

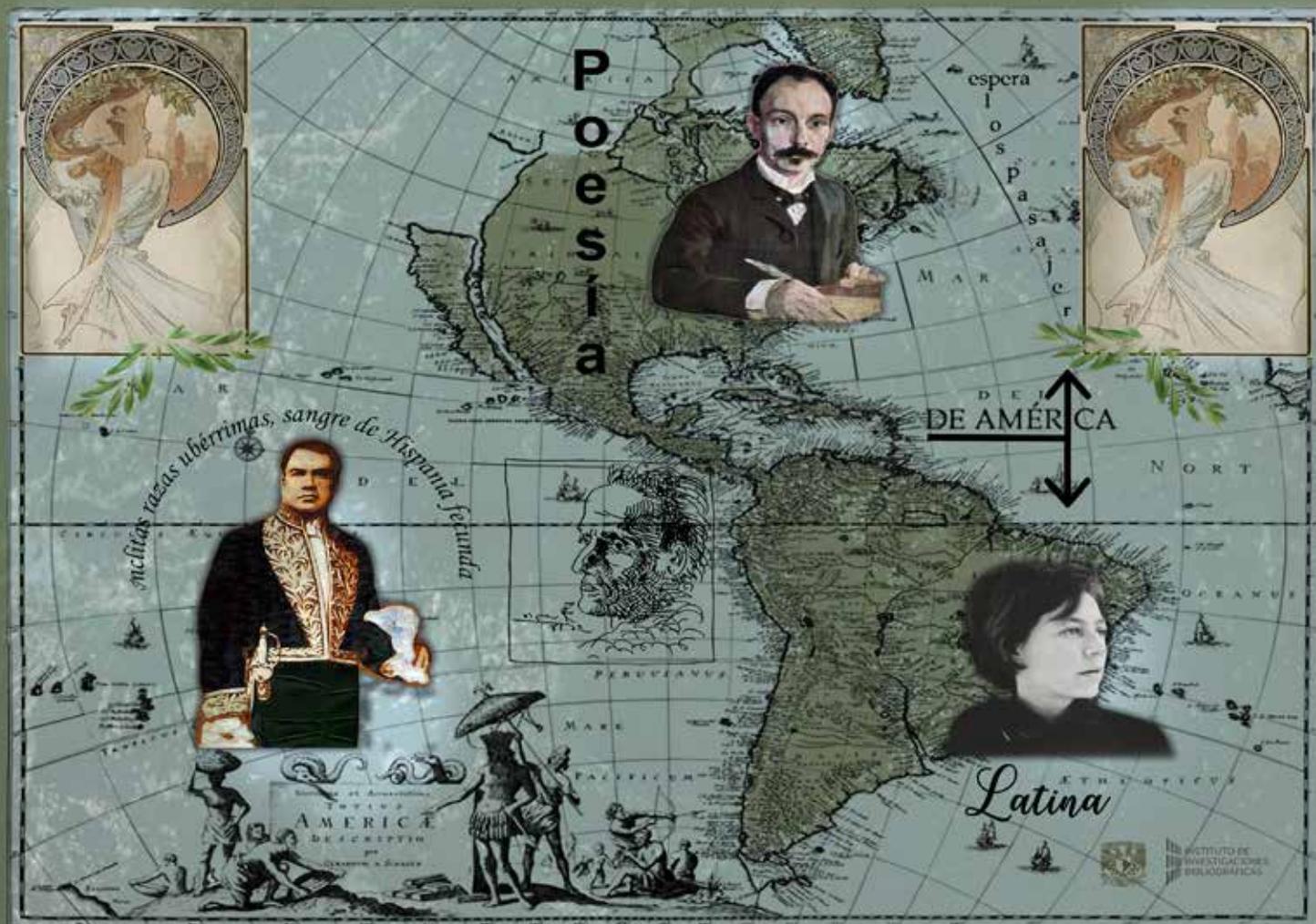
¿Te interesa aprender a leer poesía?

