Syllabus de SPAN 980 Microseminar 1 (Otoño 2021):

Literatura en español e industria editorial: estrategias para crear un canon

Cristóbal Pera

Curso se reúne: Martes 28 de septiembre, jueves 30 de septiembre, martes 5 de octubre y jueves 7 de octubre. Horario de todas las sesiones: 4-7 PM. Salón de clase: **HQ 207.**

Descripción del seminario:

En este seminario exploraremos la intersección entre literatura e industria editorial en español, y más específicamente en América Latina y en Estados Unidos.

 Así como cada libro tiene una historia filológica y literaria que llega a la academia y a las escuelas, también tiene una historia editorial que permanece invisible para muchos estudiosos y estudiantes de literatura. El objetivo de este seminario consiste en desvelar parte de esa historia editorial a través de algunos textos clásicos de la literatura Latinoamericana.

 A partir de mi propia experiencia en la academia y en la industria editorial, los estudiantes tendrán una visión general de la cadena del proceso editorial y de sus principales protagonistas. Considerando la producción editorial como una industria y los libros como productos y mercancías exploraremos, entre otros temas, la intersección entre la producción intelectual y artística con la industria editorial, la relación entre autores y editores, el papel de las agentes literarias, el desarrollo de la industria editorial en España y en América Latina y temas como el neocolonialismo y las estrategias de dominación, el papel de los premios literarios o las ferias del libro, los géneros literarios canónicos vs. Los géneros editoriales, cómo un libro puede convertirse en un best-seller o el papel crucial de la industria editorial en la formación del canon.

Requisitos del curso:

Breve ensayo (una página) exponiendo por qué quiere tomar este seminario, qué conoce del mundo editorial y si ha tenido alguna experiencia editorial. ¿Conoces la historia editorial de algún libro?

Asistencia regular y participación en las reuniones del seminario. En cada sesión habrá una sección de 45 minutos dedicada a discutir ciertos textos relacionados con el tema central de la clase. Todos los asistentes deberán escoger al menos un texto en las 4 sesiones para presentarlo en la discusión conjunta.

Calendario del curso:

Sesión 1:

Presentación del curso: La historia literaria vs la historia editorial de los libros. Premisas sobre la industria editorial en español. Los protagonistas de la cadena editorial. Fundamentos financieros de la cadena del libro: el adelanto, la tirada, la producción, la distribución y la promoción.

Discusión sobre la historia editorial de algunos libros como casos de estudio: Jorge Luis Borges, Un ensayo autobiográfico; Fidel Castro, Autobiografía a dos voces/Cien horas con Fidel; Paul Preston, Juan Carlos I, Carlos Salinas, La década perdida; Gabriel García Márquez, El escándalo del siglo, Paola Ramos, Finding Latinx.

Sesión 2:

Cien años de soledad y las estrategias editoriales y autorales en la creación del “Boom”. Examinaremos cómo Cien años de soledad como un caso de estudio y cómo se convirtió en un best-seller global. Exploraremos la relación del autor con el editor, con su agente, con sus contemporáneo o las estrategias de promoción. Entre otros temas consideraremos la relación entre industria editorial y post-colonialismo a través de la relación editorial entre España y América Latina.

Sesión 3:

Roberto Bolaño y el proceso de canonización global de un autor que no buscaba el éxito. La cadena de la editorial, su editor, el papel de los editores y del agente literario en la transformación póstuma de Bolaño como autor global de culto.

En contraste exploraremos la generación de “El crack” y la intervención de los autores en su propia estrategia de marketing: Volpi, Fuget y McOndo. Los premios literarios: Dos casos de estudio: El premio Planeta y el premio Alfaguara. El control de la prensa: El caso Echevarría. Los géneros literarios tradicionales vs los géneros editoriales.

Esta sesión incluirá una conversación (presencial) con Ellie Pritchett, graduada de Yale en 2019, quien es actualmente Editora Asistente en Random House, Vintage/Anchor Books.

Sesión 4:

Los autores Latinx y la industria editorial en Estados Unidos. La edición de autores latinos en Estados Unidos. El inglés como vehículo de una experiencia en español. **El caso de Sandra Cisneros: conversación en línea con Cisneros acerca de sus experiencias como autora con la industria editorial.** El cambio de estrategia editorial ante la demanda de “autenticidad” y la denuncia de apropiación cultural: El caso de Janine Cummins y American Dirt. La traducción, qué libros se traducen y por qué.

LECTURAS PARA DISCUSIÓN EN EL SEMINARIO

Sesión 1

Ignacio Echevarría, “Claudio López Lamadrid e Ignacio Echevarría: ¿de qué hablamos cuando hablamos de edición?”, El Cultural de El Mundo, 26 de octubre de 2018: [https://elcultural.com/claudio-lopez-lamadrid-e-ignacio-echevarria-de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-edicion (Links to an external site.)](https://elcultural.com/claudio-lopez-lamadrid-e-ignacio-echevarria-de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-edicion)

Sesión 2

Gabriel García Márquez, “Desventuras de un escritor de libros”, en El escándalo del siglo, p. 198-200, New York: Vintage Español, 2018, pp. 198-200.

Carta de Gabriel García Márquez al editor Francisco Porrúa, 1965.

