

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN
LENGUAS VIVAS
"Juan Ramón Fernández"

Programa

LITERATURA EN LENGUA FRANCESA (TF)

Departamento: Francés
Carrera/s: Traductorado
Trayecto o campo: Campo de la formación general
Carga horaria: 6 horas cátedra semanales
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Turno: Vespertino
Profesor/a: Valeria Castelló-Joubert
Año lectivo: 2018
Correlatividades: Teoría y análisis literario (cursada aprobada)

1- Fundamentación

El contacto con la literatura aspira a favorecer el desarrollo de un posicionamiento con respecto al texto literario en sí a través de una comprensión e interpretación personales que dialogan con otras lecturas enriquecedoras. Para ello, el futuro traductor será preparado para dar su punto de vista apoyándose en las lecturas que le permitirán acceder a las herramientas teóricas desde las que podrá acercarse a las problemáticas de la reflexión literaria. Por esto, se presentarán los elementos conceptuales que estructuran ciertos aspectos de los estudios literarios y que servirán de base para analizar las obras propuestas.

La presencia de este curso de Literatura en lengua francesa en el plan de estudios encuentra su fundamento en la convicción de que sus contenidos proporcionan un campo de estudio propicio para la comprensión de las múltiples representaciones que ponen en circulación, esenciales para ampliar el horizonte de conocimiento cultural del futuro traductor.

El trabajo se sustenta teórica y metodológicamente en la literatura comparada, la narratología, la estética de la recepción y la estética filosófica contemporánea.

2- Objetivos generales

- Lograr un acercamiento a las características generales de cada época tanto en el plano de lo estético como de lo histórico-cultural.
- Abordar una lectura que supere los anacronismos mediante una mirada histórica doble que contemple el contexto sociocultural en que fue producida la obra y el del momento actual en que se realiza la lectura.
- Seguir a lo largo del panorama presentado la evolución de los distintos géneros.
- Adquirir un bagaje teórico que permita mejorar las interpretaciones.

- Reconocer los elementos formales que caracterizan el género de cada una de las obras propuestas.
- Identificar recursos estilísticos y retóricos.
- Reconocer relaciones de intertextualidad.
- Argumentar y sostener oralmente y por escrito un punto de vista personal sobre una obra o un fragmento.

3- Objetivos específicos

- Brindarle al futuro traductor elementos para la contextualización de las obras leídas y estudiadas, de modo que sea capaz de identificar con precisión los periodos y sus características.
- Aproximar al estudiante a la crítica de las obras estudiadas, mediante el trabajo con categorías del análisis literario, la narratología, la estética y la teoría literaria.
- Acercar al futuro traductor a los aspectos teórico-prácticos de los estudios literarios de manera a la vez intuitiva –descubrimiento personal de los aspectos relevantes de la obra literaria– y razonada –reflexión guiada por el docente sobre los fenómenos específicos de lo literario, del gusto, del placer de la lectura, del canon en los periodos trabajados.
- Ofrecer lecturas que le permitan comprender al futuro traductor la evolución de los distintos géneros desde los orígenes de la literatura en lengua francesa hasta la actualidad.
- Anticipar, a propósito de rasgos y problemas específicos de cada obra estudiada, los elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para su traducción, las dificultades particulares que podrían surgir, y proponer estrategias de resolución.
- Acompañar al futuro traductor en el armado de su biblioteca con las ediciones disponibles de mayor calidad por su edición y/o su cuerpo crítico.
- Incentivar el placer por la lectura en el futuro traductor y motivarlo a cotejar de manera crítica las obras literarias en francés con sus traducciones en lengua española.

4- Contenidos mínimos

Edad Media. Épica – lírica – novela Origen de las literaturas en lengua romance. Oralidad y escritura. El cantar de gesta. Trovadores y troveros. El modelo cortés. La novela y la materia de Roma. Traducción y anacronismo. Lo maravilloso como topos literario.

El Renacimiento: Estereotipos y verdades sobre el Renacimiento. El Humanismo. La Defensa e ilustración de la lengua francesa. La Pléiade.

El siglo XVII: El teatro en el siglo XVII. Tragedia, comedia, pastoral. Reglas del teatro. La influencia de los teóricos. La fábula.

El siglo XVIII: El siglo de las Luces. Filósofos y Libertinos. La Enciclopedia. Novela entre verdad y ficción. El modo epistolar.

