

LAS PALABRAS Y LAS IDEAS: UNA PERSPECTIVA DESDE LA LITERATURA

Profesor: Santiago Montobbio

Presentación

Escribe Albert Camus: “¿Por qué soy un escritor y no un filósofo? Porque pienso según las palabras y no las ideas”. Así piensa un escritor, y lo que escribe también es un pensar. Hay una aportación fundamental por parte de los escritores al pensamiento, en lo que constituye una tradición fecunda y que sigue diversos cauces.

Está ya en la Filosofía de Aristóteles el considerar que la poesía -y toda la creación literaria- aporta un conocimiento distinto y específico. La literatura arroja una particular luz sobre las cosas, e importa esta convivencia de las palabras y las ideas, y la perspectiva que desde la literatura se puede tener de la realidad y sus misterios, y de los de la condición del hombre.

Para ello, un programa que permite adentrarse en el concepto, las funciones, los géneros y los grandes autores de la literatura, desde una perspectiva transversal y propia de la literatura comparada.

Programa

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DE LITERATURA

Las palabras y las ideas, un territorio común. La singular y valiosa aportación al pensamiento por parte de los escritores. La lectura. Filosofía y Poesía. Contenido y forma. La función poética del lenguaje: el lenguaje como creador de realidad y pensamiento. El progreso en el arte.

2. FUNCIONES DE LA LITERATURA

La autonomía de la literatura. Evolución de la estética. El arte por el arte. La literatura como evasión. La literatura como conocimiento. El surrealismo. El surrealismo español. La construcción de la personalidad a través de la literatura. La poesía de la experiencia en España (Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma, Gabriel Ferrater) y el caso de los heterónimos de Fernando Pessoa. La corriente opuesta en la poesía española contemporánea. La catarsis. La literatura comprometida, el compromiso literario: Camus, Sartre, y otras posiciones. La literatura dirigida. La literatura soviética. Cuestiones finales.

3. LA CREACIÓN POÉTICA, LA NOVELA, EL CUENTO Y EL ENSAYO

Algunas poéticas. Platón y Aristóteles. Horacio. El siglo XVIII: de la imitación a la expresión. La estética moderna y la teoría expresiva del Romanticismo. El poeta como poseo y vidente, y como artífice. La musa y el genio. El Romanticismo. La imaginación, los sueños. El psicoanálisis. El Renacimiento y el Clasicismo: el trabajo y el furor poético. Tendencias en la poesía moderna. Las poéticas de los poetas. Tres poetas catalanes: J. V. Foix, Salvador Espriu, Joan Vinyoli.

Nacimiento y evolución de la novela. La composición (Balzac y Stendhal). La novela moderna: la desvalorización de la trama y el ahondamiento en el análisis psicológico. La novela impresionista (James Joyce, Virginia Woolf). El monólogo interior. Marcel Proust. Kafka. El punto de vista. La novela moderna. La singularidad, entidad y personalidad del cuento literario como género autónomo.

El nacimiento de la subjetividad y del ensayo: Montaigne. La escritura fragmentaria y aforística, los diarios de los escritores, las memorias y los escritos biográficos, los epistolarios, las entrevistas y conversaciones. El ensayo en castellano.

4. LA GENERACIÓN DEL 27

Encuadre. La generación del 27 por sí misma: los libros de memorias de los creadores del 27. Ensayos sobre la poesía y figuras de los poetas del 27, con especial atención a los de los mismos poetas en su actividad crítica. Poéticas y poemas de los poetas del 27: Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre. Los dos poetas de Litoral (Manuel Altolaguirre, Emilio Prados), dos poetas con obra de juventud (Juan Larrea y Antonio Espina), poetas del exilio (Pedro Garfias, Juan José Domenchina, Juan Rejano). Personalidades singulares y también muy valiosas: el poeta pero también pensador José Bergamín, el pintor, poeta y escritor Ramón Gaya, el "genial epígono" de la generación Miguel Hernández y el complemento a la generación que supone la obra de Francisco Giner de los Ríos. Un antecedente y compañero de generación: José Moreno Villa. La filósofa de la generación del 27: María Zambrano.

Bibliografía

Cesare Pavese, *El oficio de vivir*
José Bergamín, *El cohete y la estrella. La cabeza a pájaros*
Virginia Woolf, *La señora Dalloway*
Franz Kafka, *La condena*
Jorge Luis Borges, *El hacedor*
J.V. Foix, *Diari 1918*
Manuel Altolaguirre, *Las islas invitadas*
Jorge Guillén, *Cántico*
Luis Cernuda, *La realidad y el deseo*
Luis Buñuel, *Mi último suspiro*