

**ESPA 4999 Temas interdisciplinarios de las literaturas hispanoamericana y puertorriqueña:
Poesía y canción latinoamericanas**

Juan Otero Garabís

juan.otero1@upr.edu

Horas de oficina martes y jueves 1:00 – 3:00 pm

Oficina LPM 320

- I. **Descripción:** Estudio de la poesía y la canción como géneros que se bifurcan y entrecruzan en diversas regiones y culturas de América Latina, partiendo desde finales del siglo XIX hasta el momento actual, con especial énfasis en el siglo XX.
- II. **Metodología:** El curso incentivaré la participación activa del estudiantado en el análisis y la discusión de los textos poéticos y poético-musicales de América Latina. El diálogo entre estudiantes y profesor, y la incorporación constante de recursos audiovisuales, serán fundamentales para enriquecer los acercamientos a la cultura latinoamericana, la especificidad contextual de las obras y las obras mismas.
(Las lecturas marcadas con asterisco están disponibles en el Seminario Multidisciplinario José Emilio González, Colección de Reserva <http://smjegupr.net/newsite/> bajo el código del curso. El password es **espa4232otero**)

III. **Evaluación**

Asistencia y participación	20%
Reflexiones (4)	20%
Ensayo breve sobre poesía	20%
Ensayo breve sobre música	20%
Presentación en Open Mic	20%

El curso es presencial, pero parte del material del curso podrá de las/los estudiantes requerir trabajo independiente a realizarse a distancia o en-línea, pero no excederá el 25% del total de las horas contactos, según la Certificación 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno de la UPR. Este será anunciado con anticipación.

Nota acerca de la Ley 51: Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora.

IV. Calendario provisional

Introducción: Artes poéticas

1. Introducción al curso y discusión de prontuario
2. Octavio Paz, "Poesía y poema" *
3. Pedro Henríquez Ureña, "La música popular de América", pp. 147-151 *
Sergio Ramírez, "Música y letra", <http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/musicayletra-columna-2264277/>
Luis Rafael Sánchez, "Novel premio Nobel" <http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/novelpremionobel-columna-2251602/>
4. Vicente Huidobro, "Arte poética" *
Jorge Luis Borges, "Arte poética" *
5. Silvio Rodríguez, "Canto Arena", "Playa Girón", "Te doy una canción", "A dónde van las palabras"
Rubén Blades, "La belleza del son", con Bobby Valentín <https://www.youtube.com/watch?v=PyvgkiOxwo8>

Poéticas de la Modernidad

6. Ángel Rama, "La ciudad modernizada", *La ciudad letrada*. Hanover, Ediciones Norte, 1984, 71-104. *
7. Rubén Darío, selección *
8. José Martí, selección *

Tango

9. Celedonio Esteban Fernández, selección <https://www.letras.com/celedonio-flores/>
Julie Taylor, "Tango", *Cultural Anthropology* II (1997), 481-493.
Beatriz Sarlo, "Buenos Aires, ciudad moderna, *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1988, 9-29. *
TS Robert Farris Thompson, "Tango as Text", *Tango: The Art History of Love*. New York, Vintage Books, 2005, 25-47. *
10. Enrique Santos Discépolo, selección <https://www.letras.com/enrique-santos-discepolo/>
11. Jorge Luis Borges, "Historia del tango" y selección de poemas

Bolero

12. Agustín Lara, selección <https://www.musica.com/letras.asp?letras=1569>
13. Iris Zavala, "Modernidad / modernismo / bolero" y "Es la historia de un amor ... como no hay otro igual", *El bolero. Historia de un amor*. Madrid: Alianza Editorial, 1991, 23-29 y 30-41. *

- Carlos Monsiváis, "La música romántica: el amoroso de las parejas pares", *Bolero, clave del corazón*. México: Fundación Ingeniero Emilio Peralta y Díaz Ceballos, IBP, 2004, 9-21. *
- TS** Rafael Castillo Zapata, "Ese bolero es mío: lengua de amor, palabra compartida", *Fenomenología del bolero*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1990, 24-46.
14. Rafael Hernández, "Lamento Borincano", "Preciosa", "Campanitas de cristal", "El cumbanchero", "Los carreteros"
 Pedro Flores, "Despedida", "Bajo un palmar", "Perdón", "Obsesión"
<https://www.letras.com/pedro-flores/>
 "Sin bandera", <https://www.youtube.com/watch?v=U5INM0EWjaU>
 José Gautier Benítez, Selección de poemas *
15. Chavela Vargas, *Live at Carnegie Hall*
 Iris Zavala, "Mutación, metamorfosis, androginia" *
- TS** Judith Butler, "Bodies that Matter", *Bodies that Matter. On the discursive Limits of 'Sex'*. New York, Routledge, 1993, 27-55. *
16. Sylvia Rexach, selección
 Julia de Burgos, "A Julia de Burgos", "Río Grande de Loíza", "Se me ha perdido un verso", "Yo misma fui mi ruta", "Canción desnuda", "Yo fui la más callada"

Vanguardias y urbe

Nueva Trova

17. Víctor Casaus, *Que levante la mano la guitarra* (documental)
TS Robin Moore, "Transformations in Cuban Nueva trova; 1965-1995", *Ethnomusicology* 47 (2003), 1-41.
18. Silvio Rodríguez, *Al final del viaje*
 Silvio Rodríguez, *Días y flores*
 "Rabo de Nube", "Unicornio"
TS José Lezama Lima, "Las eras imaginarias" *
19. César Vallejo, selección *

Sonidos urbanos

20. Pedro Pietri, *Puerto Rican Obituary*
 Víctor Hernández Cruz, *Snaps* (selección) *
 José Raúl González "Gallego", *Barrunto* (2000)
21. Willie Colón, *Crime Pays* (1971)
 Rubén Blades & Willie Colón, "Pablo Pueblo", "Pueblo" *Metiendo mano* (1977)
 Rubén Blades & Willie Colón, "Pedro Navaja", "Plástico" y "Siembra", *Siembra* (1979)
 Recomendado: Leon Gast, *Our Latin Thing / Nuestra cosa latina*. Featuring Fania All Stars (1972)
22. Catalino Curet Alonso, selección

TS Juan Otero Garabís, “‘Sombras son la gente’: representaciones raciales en las letras de Catalino Curet Alonso”, Marta Aponte Alsina, Juan G. Gelpí, Malena Rodríguez Castro, *Escrituras en contrapunto. Estudios y debates para una historia crítica de la literatura puertorriqueña*. San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2015, 602-625

23. Vico C, selección

Petra Rivera-Rideau, “Reggaetón Takes Its Place”, *Remixing Reggaetón. The Cultural Politics of Race in Puerto Rico*, Durham, Duke University Press, 2015, 1-20. *
Recomendado: Henry Chalfant, Director, *From Mambo to Hip Hop: A South Bronx Tale* (2006)

Sonidos alternos

24. Súperaquello, *Mu psi quita, Bien Gorgeous, La Emergencia*
Eduardo Alegría, *Alegría Rampante*

25-30 **Open Mic**