El siglo XIX: El Romanticismo. La evolución poética. El Realismo. Técnica novelesca.

El siglo XX: Principales doctrinas, movimientos y tendencias literarias. Compromiso ideológico. El problema de la identidad. La problemática del hombre contemporáneo y su reflejo en la narrativa a través del tiempo.

5- Contenidos: organización y secuenciación

Unidad I – Edad Media y Renacimiento

El mundo feudal y la cristiandad. Transición del santo al héroe: el poema hagiográfico y la canción de gesta. Lengua *d'oc* y lengua *d'oïl*. El *fin'amor*: la *chanson d'amour*, la *chanson de toile* y la *chanson d'aube*. Los *troubadours*. “Materia de Roma” y “Materia de Bretaña”. El *roman*. Elementos maravillosos, misticismo, alegoría y novela de aprendizaje. Representaciones de lo popular entre la Edad Media y el Renacimiento. Humanismo y Renacimiento en Francia. El impacto de la imprenta en el desarrollo de la literatura. La parodia y el grotesco rabelaisianos. El petrarquismo. Defensa e ilustración de la lengua francesa. Los poetas de La Pléiade. El soneto como tradición e innovación. Nociones de versificación francesa. Hipérbole seria, hipérbole cómica, oxímoron, comparación, analogía, metáfora, metonimia y paralelismo.

Lecturas:

- *La Chanson de Roland* (siglo XI), Tuold. Tiradas 83-87 y 169-176.
- *La Vie de Saint-Alexis* (siglo XI). Tiradas 50-55.
- *Le Conte du Graal ou Le Roman de Perceval* (1181), Chrétien de Troyes. “Prologue” y vv. 67- 594, vv. 3128-3549, vv. 4096-4149.
- *Gargantua y Pantagruel* (1534 y 1532), Rabelais. “Au lecteur”, “Prologue”, Capítulos 7, 11, 23 (*Gargantua*) y Capítulos 3, 6, 8 (*Pantagruel*).

Unidad II – Siglos XVII y XVIII: De la pasión trágica a la razón ilustrada. Las artes en el reinado de Luis XIV. La sociabilidad literaria entre la corte y los salones. El teatro en el siglo XVII: tragedia, comedia, pastoral, *Commedia dell'arte*. La “doctrina clásica” del teatro: regla de las tres unidades. Discusiones en torno a la Poética de Aristóteles. El jansenismo y las pasiones en la tragedia. La retórica. La *Querelle des Anciens et des Modernes*: razones estéticas, razones políticas. Los géneros de argumentación: el ensayo, el diálogo de ideas, la correspondencia, la fábula. Cuentos de Charles Perrault. Lo maravilloso cristiano vs lo maravilloso pagano. La Enciclopedia y la ampliación del público lector. El cuento filosófico de Voltaire.

Lecturas:

- “De la ville”, *Les Caractères* (1688-1696), La Bruyère
- *Phèdre* (1677), Jean Racine
- *L'Art poétique* (1669-1674), Nicolas Boileau. Canto III.
- *Candide* (1759), Voltaire. Capítulos 1, 4, 5, 17 y 30.

Unidad III –El siglo XIX

El acontecimiento capital: la Revolución francesa y su impacto en las artes y en la literatura. Modos de circulación en Francia de las obras de los primeros románticos alemanes y de la primera generación de románticos ingleses: traducciones y ediciones. *De l'Allemagne*, de Mme. de Staël, censurado por Napoleón I. Gestación y eclosión del romanticismo en Francia: Charles Nodier, Victor Hugo, Théophile Gautier. La batalla teatral. Desarrollo del relato fantástico. La novela histórica. Literatura y sociedad: *La Comédie humaine* de Balzac. El *mal du siècle* y el spleen. Baudelaire, traductor de Poe, y la modernidad clásica. *Une saison en enfer* y *Les lettres du voyant* de Arthur Rimbaud. Perfeccionamiento de la técnica novelesca: realismo flaubertiano y naturalismo zoliano. El discípulo perfecto: Guy de Maupassant. Simbolismo y decadentismo.

