

GUÍA DOCENTE DE

**CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS
Y COMUNICACIÓN CULTURAL**

Curso 2026-2027

**TITULACIÓN: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
TEORÍA Y CRÍTICA DE LA LITERATURA
GUÍA DOCENTE**

Asignatura: Teoría y Crítica de la Literatura

Código: 604050

Materia: Teoría moderna de la Literatura

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 1er Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dra. María Nieves Martínez de Olcoz

Correo electrónico: marianim@ucm.es

BREVE DESCRIPCIÓN

La asignatura tiene por objetivo estudiar los fundamentos y conceptos básicos de la teoría literaria moderna y contemporánea. Con este curso se pretende proporcionar los elementos necesarios para la interpretación de textos literarios, partiendo de las bases de la hermenéutica filosófica y la estética, hasta alcanzar una hermenéutica literaria, donde se integran los instrumentos críticos aportados por la teoría de la literatura. Con ello, se pretende dotar al alumnado de los medios críticos adecuados para una interpretación científica de la literatura, sentando, además, las bases para que pueda acercarse a la interpretación de otros tipos de textos.

OBJETIVOS

Conocimiento de los principales conceptos de la teoría literaria.

Acercamiento a la distinción entre crítica, retórica y teoría de la literatura.

Introducción a las herramientas de investigación más frecuentes en el campo de los estudios literarios.

Familiarización del estudiante con una metodología de análisis comparado aplicado a la configuración de los principales tipos literarios.

Conocimiento de los elementos del comparatismo, la intermedialidad artes/ literatura.

Desarrollo de la capacidad de lectura crítica de obras literarias.

Fomento de la capacidad crítica, analítica y expositiva del estudiante.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA MATERIA

ESPECÍFICAS

Desempeñar la capacidad de análisis de las diferentes realidades discursivas, estableciendo relaciones entre los diferentes lenguajes artísticos.

Adquirir la formación necesaria para proseguir la investigación en los campos de Teoría de la Literatura y de los diferentes ámbitos de la Literatura Capacitar para el razonamiento crítico en distintos tipos textuales

Adquirir los instrumentos conceptuales y metodológicos de carácter hermenéutico para la interpretación de los textos y las manifestaciones artísticas.

Adquirir los fundamentos para la reflexión teórica sobre los aspectos literarios pertinentes intrínsecos en el nivel lingüístico del texto, tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera objeto de estudio y análisis.

Conocer y ahondar en la naturaleza teórica de la literatura.

Conocer los procesos y mecanismos de las ideas poéticas y sus aplicaciones metodológicas concretas.

Desempeñar actividades docentes y de investigación en el ámbito de la Literatura General y Comparada.

CONTENIDOS

TEMA 1 El estudio de la literatura: Crítica, Historia y Teoría

TEMA 2 Los géneros literarios: texto lírico, narrativo y dramático

TEMA 3 Narratología, dramatología y performatividad

TEMA 4 Estudios autoriales y la literatura del yo: autobiografía y autoficción

TEMA 5 Metodologías críticas del siglo XX y crítica literaria actual

TEMA 6 El comparatismo literario y la Teoría General de las Artes: Intertextualidad e intermedialidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La adquisición de los conocimientos específicos ofrecidos en esta materia dotará al alumnado de un conocimiento adecuado sobre la peculiaridad doble diferencial moderna. Por un lado, de evolución literaria según un esquema apropiado en las distintas variedades genéricas de la Literatura y, por otro, de las especificidades teórico-críticas de las metodologías tradicionales de estudio, en la exigencia de su adaptación a los nuevos perfiles de conocimiento impuestos desde la práctica de la creación literaria.

