

Função e efeito, ética e política: considerações sobre o papel da literatura ontem e hoje

I. Descrição geral e objetivos

A literatura nos ensina a viver (melhor)? Como? Este curso pretende estimular o debate sobre o ensino da literatura como disciplina específica, com ênfase no exame de textos literários e da discussão sobre o alcance (trans)formador da arte. A teoria abrange as áreas de crítica literária, estética, filosofia, ética, sociologia, história e educação, mas ela vem subordinada à leitura da obra literária. Entre os itens para reflexão destacam-se: o papel da literatura e das outras artes na formação do sujeito e da nação, a relação entre literatura e sociedade e entre literatura e história, o direito à literatura, a crise do narrador e a desintegração da experiência, os modelos de análise literária, a configuração do público dentro do sistema literário, a contrafocalização como dispositivo político, a função social da literatura e das artes em geral e sua presença na sociedade contemporânea.

II. Tópicos do programa

1. A literatura na modernidade: “Um relatório para uma academia”.
2. “Um instrumento de descoberta e interpretação”: *Ubirajara*.
3. Formação: *Um retrato do artista quando jovem*.
4. Interpretar: “O desenho no tapete”.
5. Experiência e pobreza: “O silêncio das sereias” e “Diante da lei”.
6. Contrafocalização, educação e política: *Desonra*

III. Avaliação

Prova-trabalho; participação em aula.

Obs.: leituras adicionais podem ser indicadas durante o curso.

IV. Bibliografia

Textos literários

ALENCAR, José. *Ubirajara*. São Paulo: Grua Livros, 2014.

COETZEE, J.M. *Desonra*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

JAMES, Henry. “O desenho no tapete”, in *A vida privada e outras histórias*. S. Paulo: Nova Alexandria, 2001.

JOYCE, James. *Um retrato do artista quando jovem*. São Paulo: Penguin/Companhia, 2016.

KAFKA, Franz. “Diante da lei” e “Um relatório para uma academia”, in *Essencial Franz Kafka*. São Paulo: Penguin/Companhia, 2016.
_____. “O silêncio das sereias”, in *Narrativas do espólio*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

Crítica e teoria

- ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. *Dialética do esclarecimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
- ADORNO, T. W. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. In: *Notas de literatura I*. São Paulo: Editora 34, 2008.
- ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
- ARANTES, Paulo. “Nação e reflexão”, in ABDALA JR., Benjamin & CARA, Salette de Almeida. *Moderno de nascença: figurações críticas do Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2006.
- ATTRIDGE, Derek. *The Cambridge Companion to James Joyce* (2nd Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- BENJAMIN, Walter. “Experiência e pobreza” e “Sobre o conceito de História”, in *Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- BOOTH, Wayne C. *A retórica da ficção*. Lisboa: Arcádia, 1980.
_____. *The Company We Keep: An Ethics of Fiction*. Berkeley: UC Press, 1988.
- BROOKS, Peter. *Reading for The Plot: Design and Intention in the Narrative*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- CANDIDO, Antonio. “O direito à literatura”, in *Vários escritos*. São Paulo: Duas Cidades, 1995.
_____. “O escritor e o público” e “A literatura e a vida social”, in *Literatura e sociedade*. São Paulo: T.A. Queiroz, 2000.
_____. “Um instrumento de descoberta e interpretação”, in *Formação da literatura brasileira*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981.
- COMPAGNON, Antoine. “O leitor”, in *O demônio da teoria: literatura e senso comum*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
- DETIENNE, Marcel. “La mémoire du poète”, in *Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque*. Paris: Librairie Générale Française/Le Livre de Poche: Références, 2006.
- HILLIS MILLER, J. “A ética da leitura”, in *A ética da leitura: ensaios 1979 – 1989*. São Paulo: Imago, 1995.
_____. *Literature as Conduct: Speech Acts in Henry James*. Nova York: Fordham University Press, 2005.
- ISER, Wolfgang. “Henry James, *The figure in the carpet* em lugar de uma introdução”. In: *O ato da leitura: Uma teoria do efeito estético* (Vol. 1). S. Paulo: Editora 34, 1999.
- JAEGER, Werner. “Lugar dos gregos na história da educação”, in *Paidéia: a formação do homem grego*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- LÖWY, Michael. *Walter Benjamin: aviso de incêndio*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005.
- LUKÁCS, Georg. *A teoria do romance*. São Paulo: Duas Cidades, 2000.
- MORETTI, Franco. *Distant Reading* (London: Verso, 2013).
- NUSSBAUM, Martha C. *Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature*. New York: Oxford University Press, 2012.
_____. *A fragilidade da bondade: fortuna e ética na tragédia e filosofia grega*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- SARTRE, Jean-Paul. *Que é a literatura?* São Paulo: Ática, 2006.
- SOMMER, Doris. *Ficções de fundação: os romances nacionais da América Latina*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
_____. “Pelo amor e pela pátria: romance, leitores e cidadãos na América Latina”, in *A cultura do romance* (Franco Moretti, org.). São Paulo: Cosac Naify, 2009.

