

Programa de asignatura Emociones y literatura

1. Identificación

Nombre Escuela:	Escuela de Artes y Humanidades
Nombre Departamento:	Departamento de Humanidades
Nombre Programa:	Formación Humanística y Científica
Nombre Programa Académico:	Emociones y literatura
Nombre Programa Académico (En inglés):	Emotions and Literature
Materia Prerrequisito	Ninguna
Semestre de Ubicación:	Libre
Código CINE:	X
Código EAFIT:	HL1411
Intensidad Horaria Semanal	3 Horas
Intensidad Horaria Semestral	48 Horas
Créditos	3
Características	No suficienteable

2. Justificación

Uno de los aspectos más llamativos de nuestra relación con la literatura es que, a propósito de mundos y personajes de ficción, podemos experimentar emociones reales. Que una escena amorosa nos conmueva hasta las lágrimas o que los comentarios de un narrador nos arranquen carcajadas son situaciones en las que a menudo nos vemos envueltos como lectores de literatura. Después de varias páginas en compañía de Emma Bovary o de Ana Karenina, es poco probable que su suicidio nos deje indiferentes; lo más seguro, antes bien, es que nuestra reacción sea emotiva y que, de hecho, nuestro compromiso emocional sea el criterio a partir del cual otorgamos valor a la experiencia de lectura.

Las emociones están presentes de modo diverso en el fenómeno literario. Son conocidas la *ira* de Aquiles, el *amor* trovadoresco, el *desasosiego* pessoano. Asimismo, a nivel de las tres instancias constituyentes de la práctica literaria —el autor, la obra y el receptor—, se encuentran asociaciones emocionales paradigmáticas. A la actividad creadora de los autores, por ejemplo, se la ha emparentado con el *entusiasmo* o la *melancolía*; las obras mismas y su clasificación en géneros y subgéneros se han organizado de acuerdo con emociones predominantes, como el *sufrimiento* en las tragedias, el *humor* en las comedias, el *miedo* en los cuentos de terror o el *luto* en los poemas elegíacos; en relación con los lectores, finalmente, se ha hablado de la *tensión* frente a la continuidad de una trama, del *alivio* tras el desenlace o del *deleite* ante una forma lograda.

La reflexión estética se ha interesado a lo largo de la historia por las emociones que desencadena en los espectadores la exposición a las creaciones artísticas —piénsese por ejemplo en el concepto de catarsis durante la Antigüedad y el de extrañamiento en la Modernidad—. Hoy en día este interés se integra al auge contemporáneo de los estudios científico-empíricos y teórico-culturales sobre las emociones (el denominado *affective turn* [Hogan et al., 2022]). Dentro de los consensos de la investigación reciente, se cuenta el papel determinante de las emociones en la configuración de la vida ética y de la vida política (Nussbaum, 2014; Camps, 2012).

Pues bien, teniendo en cuenta que la sensibilidad lúcida y la capacidad expresiva en torno a las emociones hace parte de la formación humanística y científica de un profesional, el curso explora de la mano de obras literarias —ese gran reservorio de narraciones que a lo largo de los milenios han retratado y moldeado la dimensión afectiva de los seres humanos (Hogan, 2014, pág. 1)— algunas emociones centrales de la vida individual y colectiva. El propósito central es identificar los modos de representación con las que se las retrata, las estrategias de mediación con las que se las puede comunicar y las consecuencias sociales de su circulación y fomento.

3. Objetivo general de la asignatura

Ofrecer a los estudiantes herramientas de identificación, expresión y valoración ético-política de algunas emociones relevantes en las sociedades contemporáneas mediante la lectura, interpretación y apropiación creativa de obras literarias.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias genéricas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje:

4.1 Competencias genéricas:

- **Empatía:** capacidad para comprender, relacionarse y ser sensibles con los demás; enfrentar los conflictos y facilitar la resolución participativa de problemas
- **Pensamiento crítico:** capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos
- **Pensamiento anticipatorio:** capacidad para lidiar con la incertidumbre mediante la creación y evaluación de múltiples opciones futuras
- **Pensamiento sistémico:** capacidad para analizar sistemas complejos y pensar cómo están integrados dentro de distintos dominios y escenarios

4.2 Resultados de Aprendizaje

- El estudiante **identifica** emociones de relevancia social mediante el recurso a los diferentes modos de representación de las obras literarias.
- El estudiante **expresa** emociones de relevancia social mediante la implementación reflexiva y creativa de estrategias retóricas procedentes de la tradición literaria.
- El estudiante **valora** el impacto de las creaciones literarias en las emociones de relevancia social de acuerdo con su contribución a ideales normativos de convivencia.
- El estudiante **evalúa** emociones de relevancia social de acuerdo con sus potencialidades éticas y políticas.

