

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS

Título: Teoría y composición de la poesía

Codificación: ESPA 4992

Número de horas/crédito: 3 horas por semana/ 3 créditos

Pre- requisitos: ESPA 3208 o examen de redacción

Descripción de curso: Este curso interdisciplinario va dirigido a estudiantes interesados en su formación como escritores creativos y lectores críticos de la poesía. Enfatiza el desarrollo de destrezas de comunicación, razonamiento e investigación creativa en el género de la poesía en comparación con otros géneros en las artes.

Objetivos: Este curso tiene como objetivo desarrollar el conocimiento teórico y el talento poético de cada estudiante al presentar matrices temáticas y estructurales que examinan los funcionamientos del lenguaje figurado. Combina el análisis teórico, el ejercicio crítico y la práctica de la escritura en dinámica de taller. El estudiante desarrollará el dominio de las técnicas generales para la composición en el medio poético.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

Introducción a la poesía y teoría poética (24 hrs)

Retórica: El instrumento de la poesía
a. Discutir a Rafael Núñez 'La poesía'

INTRODUCCION: La poesía como trance:

Sueños y lenguaje surrealista

Cada estudiante comenzará una serie de 4 poemas acerca de 4 temas presentes en 4 sueños que escogieran para trabajar en series de poemas a principios de semestre . Los 4 poemas/sueños se centrarán en exploraciones de inconsciente propio- incosciente colectivo.

1. Imagen perturbadora
2. Investigación de los significados de esa imagen en tradiciones alquimistas, magia caribeña, diccionario de símbolos
3. Oda a la perturbación
4. Creación de metáforas extendidas a partir de la imagen primaria

UNIDAD #2 Ritmo: POESIA Y MUSICALIDAD/ el papel de la métrica

a.Ejercicio: Discusión de la relación entre música y poesía. Discusión de la retórica de composición musical, armonía, cacofonía y síncopa. Comparación y contraste entre ritmo y repetición.

Métrica: Estudio de los metros fundamentales de la poesía

soneto
romance
décima.

El papel de la rima
poesía clásica
poesía contemporánea
Ritmo interno y externo en un texto poético.

. Ejercicios de ritmo y rima #1. Cada estudiante escribirá un soneto, una décima, un romance y una copla.

Ejercicio#2: Composición de asonancias y consonancias,

Ejercicio#3 Escribir una serie de 4 poemas compuesto por:
aliteración, neologismos
enumeración
estribillo.
Lectura y crítica en clase.

**LECTURA RECOMENDADA: Altazor (Vicente Huidobro), EN LA MASMEDULA (Oliverio Girondo) Trilce (César Vallejo)

UNIDAD #2:POESIA E IMAGEN

. Poesía e imagen. Discusión de la retórica de la imagen, relación entre imagen visual y lenguaje figurado. El uso de la imagen visual en la escritura poética.

Ejercicio#1: Ejercicios de construcción de imágenes visuales. Escribir un poema en donde figuren las siguientes figuras

1. cartas del tarot

- 2.imagen / fotografía/autoretrato
- 3.fuera del salón/ imagen y campus/autoretrato 2

Discusión del uso de metáforas, símbolos, símiles , sinestesias, antítesis y paradojas.

UNIDAD #3: RUPTURA CON LA METRICA

- a. Romanticismo y verso libre
- b. Manifiestos vanguardistas.
- c. Ejercicios de escritura automática y prosa poética
- d. Lecturas y discusión de poetas vanguardistas : Caballo de Palo- Klemente Soto Vélez
Ejercicios#1: ejercicios de escritura automática y experimentación poética

Ejercicio#2: contrapoeemas: Cada estudiante escogerá una sección de caballo de palo de Klemente Soto Vélez. Escribirá una serie de 3-6 poemas contestando a ese autor.

D. Presentación de tema poético y desarrollo de una serie poética (6hrs.)

Teoría del libro: ¿Dónde va el poema? Discusión de la retórica de la construcción de series de poemas.

