

Índice

INTRODUCCIÓN

EL ESTATUTO DOCTRINAL DE LA CRÍTICA LITERARIA

LA LITERATURA Y SU ESTUDIO: ÁMBITO Y OBJETO DE LA CRÍTICA LITERARIA	17
1. La Literatura en su condición de objeto antropológico	17
2. La experiencia literaria: ficción y metamorfosis de la realidad	20
3. El estudio de la Literatura: Crítica, Teoría e Historia	23
4. La Crítica literaria como «metalenguaje». Tradición e innovación en la ciencia Poética	28
5. Estructura integrada, sistemática e histórica, de la Crítica literaria: prototipicidad, universalidad e individualidad histórica como formantes de las obras artísticas	32
6. La Literatura como sistema: modularidad, tipicidad y universalidad	34
Ampliación bibliográfica	37

PRIMERA PARTE

EXPRESIVIDAD: CRÍTICA DE LA FORMA EXTERIOR

CAPÍTULO PRIMERO. LA EXPRESIVIDAD: TEORÍA DEL LENGUAJE LITERARIO	41
1. Expresividad y expresión. Sobre el grado de especificidad de la lengua literaria	41
2. La «literariedad» como especificación expresiva del lenguaje artístico: niveles	43
3. Peculiaridades pragmáticas del «acto de habla» literario	46
4. El texto como plano y nivel de decisión de la literariedad	48

5. Estructura del texto artístico: formas interior y exterior	51
6. Literariedad y poeticidad	54
Ampliación bibliográfica	56

CAPÍTULO II. SIGNIFICADO ACTUAL DEL FORMALISMO CRÍTICO: LA TRADICIÓN METODOLÓGICA DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA FORMA EN EL SIGLO XX	57
---	----

1. Necesidad de una ampliación del concepto tradicional formalista del lenguaje y el texto literarios	57
2. Escuelas y tendencias crítico-formales en el siglo XX: el formalismo ruso	59
3. Tendencias de la Crítica formal europea en la primera mitad del siglo XX: la Estilística	62
4. Estilística española y New Criticism americano	65
5. Neoformalismo y postestructuralismo críticos	67
6. Conclusión: significado actual del formalismo para una Crítica literaria globalizadora	70
Ampliación bibliográfica	73

CAPÍTULO III. EL COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTOS: UN ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LA FORMA EXTERIOR	75
---	----

1. Forma exterior: el modelo de análisis intensional-inmanente	75
2. Estilemas rítmicos micro y macro-textuales en los niveles fonocústico y léxico	77
3. Estilemas en los niveles gramatical y léxico-semántico	79
4. El decisivo valor estilístico de la sintaxis micro y macro-textual en la construcción del texto de Quevedo	81
5. El contexto como macroestructura semántico-extensional	82
6. Estructura formal-inmanente del texto y niveles de la eficacia artística	85
Ampliación bibliográfica	88

CAPÍTULO IV. EL RITMO COMO FACTOR CONSTRUCTIVO DE LOS TEXTOS ARTÍSTICOS	89
---	----

1. Condición físico-material y psicológica del ritmo	89
2. Constituyentes individuales y conjunto rítmico: ritmo métrico y ritmo textual	91
3. El verso: unidad métrica en el conflicto entre las sintaxis rítmica y gramatical	94
4. La estrofa: factor métrico decisivo en la construcción rítmico-argumentativa del poema	97
5. Métrica y rítmica en la poesía moderna	100
6. El ritmo de la prosa	102
Ampliación bibliográfica	104

CAPÍTULO V. LA RETÓRICA COMO CIENCIA CLÁSICA DE LA EXPRESIVIDAD: ANTECEDENTES Y GRADO ACTUAL DE VIGENCIA PARA LA CRÍTICA LITERARIA	105
1. La Retórica como constituyente tradicional y parte de la Ciencia de la Literatura	105
2. La Retórica tradicional como teoría del lenguaje literario: «invención» temática y «disposición» estructural	107
3. La «elocutio» como parte protagonista en la Retórica clásica y actual: el tratado de los tropos y figuras	109
4. El papel de la Neoretórica en una Poética general o Crítica literaria actualizada: aportaciones y límites	112
5. La metáfora como «esquema figural»	115
6. Los esquemas figurales retóricos y la simbolización literaria	118
Anexo: Relación alfabética de los términos y figuras retóricas más frecuentes en el estudio de la Literatura	120
Ampliación bibliográfica	124

CAPÍTULO VI. INSUFICIENCIA DE UNA CRÍTICA FORMAL-INMANENTE DEL SIGNIFICADO LITERARIO	125
1. Objeciones postestructuralistas a la Crítica formal-inmanente ...	125
2. Relatividad del significado y relativismo estético. <i>Poética de la Recepción</i>	127
3. Una modalidad específica de la Recepción: lectura femenina y Crítica feminista	130
4. Negación radical del significado: la deconstrucción postestructuralista en sus insuficiencias crítico-literarias	134
5. <i>Consistencia</i> del texto literario frente a la mitificación postmoderna del significado artístico	138
6. Restitución actual de una concepción integrada de las <i>formas</i> : el papel del formalismo crítico	139
Ampliación bibliográfica	143