TIEMPO DE TRABAJO

Clases teóricas	20
Análisis de caso y/o resolución de problemas	10
Lecturas de textos científicos recomendados	15
Autoevaluación de prácticas (retroalimentación)	5
Autoevaluación de conocimientos (pruebas de opción múltiple)	5
Trabajos en grupo	5
Trabajos individuales	5
Debates o tormentas de ideas	3
Sesiones de tutorías	2
Preparación de contenidos teóricos	3
Preparación de casos prácticos	2
Total de horas de trabajo del estudiante	75

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PONDERACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final)	50%	Claridad, metodología y justificación
Trabajos y ejercicios	40%	Reflexiones, aportes y planteamientos de temas
Participación en clase	10%	Claridad, metodología y justificación

LECTURAS OBLIGATORIAS

- CULLER, Jonathan, *Literary Theory: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- ECO, Umberto, *Los límites de la interpretación*, Lumen, Barcelona, 1992.
- GARCÍA BERRIO, Antonio y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, María Teresa, *Crítica literaria. Iniciación al estudio de la literatura*, Cátedra, Madrid, 1988.
- GARCÍA BERRIO, Antonio y HUERTA CALVO, Javier, *Los géneros literarios: sistema e historia. (Una introducción)*, Cátedra, Madrid, 1992.
- GENETTE, Gérard, *Figuras III*, Lumen, Barcelona, 1989.
- GÓMEZ REDONDO, Fernando, *Manual de crítica literaria contemporánea*, Castalia, Madrid, 2008.
- RAMÍREZ, Juan Antonio, *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*, Akal, Madrid, 2009.
- RYAN, Michael, *Teoría literaria. Una introducción práctica*, Alianza Editorial, Madrid, 2002.
- VIÑAS PIQUER, David, *Historia de la crítica literaria*, Ariel, Barcelona, 2002.
- WELLEK, René y WARREN, Austin, *Teoría literaria*, Gredos, Madrid, 1966.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ASENSI, Manuel, *Crítica y sabotaje*, Anthropos, Barcelona, 2011.
- BOBES NAVES, María del Carmen, *Semiología de la obra dramática*, Taurus, Madrid, 1987.
- BUTLER, Judith, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, Nueva York, 1990.
- CROS, Edmond, *La sociocrítica*, Arco/Libros, Madrid, 2009.
- CULLER, Jonathan, *Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica después del estructuralismo*, Cátedra, Madrid, 1984.
- EAGLETON, Terry, *La función de la crítica*, Paidós, Barcelona, 1999.
- FERRARIS, Maurizio, *Historia de la hermenéutica*, Akal, Madrid, 2000.
- GENETTE, Gérard, *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, Taurus, Madrid, 1989.
- LANDOW, George P., *Hipertexto 3.0. Teoría crítica y nuevos medios de la era de la globalización*, Paidós, Barcelona, 2009.
- LODGE, David, *El arte de la ficción*, Austral, Barcelona, 2018.
- MAYORAL, José Antonio (comp.), *Estética de la recepción*, Arco/Libros, Madrid, 1987.
- PÉREZ FONTDEVILA, Aina y TORRAS, Meri (comps.), *Los papeles del autor/a. Marcos teóricos sobre la autoría literaria*, Arco/Libros, Madrid, 2016.

RECAS BAYÓN, Javier, *Hacia una hermenéutica crítica. Gadamer, Habermas, Apel, Vattimo, Rorty, Derrida y Ricoeur*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006.

TODOROV, Tzvetan, *Crítica de la crítica*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1991.

VILLANUEVA, Darío, *Avances en teoría de la literatura*, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1994.

PROFESORADO

Profesora Titular en el Departamento de Lengua Española y Teoría Literaria de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid (1996) y *Ph. D.* por Yale University (1999), *Master of Arts* por la Universidad de Kansas y la Universidad de Yale. *Visiting Scholar* en la Universidad de Harvard (1995-96).

Su carrera internacional se ha enfocado en la crítica teatral comparada en creatividad dramática, estudios de género y diversidad funcional, narrativa postclásica y de vanguardia en teoría general de las artes. Ha sido docente universitaria e investigadora desde 1990 en España (UCM, Universidad Europea, Universidad Carlos III, UAH, Real Escuela Superior de Arte Dramático, Universidad Nebrija, CEU); en EE UU (University of Kansas, Yale University, Harvard University) e Hispanoamérica (Universidad de Finisterrae, Universidad Católica); en proyectos de investigación de Comunidad de Madrid, CSIC, Santander-UCM y el *Institute for Advance Theatre Training at Harvard University*. Es autora de unas cincuenta publicaciones entre artículos especializados, capítulos de libro y monografías.