Definición de poema
poemario
plaquette o serie
antología personal

E. Enfrentamiento a poeta del presente
conversación y entrevista en curso con poetas invitados

F. Desarrollo de serie de 6-10 poemas. (20 hrs)

Selección de tema.
Investigación
Escritura de primera versión
Presentación de poemas
Crítica y edición

Entrega de manuscrito en su versión final

Total 60 horas

Estrategias instruccionales:

Este curso trabajará por medio de conferencias y discusión en clase. Combinará la conferencia, la discusión, la lectura de poemas y el seminario de escritura como sus principales estrategias educativas. A estas estrategias le sumará conferencias y charlas espaciales con poetas invitados, y el uso del internet para envío de materiales de seminario y de lecturas por correo electrónico.

Recursos de aprendizaje:

El curso utilizará las facilidades de investigación que provee la Facultad de Humanidades y la Universidad de Puerto Rico. Se recomienda el uso del Seminario de Estudios Interdisciplinario José Emilio González para uso de material investigativo, sala de lecturas y acceso a computadoras. Además se requerirá el uso de un salón para impartir conferencias y dirigir sesiones de discusión y crítica. Cada estudiante deberá adquirir los materiales requeridos.

Estrategias de evaluación:

Cada estudiante será evaluado de la siguiente manera:

Asistencia a clase	10%
Participación informada en clase	25%
4 ejercicios de composición poética	20%
Serie de 6-10 poemas finales	45%
Total	100%

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el profesor.

Se cumplirá con evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales: Ley 51.

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del *Reglamento General de Estudiantes de la UPR*

(certificación núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el *Reglamento General de Estudiantes de la UPR* vigente» (Circular 02, 2015-2016 DAA, 14 de agosto de 2015, p. 2).

Sistema de calificación:

Se usará un sistema de calificación cuantificable (A-F).

Bibliografía:

Primer manifiesto surrealista

www.ideasapiens.com/textos/Arte/manifiesto%20surrealismo.htm - 124k - En caché - Páginas similares

Vicente Huidobro. “Altazor” en: www.vicentehuidobro.uchile.cl/altazor.htm

Juan Antonio Corretjer. “Ouabo moin” (río de sangre). En www.casacorretjer.com/poesis.html

“A Julia de Burgos” de Julia de Burgos. En: www.los-poetas.com/k/julia1.htm#A%20Julia%20de%20Burgos

“Octavio

Paz”www.geocities.com/revistaversoados/webpoemas/webpoemas/paz-piedradesol.htm

Santa Teresa de Jesús “Vivo sin vivir en mí” en users.ipfw.edu/JEHLE/poesia/vivosinv.htm

Alfonsina Storni “Duerme tranquilo” y “Voy a dormir” en es.wikisource.org/wiki/Categoría:Sonetos_de_Alfonsina_Storni

Luis Llorens Torres “Valle de Collores” en

http://www.elboricua.com/Poems_Llorens_ValleDeCollores.html

Federico García Lorca

<http://www.analitica.com/Bitblbio/lorca/romancero.asp#Son%E1mbulo>

Poética y retórica

Bachelard, Gaston. Poética del espacio, México: Ed. FCE, 1970.

Barthes, Roland., El placer del texto. México: Ed. Siglo XXI, 1974.

_____. "The Death of the Author." Image/Music/Text. Selection and translation by Stephen Heath. New York: Hilland Wang, 1977.

Bousoño, Carlos. Teoría de la expresión poética. Madrid: Gredos.

Breton, André. Manifiestos del surrealismo. 3ra ed. Barcelona: Editorial Labor, 1980.

Derrida, Jacques. La escritura y la diferencia. Barcelona: Ed. Anthropos, 1989.

Estébanez Calderón, Demetrio. Diccionario de términos literarios. Madrid: Filología y Lingüística, Alianza Editorial, 2001.

Foucault, Michel. "What is an Author." Foucault Reader. New York: Pantheon Books. Ed. Paul Rabinow, 1984: 101-20.

Heidegger, M. Holderlin y la esencia de la poesía. Barcelona : Ed. Anthropos, 1989.

Jabes, E. Del desierto al libro. Madrid: Ed.. Trotta, 2000.