Carta de Gabriel García Márquez al editor Francisco Porrúa, 1966.

Carta de Francisco Porrúa al crítico Emir Rodríguez Monegal, 1966, 7 de octubre de 1966.

Respuesta de Emir Rodríguez Monegal a Francisco Porrúa, 14 de octubre de 1966.

Carta de Carlos Fuentes a Gabriel García Márquez, 19 de noviembre de 1965.

Carta de Gabriel García Márquez a Mario Vargas Llosa, 20 de marzo de 1966.

Contrato de edición de Cien años de soledad.

Sesión 3

Gabriel García Márquez, “Está bien, hablemos de literatura”, en El escándalo del siglo, New York: Vintage Español, 2018, pp. 336-339.

Alberto Fuguet, “McOndo (Prólogo)”, en [https://cuadernodeliteratura.tumblr.com/post/168018745461/mcondo-pr%C3%B3logo-alberto-fuguet (Links to an external site.)](https://cuadernodeliteratura.tumblr.com/post/168018745461/mcondo-pr%C3%B3logo-alberto-fuguet)

Roberto Bolaño, Déjenlo todo, nuevamente, Manifiesto infrarrealista.

Jorge Herralde, Cartas a Roberto Bolaño, en Jordi Gracia, Ed., Los papeles de Herralde: Una historia de Anagrama 1968-2000, Editorial Anagrama, 2021.

Roberto Bolaño, “Sobre la literatura, el Premio Nacional de Literatura y los raros consuelos del oficio”, en Entre paréntesis: Ensayos, artículos y discursos (1998-2003), Ed. Ignacio Echevarría, Editorial Anagrama: Barcelona, 2004, pp. 102-105.

Roberto Bolaño, “Sevilla me mata”, en Entre paréntesis: Ensayos, artículos y discursos (1998-2003), Ed. Ignacio Echevarría, Editorial Anagrama: Barcelona, 2004, pp. 311-314.

Roberto Bolaño, Fragmento de 2666, “La parte de Archimboldi”.

Sesión 4

Gurba, Miriam, “Pendeja, You Ain’t Steinbeck: My Bronca with Fake-Ass Social Justice Literature”, en Tropics of Meta: [https://tropicsofmeta.com/2019/12/12/pendeja-you-aint-steinbeck-my-bronca-with-fake-ass-social-justice-literature/ (Links to an external site.)](https://tropicsofmeta.com/2019/12/12/pendeja-you-aint-steinbeck-my-bronca-with-fake-ass-social-justice-literature/)

Dorany Pineda, “As the ‘American Dirt’ backlash ramps up, Sandra Cisneros doubles down on her support”, [https://www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2020-01-29/sandra-cisneros-breaks-silence-american-dirt (Links to an external site.)](https://www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2020-01-29/sandra-cisneros-breaks-silence-american-dirt)

Daniel A Olivas, “Yes, Latinx writers are angry about American Dirt – and we will not be silent”,

[https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/30/american-dirt-book-controversy-latinx-writers-angry (Links to an external site.)](https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/30/american-dirt-book-controversy-latinx-writers-angry)

Ailsa Chang and María Hinojosa, “Wrapping Up The Conversation Around 'American Dirt,' A Lauded Then Reviled Book”:

[https://www.npr.org/2020/01/30/801323580/wrapping-up-the-conversation-around-american-dirt-a-lauded-then-reviled-book (Links to an external site.)](https://www.npr.org/2020/01/30/801323580/wrapping-up-the-conversation-around-american-dirt-a-lauded-then-reviled-book)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Sesión 1

Gabriel Zaid, Los demasiados libros, Debolsillo: Barcelona, 2010. So Many Books. Reading and Publishing in an Age of Abundance, Philadelphia: Paul Dry Books, 2003

Jane Friedman, The Evolving Literary Agent: [https://www.writersdigest.com/getting-published/the-evolving-literary-agent-what-savvy-writers-need-to-know (Links to an external site.)](https://www.writersdigest.com/getting-published/the-evolving-literary-agent-what-savvy-writers-need-to-know)

Interview with an editor: Sarah McGrath, in Poets&Writers: [https://www.pw.org/content/agents_editors_sarah_mcgrath (Links to an external site.)](https://www.pw.org/content/agents_editors_sarah_mcgrath)

Sesión 2

Álvaro Santana-Acuña, Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic, Columbia University Press: New York, 2020.

Porrúa, Francisco. 2014. “Los secretos del primer editor de ‘Cien años de soledad.´ BBC News. [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140404_garcia_marquez_primer_editor_ob_ms (Links to an external site.)](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140404_garcia_marquez_primer_editor_ob_ms)

Müller, Gesine and Dunia Gras Miravet (Eds). 2015. América Latina y la literatura mundial: mercado editorial, redes globales y la invención de un continente. Madrid and Frankfurt am Main: Iberoamericana. “Introduction”.

Blogs

Jane Friedman, <https://www.janefriedman.com/find-literary-agent/>

Mike Shatzkin, The Idea Logical Company: <https://www.idealog.com/blog>

Guillermo Schavelzon, 2021. El blog de Guillermo Schavelzon: La edición, el libro, los escritores. <https://elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com/>

A podcast about books and the writing and publishing industry: <https://www.printrunpodcast.com/>