Verse entre versos:

*Curso - Taller de lectura
de poesía latinoamericana*

(20 horas)

Impartido por Álvaro Ruiz Rodilla (IIB-UNAM)

del 9 de abril al 11 de junio de 2021, todos los viernes, de 17:00 a 19:00 horas

Presentación

“La imaginación colonizada” es el término que usó Jean Franco para referirse a la situación de estancamiento de la literatura latinoamericana anterior al modernismo. El objetivo de este curso es precisamente entender cómo se dieron los distintos procesos de descolonización imaginaria y renovación estética, a través de la producción poética latinoamericana. Se trata de proponer un orden de lectura histórico de las distintas obras, tendencias, movimientos y autores que marcaron el rumbo de la poesía latinoamericana, desde que empezara a reconocerse a sí misma en el espejo de sus creaciones a finales del siglo XIX y hasta el último cuarto del siglo XX. Así se identificarán influencias, apropiaciones y diálogos entre distintas lenguas y tradiciones literarias mediante un ejercicio de lectura analítica compartida y consensuada.

Objetivos generales y particulares del curso

- Fomentar el gusto por la lectura de poesía como ejercicio creativo compartido, generado mediante la adquisición de conocimientos históricos y técnicos y a partir del diálogo, el consenso, la intuición y la sensibilidad individual ante la experiencia estética;
- Identificar las características de una serie de obras poéticas fundamentales para la literatura latinoamericana de los siglos XIX y XX, estudiando los vasos comunicantes entre ellas, definiendo los movimientos de continuidad y ruptura, los préstamos, apropiaciones y referencias intertextuales entre distintas tradiciones para tener una visión de conjunto, una cartografía o línea de tiempo general de esta producción textual;
- Asimilar ciertas herramientas de análisis de texto y de crítica literaria, entendidas como *ars combinatoria*: al mismo tiempo ejercicio de creación, capacidad interdisciplinaria (es decir, capacidad de enlazar la lectura del poema con otras disciplinas y estudios, como el periodismo, la historia, la filosofía, etc.) y reflexión metadiscursiva (es decir, la reflexión sobre la naturaleza de la poesía, la imagen e identidad del poeta y de la creación poética).
- Conocer un panorama histórico de casi un siglo completo de desarrollo de la poesía latinoamericana, del modernismo a las posvanguardias (c. 1880-1970).

Público al que va dirigido

El curso-taller va dirigido a toda persona interesada en la lectura de poesía, tanto estudiantes y especialistas que deseen discutir obras y periodos concretos, así como para el público general. No hay requerimientos específicos para participar más que tener el gusto por la lectura.

Fecha: del 9 de abril al 11 de junio de 2021, todos los viernes, de 17:00 a 19:00 horas

Duración total: 20 horas

Calendario de sesiones

Abril: 9, 16, 23 y 30

Mayo: 7, 14, 21 y 28

Junio: 4 y 11

Espacio: plataforma virtual ZOOM

Temario preliminar por sesión

Sesión 1. Introducción: la poesía y el/los modernismo(s)

- una definición colectiva de la poesía y contraste entre distintas formas de concebir el trabajo y la función estética-social del poeta.
- De la imaginación colonizada al regreso de las carabelas: ¿el o los modernismo(s)? Discusión y reflexiones a partir de Girardot, Pacheco, Fernando Ortiz y Aníbal González.

Sesión 2. Pioneros y auge modernista

Versos modernistas (I): influencias, apropiaciones, temas

- Canto a Lamartine*, Julio Herrera y Reissig
- Selección de poemas de Gutiérrez Nájera, Martí, Darío y Lugones.

Sesión 3. Evoluciones tempranas del posmodernismo

Versos modernistas (II): caminos divergentes

- “Epístola a la señora de Lugones”, Rubén Darío
- Selección de poemas de López Velarde, Tablada, Delmira Agustini y González Martínez

Sesión 4. Ocaso modernista, hacia las vanguardias

-*Poemas árticos*, Vicente Huidobro

-*Los heraldos negros*, César Vallejo

Sesión 5. 1922, ruptura y punto de partida

-“La otra vanguardia”, ensayo de José Emilio Pacheco

-*Trilce*, César Vallejo

-*El soldado desconocido*, Salomón de la Selva

Sesión 6. Los años veinte y la variedad de -ismos

-“Estudio”, Carlos Pellicer

-Creacionismo, estridentismo y ultraísmo: selección de poemas de Huidobro, Maples Arce y Oliverio Girondo

Sesión 7. Búsquedas de neovanguardia

-Tres voces femeninas imprescindibles: Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni

Sesión 8. Cantos coloquiales, antipoesía y otras resistencias

-La vanguardia nicaragüense y el exteriorismo: selección de poemas de Cardenal y Urtecho

-Antipoetas y performance: selección de obras poéticas y pictóricas de Nicanor Parra y Raúl Zurita + selección de poemas de Efraín Huerta