Kristeva, Julia. La révolution du langage poétique. Parls : Ed. Du Seuil, 1994.

Milosz, Czeslaw. The Witness of Poetry. Cambridge: Harvard University Press, 1983.

Núñez Ramos, Rafael. La poesía. Madrid: Editorial Síntesis, 1998.

Osorio, Nelson. Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana. Caracas, Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1988.

Paz, Octavio. El arco y la lira. México: Ed. FCE, 1986.

Preminger, A./Brogan, T.V.F, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton: Princeton University Press, 1993.

Quilis, Antonio. Métrica española. Madrid: Alcalá, 1969.

Ricoeur, Paul. La metáfora viva. Madrid: Ed. Europa, 1980.

_____. Hermeneutics and Human Sciences. Boston: Cambridge University Press, 1980.

Rilke, Rainier M. Cartas a un joven poeta. Madrid: Ed. Alianza, 1987.

Tarkovski, A. Esculpir en el tiempo, Madrid: Ed. Rialp, 1991.

Walcott, Derek. La voz del crepúsculo. Madrid: Ed. Alianza, 1998.

Obra Primaria

Bubnova, Tatiana, Contrapunto a cuatro cantos: voces en los caminos del aire. Pequeña antología de cuatro poetas rusos: Anna Ajmatova, Osip Maldestam, Boris Pasternak Marina Tsvetáieva. México: Seminario de Poética, Universidad Autónoma de México, 1991.

Borges, Jorge Luis. Fervor de Buenos Aires. 4ta ed. Buenos Aires: Emecé, 1996.

De Burgos, Julia. El mar y tú. San Juan, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1980.

Dávila, Angelamaría. Animal fiero y tierno. San Juan, Puerto Rico: Editorial Huracán, 1981.

Ensenberger, Hans Magnus. Pura música. Madrid: Visor, 1993.

Huidobro, Vicente. Altazor. Temblor del Cielo. 8va ed. Madrid: Cátedra. 1994.

Lezama Lima, José. Diarios. México: Editorial Era, 1994.

_____. Fragmentos a su imán. México: Editorial Era, 1994.

- Mayakowski. Poesía. Trad. Mauro Armiño. Madrid: Akal Editor, 1982.
- Pacheco, José Emilio. El reposo del fuego. 3ra ed. México: Editorial Era, 1990.
- Paz, Octavio, "Piedra del sol" en Ladera este. 8va ed. Madrid: Cátedra. 1994.
- Pizarnik, Alejandra. Poesía completa. 3ra ed Barcelona: Editorial Lumen, 2002.
- Ramos Otero, Manuel. Invitación al polvo. Rio Piedras: Plaza Mayor, 1991.
- Rimbaud, Arthur. Una estación en el infierno. 2nda ed. Bilingüe, México: Premio Editores, 1980.
- Vallejo, César. Trilce. En Obra poética completa. Madrid: Alianza Editorial, 2002.
- Valverde, José María. Poetas románticos ingleses: Byron, Shelley, Coleridge, Woodsworth. Barcelona: Planeta, 1989.
- Whitman, Walt. Canto a mi mismo. Buenos Aires: Ed. Marymar, 1977.
- Teoría de la redacción y de su enseñanza
- Cabours Ocampo, Arturo. Teoría y técnica de la creación literaria: materiales para una estética del escritor. Buenos Aires: A. Peña Lello, 1996.
- Cassany, Daniel. Descubrir el escribir: Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Ediciones Paidós, 1991.
- Knapp, Bettina. Music, Archetype and the Writer. Sakston: Thistledown Press, 1987.
- Marín Ibañez, Ricardo. La creatividad. Barcelona: Ediciones CEAC, 1980.
- Minot, Stephen. Three genres: the Writing of Poetry, Fiction and Drama. 4ta ed. Englewoods Cliffs N.J.: Prentice Hall, 1988.
- Walsh, Kathleen. Image to word: art and creative writing, Lanham, MD: Scarecrow Press, 2002.

Páginas web

http// www.estandarte.com

http// www.diariodepoesía.com

http// www.poesíahoy.com