SEGUNDA PARTE
POETICIDAD: CRÍTICA DE LA FORMA INTERIOR

INTERMEDIO. SOBRE LA FALACIA DEL «ACCESO EXTRÍNSECO»	147
CAPÍTULO VII. ASPECTOS CONTEXTUALES Y FANTÁSTICOS EN EL CONTENIDO LITERARIO: IDEAS Y REPRESENTACIONES	149
1. La noción de contenido literario	149
2. Incorporación literaria de las representaciones conceptuales: Literatura, ideas y mentalidades	151
3. La fantasía como potencia fundadora de la ficcionalidad literaria .	156
4. Fantasía e imaginación poéticas	158

5. La ficcionalidad fantástica como forja de <i>representaciones</i>	160
6. Estilización o metamorfosis como alternativa de la ficcionalidad	162
Ampliación bibliográfica	163
CAPÍTULO VIII. LA CONSTRUCCIÓN ANTROPOLÓGICO-IMAGINARIA DE LA «FORMA INTERIOR»: SÍMBOLOS Y MITOS TEMPORALES	165
1. La significación antropológica del imaginario temporal	165
2. Estructuras antropológicas de la imaginación poética: universalidad simbólica y «mito personal»	168
3. Arquetipos imaginarios y diferencias simbólicas individuales	171
4. Estructuras antropológicas de lo imaginario: una tipología de los «régimenes» temporales de la imaginación	174
5. La imaginación temporal como fuente de estructuras literarias .	176
6. Raíz arquetípica y semantizaciones simbólicas en los mitos de la imaginación poética	180
CAPÍTULO IX. ESPACIALIDAD IMAGINARIA Y VALOR POÉTICO	181
1. Radicalidad antropológica de la imaginación espacial	181
2. La espacialidad <i>implicada</i> (estructural-textual) y <i>explicada</i> (temático-referencial) de la obra literaria	183
3. Mecanismos de «proyección» del diseño espacial del texto en la referencialidad temática	185
4. Tipología del esquematismo espacial en los diseños poemáticos .	188
5. Responsabilidad del esquematismo espacial en la resultante estética de los mitos literarios	191
6. Poética del espacio tematizado en la novela: Cervantes	193
Ampliación bibliográfica	196
CAPÍTULO X. EL COMPONENTE ESTÉTICO-SENTIMENTAL DE LA POETICIDAD	197
1. Novedad de una Crítica del Sentimiento en la Literatura: los antecedentes clásicos	197
2. El accidentado recorrido filosófico de la Estética del Sentimiento .	200
3. La Estética de la <i>Einfühlung</i> : resolución específica insuficiente para una Crítica de base sentimental	204
4. Recuperación de una fenomenología emocional en la <i>Poética</i> de Dilthey	206
5. Max Scheler y la conciencia de sentimentalidad en la Estética idealista: el «ordo Amoris»	208
6. Un ejemplo de Crítica sentimental sobre el principio del «ordo Amoris»: la poesía de Brines y Cernuda	212
Ampliación bibliográfica	215

CAPÍTULO XI. EL COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTOS: UN ANÁLISIS DE LA FORMA INTERIOR	217
1. El objeto analizado: el poema «El robo» en <i>Casi una leyenda</i> de Claudio Rodríguez	217
2. El impulso sentimental originario	221
3. Macrosemántica mítica de la forma interior: semántica de la transgresión en el espacio del ámbito sagrado. El interior de la bóveda y sus afueras	222
4. Sagrario y transgresión. Matriz simbólica de la concavidad: bóveda y cáliz	225
5. Macrosintaxis de la forma interior: el macrocomponente dispositivo del despliegue temático	228
6. Desenlace narrado de la acción ejemplar mítica: consumación del crimen y redención «idílica» del castigo	230
Ampliación bibliográfica	232

CAPÍTULO XII. UNIVERSALIDAD Y POETICIDAD	233
1. La universalidad estética como garantía del valor crítico	233
2. Fundamentación subjetivo-antropológica de la universalidad poética	236
3. Fundamentación subjetivo-trascendental de la universalidad estética y literaria	239
4. Conciencia afirmativa de «identidad» y conciencia diferencial de «alteridad»: un esquema básico de la universalidad literaria	240
5. El problema de la fundamentación objetiva de la universalidad estético-literaria: grados y niveles de «generalidad» y de «singularización»	243
6. Universalidad literaria y sistema general de las artes: «ut pictura poesis»	246
Ampliación bibliográfica	248

