg, 2005.

Jean – Louis Comolli. *Ver y poder*. (selección). Buenos Aires: Aurelia Rivera, 2007.

Brooks, Peter. “The Future of Reality?”, en *Realist Vision*.

Gonzalo, Aguilar. *Otros mundos*. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2006. (selección).

David Oubiña. “Un mapa arrasado: Nuevo cine argentino de los '90”. *Sociedad (Revista de la Facultad de Ciencias Sociales)*. Buenos Aires: Manantial, 2002. n. 20: 193-200.

Ivana Bentes, "The sertao and the favela in contemporary Brazilian film" (in Lucia Nagib, ed. *The New Brazilian Cinema*).

Textos para comprar en librerías:

1. Rodolfo Walsh. *Operación masacre*. (diversas ediciones).

2. César Aira, *Villa*. (diversas ediciones).

El resto de los materiales primarios y secundarios se comprarán en fotocopiadora o se bajarán de la página “Moodle” del curso según instrucciones que se les dará a su debido tiempo.

Bibliografía general (no obligatoria)

- AA.VV. *Milpalabras. Letras y artes en revista*. Número especial: "Nuevos realismos" Nro 2 (Verano 2001).
- Appadurai, Arjun. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.
- Barthes, Roland. *S/Z*. [1970] Paris: Editions du Seuil, 1976.
- Baudrillard, Jean. *Simulacres et simulation*. Paris: Galilee, 1981.
- Bazin, André.
- Berger, John. *Ways of seeing*. London: Penguin, 1972.
- Brooks, Peter. *Body Work*. Cambridge, MA: Harvard UP, 1993.
- _____. *Realist Vision*. New Haven: Yale University Press, 2005.
- Buck-Morss, Susan. "The city as dreamworld and catastrophe." *October* 73 (Winter 1995): 3- 26.
- Centre des recherches Interuniversitaire sur les champs culturels en Amérique Latine. *Les nouveaux réalismes: Autre réel, autre écriture*. Paris: Presses de la Sorbone Nouvelle, 2000.
- Chiampi, Irlemar. *O realismo maravilhoso: forma e ideologia no romance hispano-americano*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1980.
- Contreras, Sandra. "En torno al realismo." *Pensamiento de los Confines*. 8.2 (2005): 19-31.
- Coutinho, Carlos Nelson, Luiz Sérgio N. Henriques, Leandro Konder, Gilvan P. Ribeiro, José Paulo Netto. *Realismo e Anti-Realismo na Literatura Brasileira*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
- Debord, Guy. *Society of the spectacle*. New York: Zone Books, 1994.
- Debray, Régis. *L'état séducteur : les révolutions médiologiques du pouvoir*. Paris: Gallimard, 1993
- Eco, Umberto. *Travels in Hyperreality*. London: Picador, 1987.
- Enaudeau, Corinne. *La paradoja de la representación*. Buenos Aires: Paidós, 1999.
- Foucault, Michel. *Esto no es una pipa*. Barcelona: Anagrama, 1981.
- _____. *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*. 1966. Paris: Gallimard, 1992.
- Foster, David William. *Social Realism in the Argentine Narrative*. Chapel Hill: North Carolina Studies in the romance languages and literatures, 1986.
- Foster, Hal. "Obscene, abject, traumatic". *October* 78 (Fall 1996): 107-24.
- _____. *Return of the Real : the Avant-garde at the End of the Century*. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1996.
- _____. "The archive without museum". *October* 77 (Summer 1996): 97-119.
- Foster, Hal et al. "The politics of the signifier II: A conversation on the "Informe" and the abject." *October* 67 (Winter 1994): 3-21.
- Franco, Jean. *The Decline and Fall of the Lettered City*. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2002.
- Garramuño, Florencia. *La experiencia opaca. Literatura y desencanto*. Buenos Aires: FCE, 2009.
- Hardt, Michael and Negri, Antonio. *Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

Herman, Luc. *Concepts of Realism*. Columbia, SC, USA: Camden House, 1996.

Huysen, Andreas. *After the Great Divide*. Bloomington, IN: Indiana UP, 1986.