Sesión 9. Medio siglo de renovación

-Más allá del surrealismo y del barroco: selección de poemas de Octavio Paz, Olga Orozco y Gonzalo Rojas

Sesión 10. Poesía conversacional y desamparo

-Selección de poemas de José Emilio Pacheco, Juan Gelman y Alexandra Pizarnik

Requisitos de ingreso, permanencia y egreso de los participantes:

Ingreso:

- 1) 80% de asistencia al curso (ocho de diez sesiones)
- 2) Lectura compartida de los textos y participación activa
- 3) Aprobación del trabajo final

Criterios y formas de evaluación para aprobar

Participación en las lecturas colectivas y asignadas (50% de la evaluación).

Elaboración de un trabajo final breve (máx. 7 cuartillas) en el que el alumno muestre las competencias aprendidas y escriba su lectura analítica de un poema, relacionado con la historia de la literatura y con los distintos discursos estudiados.

Metodología:

La metodología se basa en una combinación de curso histórico y teórico, con un taller, en el cual cada participante deberá ser participativo. Cada sesión se dividirá entre una hora de curso y una de taller. Durante el taller se leerán poemas y se entablará un diálogo sobre estos últimos. Conforme avancen las sesiones, el curso irá mostrando una metodología específica de análisis de texto (estilística, retórica, métrica) para mejorar la comprensión de los lectores. Asimismo, según la sesión y el periodo que toque, el curso versará sobre la historia de la literatura latinoamericana (tendencias, generaciones, movimientos, rupturas, canon), lo cual servirá para complementar las habilidades de lectura desarrolladas en el taller, y así poder ofrecer a los participantes un panorama variado de distintas formas de concebir y entender la poesía.

Requerimientos técnicos para la impartición del curso:

Acceso a internet y una computadora o tablet

ACERVO DE LA HEMEROTECA NACIONAL

- *Revista Mexicana de Cultura* (1947-1965), suplemento dominical de *El Nacional*
- *México en la cultura* (1949-1961), suplemento dominical de *Novedades*
- *La cultura en México* (1961-1970), suplemento dominical de la revista *Siempre!*

BIBLIOGRAFÍA DIRECTA [Y ACERVO DE LA BNM]

- CARDENAL, Ernesto, *Noventa en los noventa: antología*, prólogo de Sergio Ramírez, Ciudad de México/Monterrey, Trilce Ediciones y Universidad Autónoma de Nuevo León, 2014, 382 p.
- CARDENAL, Ernesto y URTECHO, José Coronel (editores y traductores), *Antología de la poesía norteamericana*, Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 2016, 387 p. [En Nautilo]
- DARÍO, Rubén, *Poesía*, ed. Nicanor Vélez, Barcelona, Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2007, 1368 p.

- ---, *Poesía y artículos en prosa*, Managua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 1966-1967, 2 volúmenes. [En Nautilo]
- GELMAN, Juan, *Poesía reunida. Tomo I: Violín y otras cuestiones. Tomo II: El emperrado corazón amora*, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2011, 653 p. (T. I), 720 p. (T. II).
- GIRONDO, Oliverio, *Obra completa*, Madrid / Ciudad de México, ALLCA XX / CONACULTA, 1999, 798 p. [En Nautilo]
- ---, *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía*, con ilustraciones del autor, Imp. de Coulouma, 1922. [En Nautilo]. Hay versión ebook, Project Gutenberg, 2018, [en línea](#).
- HERRERA Y REISSIG, Julio, *Poesía completa y prosas*, Madrid / Ciudad de México, ALLCA XX / CONACULTA, 1998, 1379 p. [En Nautilo]
- HUIDOBRO, Vicente, *Altazor; Temblor de cielo*, Ciudad de México, CONACULTA, 2009, 140 p. [En Nautilo]
- IBARBOUROU, Juana de, *Las lenguas de diamante: Raíz salvaje*, ed. Jorge Rodríguez Padrón, Madrid, Cátedra, 1998, 283 p.
- OROZCO, Olga, *Relámpagos de lo invisible: antología*, ed. Horacio Zabaljáuregui, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009, 312 p.
- PACHECO, José Emilio, *Antología del modernismo, 1884-1921*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México y Era, 1999, 377 p. [En Nautilo]
- ---, *Tarde o temprano [poemas 1958-2000]*, 3ª ed. revisada, corregida y aumentada, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, 656 p.
- PARRA, Nicanor, *Chistes parra desorientar policía a la poesía*, Madrid, Visor, 1989, 216 p.
- PAZ, Octavio, *Obra poética, 1935-1998*, Barcelona, Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2004, 1588 p.
- PIZARNIK, Alejandra, *Poesía (1955-1972)*, ed. Ana Becció, Ciudad de México, Debolsillo, 2018, 472 p.

