

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

PROGRAMA: Aproximación a la poesía contemporánea

CÓDIGO: LLB-512 PROF: Pausides González

INTRODUCCIÓN

Actualmente parecemos estar muy bien informados; estamos al tanto de los adelantos de la tecnología, de los avances en la música popular, de la última palabra en modas y en automóviles deportivos. Pero, por alguna razón, nuestro concepto de poesía continúa aferrado a viejas nociones que combinan indiscriminadamente una mala versión del Romanticismo, un juicio sobre la subjetividad humana y cierto racismo hacia aquellos que la leen y/o la escriben, quienes son vistos casi como individuos sin oficio y sin dotes para hacer algo de provecho. En resumen, no hemos incorporado la poesía a nuestra visión de la contemporaneidad, y la actualización en este sentido se hace necesaria para la comprensión de un hombre y un mundo como los de hoy. Así, aun cuando entendemos las posibilidades de existencia de un robot doméstico, de partículas que no vemos, de máquinas que pretenden pensar como el hombre y de movimientos musicales entregados a la tarea de definir lo terrible de nuestro tiempo, con frecuencia negamos a la poesía el derecho a la invención y a la creación autentica: nos extrañamos ante un poema sin rima; rechazamos, en la poesía, temas que se separen del patrón de "sentimiento-soledad-subjetividad" que le hemos asignado. ¿Se trata, acaso, de que la poesía no ha evolucionado? ¿O hemos dejado crecer un espacio en blanco que ha ido frenando nuestra actualización en las posibilidades creativas del hombre a través del lenguaje que lo distingue y lo define? Este curso intenta acercar a los participantes a una actualización en el conocimiento de la poesía. Así, se revisará histórica y teóricamente el sentido de ruptura que ha marcado el devenir de la poesía contemporánea, y se analizará una muestra de textos de nuestro siglo, con énfasis en la más reciente creación latinoamericana.

OBJETIVOS

GENERAL

1. Ofrecer al estudiante un panorama de actualización de los conceptos, ideas, perspectivas y lenguajes de la poesía contemporánea.

ESPECÍFICOS

- 1. Familiarizar al estudiante con las corrientes estético-poéticas del siglo XX (y XXI) y su relación con otras vertientes del quehacer humano.
- 2. Acercarlo a una percepción actualizada de la poesía, libre de estereotipos y condicionamientos temáticos.
- 3. Brindarle las herramientas de teoría y análisis necesarias para la observación crítica de la producción poética actual.
- 4. Ofrecerle un inventario de autores y textos que contribuyan al desarrollo de sus habilidades de lectura y comprensión, y estimulen su búsqueda posterior en este sentido.
- 5. Promover en el estudiante una percepción de la poesía como exploración, como disciplina y como opción creativa para la explicación del universo.

CONTENIDOS

- 1. La poesía en la historia. La creación poética en distintos tiempos y espacios antes del siglo XX. Los avances de la contemporaneidad poética: el porqué de su desconocimiento.
- 2. Tentativas teóricas hacia la definición de una poesía contemporánea.
- 3. La vanguardia: las revoluciones estéticas de nuestro siglo. Nuevos temas y formas para la poesía. Las vanguardias en Latinoamérica. Algunos nombres capitales: Vicente Huidobro, César Vallejo, Oliverio Girondo, Pablo Neruda.
- 4. La escritura actual de la poesía. Quiénes escriben en Latinoamérica y en Venezuela. Tendencias, búsquedas y diversidad.
- 5. Rigor y análisis en un texto poético: lenguaje, ritmo interior, sujeto, espacialidad, tiempo, polisemia. El oficio de lector como exigencia permanente.
- 6. ¿Hacia dónde va la poesía en el siglo XXI?

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA TEMÁTICO

Al comienzo del trimestre se facilitará una guía de lectura con materiales seleccionados de la bibliografía básica. También se hará uso de un determinado número de sitios Web dedicados a la poesía y a la reflexión del hecho poético. Es importante llevar a cada clase las lecturas realizadas (y asignadas en el cronograma que trae la guía).

Semana 1: Presentación del curso. ¿Qué es poesía? ¿Qué es lo poético?