Jakobson, Roman. "On Realism in Art" (1921) in *Language in Literature*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

Jaguaribe, Beatriz. *O choque do Real: estética, mídia e cultura*. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

Jameson, Fredric. "The end of temporality" *Critical Inquiry* 29 (Summer 2003):695-718.

Kracauer, Siegfried. *Theory of film : the redemption of physical reality*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

Krauss, Rosalind. *The originality of the Avant-Garde and Other modernist myths*. Cambridge, MA: MIT Press, 1985.

Laddaga, Reinaldo. *Espectáculos de realidad: ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas*. Rosario, Arg.: Beatriz Viterbo, 2007. 1996.

Ludmer, Josefina. "Territorios del Presente. En la isla urbana" *Pensamiento de los confines*. 15 (Diciembre 2004).

Lukács, Georg. *Balzac et le réalisme français*. Paris: Maspero, 1979.

_____. *Essays on Realism*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1981.

_____. *Studies in European realism*. Introd. by Alfred Kazin; translated by Edith Bone. New York: Grosset & Dunlap, 1964.

_____. *The historical novel*. London: Merlin press, 1962.

_____. *The meaning of contemporary realism*. London: Merlin Press, 1963.

Lyotard, Jean-Francois. *Lo Inhumano*. Buenos Aires: Manantial, 1998.

Marin, Louis. *De la représentation*. Paris: Gallimard-Le Seuil, 1994.

Margulies, Ivone (Ed.). *Rites of Realism. Essays on Corporeal Cinema*. Durham and London: Duke University Press, 2003.

Miller, D.A. *The novel and the Police*. Berkeley : University of California Press, 1988.

Mitchell, W. J. Thomas. "What do pictures really want?" *October* 77 (Summer 1996): 71-82.

Mongin, Olivier. *La violence des images*. Paris: Le Seuil, 1997.

Nichols, Bill. *Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture*. Indianapolis: Indiana University Press, 1994.

Nixon, Mignon. "After images". *October* 83 (Winter 1998): 115-30.

Nochlin, Linda. *Realism*. New York: Penguin Books, 1971.

Ouviña, David. "El espectáculo y sus márgenes". *Punto de Vista* 76 (Agosto 2003).

_____. "La fascinación por el margen". *Revista Todavía* 8 (agosto 2004)

Perry, Nick. *Hyperreality and Global Culture*. London: Routledge, 1998.

Rotker, Susana. (ed.). *Ciudadanías del miedo*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 2000.

Saasen, Saskia. *The global city*. Princeton: Princeton UP, 2001.

Sarlo, Beatriz. *Tiempo presente : notas sobre el cambio de una cultura*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina, 2001.

Scarry, Elaine. *The body in pain*. New York: Oxford University Press, 1985.

Shøllhammer, Kark Erik. "Os cenários urbanos da violência na literatura brasileira". *Linguagens da violência*. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

_____. "A procura de um novo realismo- teses sobre a realidade em texto e imagen hoje" en Kreiger Olinto, H. y Shøllhammer, K. E. *Literatura e Mídia* . Rio de Janeiro: PUC, 2002.

Sontag, Susan. *On photography*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977.

Speranza, Graciela. "Magias parciales del realismo" *Milpalabras. Letras y artes en revista*. Número especial: "Nuevos realismos" 2 (Verano 2001).

Vattimo, Gianni. *Transparent society*. Cambridge : Polity, 1992.

Watt, Ian. "Realism and the Novel Form" en *The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding*. Berkeley, CA: University of California Press. 1957.

White, Hayden V. *Figural realism: studies in the mimesis effect*. Baltimore, Md.; London: Johns Hopkins University Press, 1999.

Wolfe, Tom. "'Stalking the Billion-Footed Beast. A Literary Manifesto for the New Social Novel.'" *Harper's Magazine* 1674 (1989): 45-56.

Zizek, Slavoj. *The sublime object of ideology*. London: Verso, 1989.

_____. *Welcome to the desert of the real*. London: Verso, 2002.