Lecturas:

- “Jean-François les bas-bleus” (1832), Charles Nodier
- “La morte amoureuse” (1836), Théophile Gautier
- *Les fleurs du mal* (1857), Charles Baudelaire. “Le Cygne”, “L’Albatros”, “À une passante”, “Rêve parisien”, “Paysage”
- “Lettres du voyant” (1871), Arthur Rimbaud
- “Un cœur simple” (1877), Gustave Flaubert
- “Le Horla” (1886), Guy de Maupassant

Unidad IV-Siglos XX y XXI

Guillaume Apollinaire, el poeta soldado. Literatura y arte en la época de su reproductibilidad técnica: el surrealismo. La obra proustiana. La Segunda Guerra Mundial y el sentimiento del absurdo. Resistencia, existencialismo y *littérature engagée*. Jean-Paul Sartre, *Qu’est-ce que la littérature?* Boris Vian y lo maravilloso en *L’Écume des jours*. La forma por la forma: el *nouveau roman*. Fantástico, siniestro y grotesco. El situacionismo y Mayo del 68. El estructuralismo en literatura. Desarrollos de la narratología. Experimentaciones lúdicas del Ouvroir de Littérature Potentielle. Escrituras del yo, autobiografía y autoficción. El giro sociológico: límites y alcances de la ficción.

Lecturas:

- “Zone” y “Le pont Mirabeau” (1920), Guillaume Apollinaire
- “A une mythologie moderne”, *Le paysan de Paris* (1926), Louis Aragon
- “Sale nuit, nuit de fleurs” (1924) y “Ma femme à la chevelure de feu de bois” (1931), André Breton
- *L’écume des jours* (1947), Boris Vian
- *Le locataire chimérique* (1964), Roland Topor

6- Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades

Se parte de la premisa de que el conocimiento de una obra de la literatura es inseparable de la experiencia que se hace de ella. El rol del profesor es el de balizar y acompañar las lecturas con un sustento teórico, de manera que en un primer momento el alumno realice su propia experiencia como lector. Por este motivo, parte de las obras se leerán en clase. Así, la lectura se mostrará como una actividad plena, a la vez individual y colaborativa (comunidad lectora). Lejos de ser una postura ingenua acerca de los estudios literarios, nuestra propuesta es dirigir el curso a estudiantes-lectores de los cuales se requiere una activa participación y que, en consecuencia, no son tomados como receptáculo pasivo de interpretaciones descontextualizadas, ni de superposiciones teóricas sobre lo que están leyendo. En tanto uno de los objetivos principales del curso es el de formar lectores independientes y con criterio, capaces de formular juicios de valor y de gusto sobre las obras leídas, se espera de los estudiantes una participación importante en clase y la lectura sostenida de los textos.

Se pondrá énfasis en el conocimiento de los textos literarios en sus aspectos materiales; se buscará desarrollar la capacidad de análisis y de crítica, dotando al futuro traductor de recursos para realizar un estudio textual y comparado entre obras de un mismo periodo, obras de diferentes

periodos, obras de géneros distintos; se destacará la importancia de la contextualización (¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?), no como un mero repertorio de datos sino como elementos relevantes para el conocimiento de las obras; se hará hincapié en la competencia para elaborar hipótesis de lectura fundadas en los textos y en la bibliografía crítica.

Asimismo, se trabajará especialmente la relevancia de la literatura de los periodos estudiados en el desarrollo cultural e intelectual de Francia.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Bibliografía teórica y crítica específica
- Modelos para la elaboración de fichas de lectura
- Guías de lectura con preguntas cuyas respuestas proporcionen a los estudiantes las bases para redactar informes breves (entre una y dos carillas) de una clase para otra
- Uso de aplicaciones colaborativas virtuales para el seguimiento del trabajo de los alumnos durante la elaboración de los parciales domiciliarios, para la puesta en común de los resultados y para compartir contenidos, tanto obligatorios como complementarios
- Búsqueda de bibliografía en internet: revistas académicas y catálogos virtuales de bibliotecas

7- Bibliografía obligatoria

AAVV. 2000. *La Chanson de Roland*, Édition bilingue, Paris : Folio classique.

AAVV. 2003. *La Littérature française du Moyen Âge. I. Romans & chroniques. II. Théâtre et poésie*, Édition bilingue, Paris : Flammarion.

AAVV. 1959. *La technique littéraire des chansons de geste*. Colloque International tenu à l'Université de Liège, Paris : Les Belles Lettres.

AAVV. 1946. *Grands poètes français. Le Moyen Âge*, Lausanne : Éditions du Grand Chêne.

AAVV. 1977. *Histoire de la Littérature Française I*, Paris : Bordas.