4.3 Relación entre competencias y resultados de aprendizaje

Resultado de aprendizaje	Empatía	Pensamiento crítico	Pensamiento sistémico	Pensamiento anticipatorio
El estudiante identifica emociones de relevancia social mediante el recurso a los diferentes modos de representación de las obras literarias.	X			
El estudiante expresa emociones de relevancia social mediante la implementación reflexiva y creativa de estrategias retóricas procedentes de la tradición literaria.	X		X	
El estudiante valora el impacto de las creaciones literarias en las emociones de relevancia social de acuerdo con su contribución a ideales normativos de convivencia.	X	X		
El estudiante evalúa emociones de relevancia social de acuerdo con sus potencialidades éticas y políticas.	X	X		X

5. Contenidos

Unidad 1: Introducción (2 semanas)

- Definición de emociones
- Afectos, sentimientos, pasiones
- Universalismo vs. culturalismo
- Las emociones y la literatura

Unidad 2: El amor (3 semanas)

- El amor en la literatura
- Géneros literarios
- El amor y el capitalismo
- El amor y la justicia

Unidad 3: La ira (3 semanas)

- La ira en la literatura
- Géneros literarios
- La indignación y el cambio social

Unidad 4: El asco (3 semanas)

- El asco en la literatura
- Géneros literarios
- El racismo

Unidad 5: La empatía (3 semanas)

- La compasión, piedad, simpatía
- Recursos literarios
- La imaginación narrativa

Unidad 6: Emociones estéticas (2 semanas)

- Lo bello, lo sublime y lo placentero

6. Estrategias metodológicas y cronograma

6.1 Metodología

El curso alterna momentos de clase magistral —exposiciones del profesor— con dinámicas propias de seminario en sentido estricto —discusión en torno a un tema o lectura— y con actividades de taller —ejercicios individuales o en grupo—.

6.2 Cronograma

Unidad	Sesión	Temas
1. Introducción	1	<ul style="list-style-type: none"> Introducción al curso y acuerdos iniciales
	2	<ul style="list-style-type: none"> Definición de emociones Afectos, sentimientos, pasiones Universalismo vs. culturalismo Las emociones y la literatura
2. El amor	3	<ul style="list-style-type: none"> El amor en la literatura
	4	<ul style="list-style-type: none"> Géneros y estrategias literarias
	5	<ul style="list-style-type: none"> El amor, el capitalismo y la justicia
3. La ira	6	<ul style="list-style-type: none"> La ira en la literatura
	7	<ul style="list-style-type: none"> Géneros y estrategias literarias
	8	<ul style="list-style-type: none"> La indignación, la revuelta y el cambio social
4. El asco	9	<ul style="list-style-type: none"> El asco en la literatura
	10	<ul style="list-style-type: none"> Géneros y estrategias literarias
	11	<ul style="list-style-type: none"> El odio y el racismo
5. La empatía	12	<ul style="list-style-type: none"> La compasión, la simpatía y la teoría de la mente
	13	<ul style="list-style-type: none"> Recursos literarios
	14	<ul style="list-style-type: none"> La imaginación narrativa
6. Las emociones estéticas	15	<ul style="list-style-type: none"> Lo bello, lo sublime y lo placentero
	16	<ul style="list-style-type: none"> Cierre del curso

7. Recursos

7.1 Locativos:

Aula de clase y sala de estudio de la biblioteca.

7.2 Tecnológicos:

Computador, proyector, software de videoconferencia

7.3 Didácticos:

Presentaciones en diapositivas electrónicas.

8. Criterios de evaluación académica

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
El estudiante identifica emociones de relevancia social mediante el recurso a los diferentes modos de representación de las obras literarias.	Describe (de manera oral o escrita) las emociones implicadas en los pasajes literarios y las características de la representación literaria.
	Desglosa (de manera oral o escrita) los elementos constitutivos de la representación literaria de las emociones.
El estudiante expresa emociones de relevancia social mediante la implementación reflexiva y creativa de estrategias retóricas procedentes de la tradición literaria.	Nombra (de manera oral o escrita) las estrategias retóricas implicadas en la representación literaria de las emociones
	Elabora (de manera oral o escrita) piezas expresivas que tienen por objeto la comunicación articulada de las emociones.
El estudiante valora el impacto de las creaciones literarias en las emociones de relevancia social de acuerdo con su contribución a ideales normativos de convivencia.	Ejemplifica (de manera oral o escrita) casos paradigmáticos de intervención literaria en las emociones políticas.
	Argumenta (de manera oral o escrita) a propósito de la función social de la literatura con referencia a casos empíricos y a hipótesis teóricas documentadas.
El estudiante evalúa emociones de relevancia social de acuerdo con sus potencialidades éticas y políticas.	Describe (de manera oral o escrita) emociones de relevancia social y elementos de su circulación en el mundo contemporáneo.
	Propone (de manera oral o escrita) sus propias opiniones razonadas e informadas y hace referencia a ejemplos de la literatura.