- ROJAS, Gonzalo, *Concierto: antología poética (1935-2003)*, ed. Nicanor Vélez, Barcelona, Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2004, 413 p.
- SELVA, Salomón de la, *El soldado desconocido: y otros poemas: antología*, ed. Miguel Angel Flores y epílogo de Pedro Henríquez Ureña, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, 304 p. [En Nautilo]
- STORNI, Alfonsina, *Poesías de Alfonsina Storni*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1979, 166 p.
- URTECHO, José Coronel, *Pol-la d'ananta Katanta Paranta*, León, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 1970, 217 p. [En Nautilo]
- VALLEJO, César, *Obra poética*, edición crítica coordinada por Américo Ferrari, Colección Archivos, Madrid / México, ALLCA XXè / CONACULTA /UNESCO, 1989, 755 p.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALEMANY BAY, Carmen, *Poética coloquial hispanoamericana*, Alicante, Universidad de Alicante, 1997.
- ---, *Residencia en la poesía: poetas latinoamericanos del siglo XX*, Alicante, Universidad de Alicante, 2006.
- BELLINI, Giuseppe, *Nueva Historia de la Literatura Hispanoamericana*, Castalia, Editorial S.A., 1997, 812 p.
- FORSTER, Merlin H, *Historia de la poesía hispanoamericana*, Clear Creek, Ind., American Hispanist, 1981.
- FRANCO, Jean, *Decadencia y caída de la ciudad letrada : la literatura latinoamericana durante la guerra fría*, Madrid, Debate, 2003.
- ---, *Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la independencia*, Barcelona, Ariel, 1975, 486 p.

- ---, *La cultura moderna en América latina*, México, J. Mortiz, 1971.
- LOSADA, Alejandro, « La Historia Social de la Literatura Latinoamericana », *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, vol. 12 / 24, janvier 1986, p. 2129.
- OVIEDO, José Miguel, *Historia de la literatura hispanoamericana. Vols 2., 3. y 4.* Madrid, Alianza Editorial, 2012.
- PACHECO, José Emilio, « Nota sobre la otra vanguardia », *Revista Iberoamericana*, vol. 45 / 106, 1979, p. 327–335.
- PUCCINI, Dario y YURKIEVICH, Saúl, *Historia de la cultura literaria en Hispanoamérica*, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2010, 994 p.
- SUCRE, Guillermo, « Poesía crítica: Lenguaje y silencio », *Revista Iberoamericana*, vol. 37 / 76, 1971, p. 575–597.
- YURKIEVICH, Saúl, *Fundadores de la nueva poesía latinoamericana: Vallejo, Huidobro, Borges, Gironde, Neruda, Paz, Lezama Lima*, Ed. aumentada, Barcelona, Ariel, 1984.

Semblanza curricular

Álvaro Ruiz Rodilla es editor, ensayista y traductor. Es maestro en Estudios Americanos y doctor en Literatura Iberoamericana por la Universidad de Toulouse y de Sevilla. Obtuvo el doctorado con la tesis titulada *Hacia una poética del Inventario de José Emilio Pacheco: poesía y periodismo (1973-1983)*. Durante tres años, fue docente de Literatura Latinoamericana en la Maestría de Estudios Románicos del Instituto Católico de Toulouse. Coordinó la antología *Las décadas de Nexos, Vol. I y II* (FCE, 2018, colección Revistas Mexicanas). Ha sido cotraductor de obras de Montaigne, Flaubert y Proust al español y, en sentido contrario, de traducciones colectivas del español al francés de poetas como Coral Bracho y Eduardo Chirinos. En la revista *Nexos* fue editor de la sección Cultura y Vida Cotidiana entre 2016 y 2020. Sus ensayos y artículos han aparecido tanto en la prensa nacional como en revistas académicas especializadas.

Responsable académico

Dr. Álvaro Ruiz Rodilla (posdoc-iib-unam)

Más información y proceso de inscripción en: <http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua>

Cupo mínimo: 12 personas

Informes e inscripciones: Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB

EDUCACIONCONTINUA@UNAM.MX

Educación
Continua
1971 - 2021