APOLLINAIRE, G. 1990. *Alcools*, Paris : Poésie/Gallimard.

AUERBACH, E. 1973. *Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale*, Paris : Gallimard.

BAKHTINE, M. 1970. *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*, Paris : Gallimard.

BELLOT-ANTONY, M. 1978. "Les formes stylistiques de la satire dans *Candide*". [In] *Onze études sur l'esprit de la satire*. Editées par Horst Baader. Tübingen : Gunter Narr Verlag ; Paris : Editions Jean-Michel Place (Etudes littéraires françaises, 3).

BÉNICHOU, P. 2013. *Morales du grand siècle*, Paris : folio essais, Gallimard.

BOILEAU, N. 1914. *Œuvres poétiques*, Paris : Hachette.

CHRÉTIEN DE TROYES. 2016. *Le Conte du Graal ou Le Roman de Perceval*. Édition du manuscrit 354 de Berne, traduction critique, présentation et notes de Charles Méla, Paris : Lettres gothiques, Le Livre de Poche.

FLAUBERT, G. 1982. *Trois contes*. Préface de Michel Tournier, Paris : folio, Gallimard.

FUMAROLI, M. 2001. "Les abeilles et les araignées", en *La Querelle des Anciens et des Modernes*, Paris, folio classique, Gallimard.

GAUTIER, T. 2008. *La morte amoureuse et autres contes fantastiques*, Paris : Petits Classiques, Larousse.

HAMON, PH. 1982. "Un discours contraint", en *Littérature et réalité*, Paris: Points, Éditions du Seuil.

JONIN, P. "Le climat de croisade des chansons de geste", en *Cahiers de civilisation médiévale*, 7ème année (n° 27), Juillet-septembre 1964, pp. 279-288.

LA BRUYÈRE, J. 2015. *Les Caractères*, Paris : Les Classiques de Poche, Le Livre de Poche.

- LE GENTIL, P. 1968. *La littérature française du moyen âge*, Paris : Armand Colin.
- . “À propos de la démesure de Roland”, en *Cahiers de civilisation médiévale*, 11e année (n° 42), Avril-juin 1968, pp. 203-209.
- LE GOFF, J. 1985. “Le merveilleux dans l’Occident médiéval”, dans *L’imaginaire médiéval*. Essais, Paris, 17-39.
- MAUPASSANT, G. DE. 1995. *La parure*, Paris : libretti, Le Livre de Poche.
- NODIER, CH. 1991. “Jean François les Bas-Bleus”, en *La France frénétique de 1830*, Choix de textes par Jean-Luc Steinmetz, Paris : Phébus.
- PICON, G. 1988. *Panorama de la nouvelle littérature française*, Paris : Tel Gallimard.
- RABELAIS, F. 1994. *Pantagruel. Gargantua. Textes choisis*, Paris, Classiques Hachette.
- RACINE, J. 2016. *Phèdre*, Paris, folioplus classiques, Gallimard.
- RIMBAUD, A. 1992. *Œuvres complètes*, Édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam, Paris : Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard.
- RYCHNER, J. 1955. *La chanson de geste. Essai sur l’art épique des jongleurs*, Genève, Droz.
- STAROBINSKI, J. 1976. “Sur le style philosophique de Candide”, en *Le Remède dans le mal : critique et légitimation de l’artifice à l’âge des Lumières*, Paris : Gallimard.
- TODOROV, T. 1979. *Introduction à la littérature fantastique*, Paris : Points, Seuil.
- TOPOR, R. 2011. *Le Locataire chimérique*, Paris : Libretto.
- TOURNIER, M. 1981. *Le vol du vampire*, Paris : Mercure de France.
- VIAN, B. 1998. *L’écume des jours*, Paris : Le Livre de Poche.
- ZINK, M. 1990. *Le Moyen Âge : littérature française*, Nancy : Presses Universitaires de Nancy.
- ZUMTHOR, P. 1972. “Les chansons de geste”, en *Essais de poétique médiévale*, Paris: Seuil.