Semana 2: Nociones de modernidad, contemporaneidad y actualidad. Lo moderno, la globalización y la postmodernidad. La poesía en su relación con estos conceptos. Poesía en páginas Web y en redes sociales. El Jam poético. ¿Cómo leer poesía hoy?

Semanas 3 y 4: Revisión teórica y práctica de las poéticas de la modernidad: Simbolismo, Decadentismo, Parnasianismo. Modernismo. El inicio de las Vanguardias.

Semanas 5 y 6: Revisión teórica y práctica de las poéticas contemporáneas: Consolidación y desmembramiento de las Vanguardias. Corrientes posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Semanas 7, 9 y 10: Lecturas y discusiones acerca de la escritura de poesía en nuestro tiempo. Poetas vivos y poetas jóvenes en Latinoamérica y en Venezuela.

Semana 11: Las propuestas plurales de la poesía actual.

Semana 12: Balance general del curso.

EVALUACIÓN

Prueba escrita: 25 % (Semana 8)

Asignación: 15 % (Semana 5)

Trabajo final: 40 % (Semana 12)

Participación en las discusiones: 20%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

I) TEORÍA Y ANALÍSIS DE LA LITERATURA

Alonso, Amado. Materia y forma en poesía. Madrid: Gredos, 1977.

Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2010.

Cabo Aseguinolaza, Fernando (Comp.). *Teorías sobre la Lírica*. Madrid: Arco/Libros, 1999.

Culler, Jonathan. Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica, 2000.

Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: Fondo de Cultura

Económica, 2009.

_____. *Cómo leer un poema*. Madrid: Ediciones Akal, 2010

Fernández Moreno, Retamar. *Introducción a la poesía*. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.

Friedrich, Hugo. Estructura de la lírica moderna. Barcelona: Seix Barral, 1974.

Jakobson, Roman. *Arte verbal, signo verbal, tiempo verbal*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

Lázaro Carreter, Fernando. De poética y poéticas. Madrid: Cátedra, 1990.

López Estrada, Francisco. Métrica española del siglo XX. Madrid: Gredos, 1969.

Hiriart, Hugo. Cómo leer y escribir poesía. México: Tusquets Editores, 2013.

Ortega, Julio. El hacer poético, Vol I y II. Caracas: Monte Ávila Editores, 2011.

Paz, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Shelley, Percy Bysshe. *Defensa de la poesía*. Barcelona: Ediciones Península/Edicions 62, 1986.

Silva Estrada, Alfredo. *La palabra transmutada. La poesía como existencia*. Caracas: Contraloría General de la República, 1989.

Sucre, Guillermo. *La máscara, la transparencia. Ensayos sobre la poesía hispanoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.

Valery, Paul. Teoría poética y estética. Madrid: Visor, 1998.

II) HISTORIA LITERARIA

Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Ariel, 1981.

Gómez de la Serna, Ramón. Ismos. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1975.

Hamburger, Michael. *La verdad de la poesía. Tensiones en la poesía moderna. De Baudelaire a los años sesenta.* México: Fondo de Cultura Económica, 1991.

Paz, Octavio. Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barral, 1981.

Raymond, Marcel. *De Baudelaire al surrealismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

- Osorio, Nelson (Comp.). Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988.
- Torre, Guillermo de. *Historia de las literaturas de vanguardia*. Vol. I, II y III. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1974.
- Verani, Hugo. *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

III) ANTOLOGÍAS

- Echavarren, Roberto, José Kozer y Jacobo Sefamí. *Medusario. Muestra de poesía latinoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Guerrero, Gustavo. *Cuerpo plural. Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea*. Madrid: Instituto Cervantes/Editorial Pre-Textos, 2010.
- González, Yanco y Pedro Araya. *Zurdos. Última poesía latinoamericana*. Santiago de Chile: Bartley Editores, 2005.
- Martins, Floriano. *Un nuevo continente. Antología del surrealismo en la poesía de nuestra América*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2008.
- Millán, Fernando y Jesús García Sánchez. *La escritura en libertad. Antología de poesía experimental.* Madrid: Alianza Tres, 1975.
- Ortega, Julio. *Antología de la poesía hispanoamericana actual*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1987.
- Pellegrini, Aldo. *Antología de la poesía surrealista de lengua francesa*. Buenos Aires: Editorial Argonauta, 1981.