- SPIVAK, Gayatri C. “Ethics and Politics in Tagore, Coetzee, and Certain Scenes of Teaching”. *Diacritics*, fall-winter, 2002.
- WATT, Ian. “O público leitor e o surgimento do romance”, in *A ascensão do romance*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

Leitura complementar

- ARISTÓTELES, HORÁCIO E LONGINO. *A poética clássica*. São Paulo: Cultrix, 1998.
- BARTHES, Roland. *O rumor da língua*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- _____. “Prazer nos clássicos”, in *Inéditos, vol. 2 – crítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- BAKHTIN, Mikhail. *Estética da criação verbal*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- BASTIDE, Roger. “A ação da arte sobre a sociedade”, in *Arte e sociedade*. São Paulo: Companhia Editora Nacional/EDUSP, 1971.
- BOSI, Alfredo. “A interpretação da obra literária”, in *Céu, inferno*. São Paulo: Duas Cidades/ Editora 34, 2003.
- CALVINO, Italo. “Por que ler os clássicos”, in *Por que ler os clássicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- DERRIDA, Jacques. “A inscrição dos filhos: Theuth, Hermes, Thot, Nabû, Nebo”, in *A farmácia de Platão*. São Paulo: Iluminuras, 1997.
- ECO, Umberto. *Interpretação e superinterpretação*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- _____. *Obra aberta*. São Paulo: Perspectiva, 2001.
- _____. *Os limites da interpretação*. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- ELIADE, Mircea. *Mito e realidade*. São Paulo: Perspectiva, 2011.
- GAGNEBIN, Jeanne Marie. *História e narração em Walter Benjamin*. S. Paulo: Perspectiva, 1994.
- _____. *Walter Benjamin: os cacos da História*. São Paulo: Brasiliense, 1982.
- _____. “Platão, acho, estava doente”, in *Kleos: Revista de Filosofia Antiga*, v. 4, nº 4, 2000.
- HAMBURGER, Michael. *A verdade da poesia*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- HAUSER, Arnold. *História social da arte e da literatura*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- JAMESON, Fredric. “Fim da arte ou fim da história?”, in *A virada cultural: reflexões sobre o pós-moderno*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
- JAUSS, H. R. *A história da literatura como provocação à teoria literária*. São Paulo: Ática, 1994.
- _____. *Pour une Esthétique de la Réception*. Paris: Gallimard, 1978.
- JOUVE, Vincent. *A leitura*. São Paulo: Edunesp, 2002.
- KAYSER, Wolfgang. *Análise e interpretação da obra literária*. Coimbra: Arménio Amado, 1968.
- NIETZSCHE, Friedrich. *O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo*. São Paulo, Companhia de Bolso, 2007.
- PLATÃO. “Ião”, “Fedro”, in *Diálogos*. Belém: Universidade Federal do Pará, 1980.
- _____. “Livro X”, in *A república*. Belém: Editora Universitária UFPA, 2000.
- _____. “Fédon”, “Apologia de Sócrates”, in *Os pensadores*. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
- POUND, Ezra. *ABC da Literatura*. São Paulo: Cultrix, 2006.
- SONTAG, Susan. “Do estilo”, in *Contra e interpretação*. São Paulo: L&PM, 1987.
- STAIGER, Emil. “A arte da interpretação”. *Humboldt*, ano 4, n. 9, 1964, pp 10 a 22.
- STEINER, George. *Gramáticas da criação*. São Paulo: Editora Globo, 2003.
- TODOROV, Tzvetan. *A literatura em perigo*. São Paulo: Difel, 2009.
- _____. “O segredo da narrativa”, in *Poética da prosa*. S. Paulo: Martins Fontes, 2003.
- TRILLING, Lionel. “O significado de uma ideia literária”, in *Literatura e Sociedade*. Rio de Janeiro: Lido, 1950.