8- Bibliografía de consulta

- AA.VV. 2001. *La Querelle des Anciens et des Modernes*, précédé d’un essai de Marc Fumaroli, Paris : folio classique, Gallimard.
- AQUIEN, M. 2015. *Dictionnaire de poétique*, Paris : Le Livre de Poche.
- BADEL, P. Y. 1969. *Introduction à la vie littéraire du Moyen âge*, Paris : Bordas.
- BACRY, P. 2017. *Les figures de style*, Paris : Alpha, Belin.
- BURY, E. Le classicisme et le modèle philologique. La Fontaine, Racine et La Bruyère”, dans *L’Information littéraire*, 1990, n°3, 20-24.
- CAVALLO, G. ET R. CHARTIER (dirs). 1997. *Histoire de la lecture dans le monde occidental*, Paris : Points Histoire, Éditions du Seuil.
- COUPRIE, A. ET ROGER MATHÉ. 1993. *Phèdre. Jean Racine. Profil d’une œuvre*, Paris : Hatier.
- DARNTON, R. 1983. *Bohème littéraire et Révolution. Le monde des livres au XVIIIe siècle*, Paris: Seuil.
- FRANCO, B. 2016. *La Littérature comparée. Histoire, domaines, méthodes*, Malakoff: Collection U, Armand Colin.
- GAUVARD, C., A. DE LIBERA, M. ZINK (dirs.). 2004. *Dictionnaire du Moyen Âge*, Paris: Quadriga-PUF.
- GENETTE, G. 2007. *Discours du récit*, Paris : Points, Éditions du Seuil.
- GUSDORF, G. 2011. *Le romantisme*. Tome II : L’homme et la nature, Paris: Rivages, Payot.
- JAUSS, H. R. 1976. *La literatura como provocación*, Traducción de Juan Godo Costa, Barcelona: Ediciones Península.
- . 1992. *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*, Traducción de Jaime Sales y Ella M.ª Fernández-Palacios, Madrid: Taurus Humanidades.
- LE GOFF, J. 1964. *La civilisation de l’Occident médiéval*, Paris : Arthaud.
- SCHAEFFER, J.-M. 1999. *Pourquoi la fiction?*, Paris: Poétique, Éditions du Seuil.

9- Sistema de cursado y promoción

La materia se cursa dentro del sistema sin examen final. Para la promoción dentro de este sistema, se requerirá el 75% de asistencia a clase, presentar dos trabajos prácticos escritos y una exposición oral de nivel satisfactorio, y aprobar con un promedio no menor que 7 (siete) un examen parcial y un examen integrador bajo la modalidad de escrito monográfico, siempre que en este examen el alumno obtenga 7 (siete) puntos o más. Si el alumno cumplió con el 75% de asistencia a clase, pero obtiene un promedio menor que 7 (siete) y superior a 4 (cuatro), pasa al sistema de promoción con examen final. Si obtiene un promedio menor que 4 (cuatro), pierde su condición de alumno regular, y puede optar por volver a cursar la materia o rendir examen final como alumno libre. El examen final como alumno regular consiste en la elaboración de un trabajo escrito y un coloquio.

Para rendir como alumno libre, el estudiante debe realizar un examen escrito y oral, que será más exhaustivo en sus aspectos teórico-prácticos que el del alumno regular, y podrá incluir cualquier punto del programa aunque no haya sido tratado por el profesor durante el curso lectivo. Si el alumno aprueba el escrito, pero fracasa en el oral, deberá rendir ambas pruebas al presentarse a examen nuevamente. En caso de no aprobar el examen, deberá esperar al turno siguiente. El alumno que opte por esta modalidad debe comunicarse con la profesora por lo menos un mes antes de la fecha en la que va a presentarse.

10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular

La evaluación es un diagnóstico mediante el cual testeamos no solamente el trabajo realizado por el estudiante (evaluación absoluta), sino también el del grupo al que pertenece (evaluación relativa), así como también nuestro propio trabajo (¿fuimos lo suficientemente claros? ¿Ofrecimos todos los recursos disponibles? ¿Evaluamos realmente por los contenidos efectivamente dictados? ¿Ayudamos de manera eficaz al estudiante con dificultad?).

Por eso las variables a tener en cuenta son esencialmente tres: 1. Perfil del estudiante (objetivos a los que apunta el curso en cuanto a la formación del alumno); 2. ¿Qué se dictó efectivamente en clase?; 3. ¿Qué logró el alumno X en relación con los objetivos y con lo efectivamente dictado? Así, y con una devolución de la evaluación realizada en clase, la evaluación se convierte en un diagnóstico y en una instancia más de aprendizaje, no en una simple valoración cuantitativa.