9. Bibliografía

- Ahmed, S. (2017). *La política cultural de las emociones* (C. Olivares Mansuy, Trad.).
- Aira, T. (2020). *La política de las emociones: Cómo los sentimientos gobiernan el mundo*. Arpa.
- Arias-Maldonado, M. (2016). *La democracia sentimental: Política y emociones en el siglo XXI*. Página Indómita.
- Camps, V. (2011). *El gobierno de las emociones*. Herder.
- Hakemulder, J. (2000). *The moral laboratory: Experiments examining the effects of reading literature on social perception and moral self-concept*. J. Benjamins Pub.
<http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=622864>
- Hogan, P. C. (2009). *The mind and its stories: Narrative universals and human emotion*. Cambridge University Press.
- Hogan, P. C. (2011). *Affective narratology: The emotional structure of stories*. University of Nebraska Press.
- Hogan, P. C. (2014). *What literature teaches us about emotion*. Cambridge University Press.
- Hogan, P. C. (2018). *Literature and emotion*. Routledge, Taylor & Francis group.
- Hogan, P. C. (2022). *Literature and moral feeling: A cognitive poetics of ethics, narrative, and empathy*. Cambridge University Press.
- Hogan, P. C., Irish, B. J., & Hogan, L. P. (Eds.). (2022). *The Routledge companion to literature and emotion*. Routledge.
- Illouz, E. (2007). *Intimidaciones congeladas: Las emociones en el capitalismo* (J. Ibarburu, Trad.). Katz Editores.
- Illouz, E. (2012). *Por qué duele el amor: Una explicación sociológica* (M. V. Rodil, Trad.). Katz.
- Jandl, I., Knaller, S., Schönfellner, S., & Tockner, G. (Eds.). (2017). *Writing emotions: Theoretical concepts and selected case studies in literature*. transcript.
- Kappelhoff, H., Bakels, J.-H., Lehmann, H., & Schmitt, C. (Eds.). (2019). *Emotionen. Ein interdisziplinäres Handbuch*. J. B. Metzler Verlag.
- Koopman, E. M., & Hakemulder, F. (2015). Effects of Literature on Empathy and Self-Reflection: A Theoretical-Empirical Framework. *Journal of Literary Theory*, 9(1).
<https://doi.org/10.1515/jlt-2015-0005>
- Koppenfels, M. von, & Zumbusch, C. (Eds.). (2016). *Handbuch Literatur & Emotionen*. De Gruyter.
- Martínez, M. (Ed.). (2017). *Erzählen: Ein interdisziplinäres Handbuch*. J. B. Metzler Verlag.
- Nussbaum, M. C. (2008). *Paisajes del pensamiento: La inteligencia de las emociones*. Paidós.
- Nussbaum, M. C. (2014). *Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la justicia?* (A. Santos Mosquera, Trad.). Paidós.
- Schaeffer, J.-M. (1999). *Pourquoi la fiction?* Éd. du Seuil.
- Schaeffer, J.-M. (2012). *Arte, objetos, ficción, cuerpo: Cuatro ensayos sobre estética* (R. Ibarlucía, Trad.). Biblos.
- Schaeffer, J.-M. (2018). *La experiencia estética* (S. Mattoni, Trad.). La Marca.
- Sloterdijk, P. (2014). *Ira y tiempo: Ensayo psicopolítico*. (M. Á. Vega Cernuda & E. Serrano

Bertos, Trads.). Siruela.

Vigotsky, L. S. (2010). Teoría de las emociones. Estudio histórico-psicológico (J. Viaplana, Trad.). Akal.

Wehrs, D. R., & Blake, T. (Eds.). (2017). *The Palgrave Handbook of Affect Studies and Textual Criticism*. Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-63303-9>.

10. Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad

Versión número: 1
Fecha elaboración: 18 de julio de 2022
Responsable: Juan Pablo Pino Posada