TERCERA PARTE
 SINGULARIDAD: TEORÍA CRÍTICA
 DE LAS FORMAS EN LA LITERATURA

INTERMEDIO. LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS O LA VOLUNTAD «PROFESIONALISTA» DE DISCREPAR	251
--	-----

CAPÍTULO XIII. GENERICIDAD: LOS GÉNEROS LITERARIOS COMO PAUTAS DE SINGULARIZACIÓN	253
1. Las actitudes básicas de expresión y de simbolización referencial como sistemas cerrados (dialécticos) de clasificación genérica ...	253
2. El desarrollo clásico y clasicista de la tipología expresiva de los géneros	258

3. Transformación simbólico-referencial de la tipología genérica: Hegel	261
4. Crítica de las tipologías universalistas: los géneros «naturales» y los géneros «históricos»	263
5. Continuidad moderna del esquema tripartito de géneros: «naturalización» del apriorismo dialéctico tripartito	268
6. Síntesis: esquema de las actitudes tipológicas convergentes	272
Ampliación bibliográfica	275
CAPÍTULO XIV. CRÍTICA DE LA ENUNCIACIÓN SUBJETIVA. LA POESÍA LÍRICA Y LAS MODALIDADES CORRESPONDIENTES DE LA PROSA LITERARIA	277
1. Situación fundacional del acto literario: identidad y alteridad como punto de partida en la división de géneros	277
2. Intensidad y concentración poética, características textuales de la poesía lírica	281
3. Estilización: correspondencia lírica al rasgo de ficcionalidad en los géneros miméticos	284
4. Evolución y formas de la lírica tradicional: de la Clasicidad al Clasicismo	288
5. La libertad imaginativa irracionalista en la lírica moderna	291
6. Modalidades genéricas de la prosa literaria	293
Ampliación bibliográfica	297
CAPÍTULO XV. CRÍTICA DEL ENUNCIADO OBJETIVO. LOS GÉNEROS ÉPICO-NARRATIVOS: EPOPEYA Y NOVELA	299
1. La actitud objetiva de la narración: orígenes y desarrollo de la épica y su transición a la novela	299
2. La Crítica de las estructuras narrativas. La Narratología estructuralista: antecedentes y derivaciones	305
3. Constituyentes de la narración: argumento, personaje y narrador en el género novelesco	311
4. El autor como narrador	314
5. El componente espacio-temporal en la narrativa	317
6. El cuento y la descripción. Otras formas genérico-objetivas de la prosa doctrinal	321
Ampliación bibliográfica	322
CAPÍTULO XVI. CRÍTICA DEL GÉNERO DRAMÁTICO	325
1. La poesía dramática como género literario: generalidades	325
2. Orígenes y desarrollo de la dramaturgia clásica: tragedia, comedia y drama	328
3. Forma significativa y contenido significado en el índice de las «partes cualitativas» de la tragedia	331
4. Evolución europea del teatro y subgéneros dramáticos	337

5. La dramaticidad tecnológica del cinematógrafo	341
6. Modalidades dramatizadas en géneros no teatrales: la égloga y el diálogo.	344
Ampliación bibliográfica	346
CAPÍTULO XVII. HISTORICIDAD: GENERALIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN EN LA LITERATURA DEL CLASICISMO Y LA MODERNIDAD	347
1. Generalización e individualización: trayectos solidarios en la constitución de la poeticidad literaria	347
2. Orientaciones y niveles en la Crítica histórico-social del «contexto» literario: del marxismo crítico a la Teoría de los Polisistemas y al Neohistoricismo deconstruccionista	349
3. La concepción «cultural» de contexto literario: reactivación y límites del contexto en los Estudios Culturales	354
4. Generalización e individualización en el «contexto» literario clásico: imitación y «retractatio». El ejemplo de la lírica petrarquista .	359
5. El ideario estético-crítico de la Modernidad, marco de la dialéctica entre generalidad e individuación	364
6. Imaginación y sentimentalidad: ampliación universalista del ámbito de las diferencias individualizadoras	366
Ampliación bibliográfica	369
CAPÍTULO XVIII. UNIDAD Y VARIEDAD: EL COMPARATISMO LITERARIO Y LA TEORÍA GENERAL DE LAS ARTES	371
1. La Crítica literaria y el comparatismo crítico	371
2. Periodización: constantes y variables históricas y genéricas	376
3. Generalización y universalidad en la tematología comparatista .	377
4. Del comparatismo literario a una Crítica integrada de las Artes: las comparaciones entre Literatura y Pintura en la Edad Clásica y en el Clasicismo	380
5. Método comparado y Teoría general de las Artes en la Estética del Romanticismo	383
6. Planteamiento comparativo de las ideas sobre Literatura y artes visuales en la Crítica literaria del siglo XX	386
Ampliación bibliográfica	388