

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN LITERATURAS ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Fenómenos de transmisión e interacción entre literaturas y culturas (Materia obligatoria del área 3)

Docente/s a cargo: Prof. Dra. Florencia Calvo y Prof. Dra Lucía De Leone
Carga horaria: 48 horas
Cuatrimestre, año: Segundo, 2021

Programa: “El camino de la lírica a la poesía. Coordenadas retóricas, poéticas y culturales en dos temporalidades literarias”

Fundamentación

Este programa propone explorar desde la premisa de la poesía concebida como campo específico diferentes momentos a lo largo de la historia literaria en los que la poesía construyó teoría desde su propia praxis. Sabiendo que el término trae consigo una ingente carga de ambigüedades y conflictos, apostamos en este curso a desentrañar algunos de ellos, centrándonos en el análisis de poemas de épocas significativas en las que tanto objetos como sujetos poéticos fueron puestos en cuestión y en reflexión desde las propias prácticas.

Un momento particular lo constituyen los Siglos XVI y XVII en España cuando el género lírico encuentra en la experimentación un lugar para nombrarse frente al silencio teórico de las tradiciones aristotélicas y horacianas. Una vez encontrado este espacio luego de los esfuerzos de los poetas renacentistas, el segundo paso es apelar a la construcción de una lengua poética que sirva además para la definición de comunidades de lectores. Así nociones como furor poético, *inventio*, variedad o deleite cobrarán nuevos sentidos y colaborarán en la fijación de coordenadas que excederán el período.

Otra instancia a explorar es el impacto del advenimiento y desarrollo de las vanguardias en nuestro continente a principios del siglo XX, que al tiempo que brindan una retórica propia con la producción de manifiestos estéticos y modos peculiares de comunicar la poesía, coinciden con los fenómenos de inmigración y urbanización. Es un momento, además, en que se incrementa la alfabetización, se amplía el público lector, se afianza la profesionalización de los escritores y las escritoras y se identifican

innovaciones en la colocación de las mujeres en la esfera pública (las áreas del trabajo, las letras, el periodismo, la política, entre otras). Nos interesa además revisar cómo las heterodoxas poéticas del nuevo milenio se nutren al tiempo que se distancian de formas, universos referenciales y las relaciones con lo social de los sistemas poéticos antes mencionados y toman rumbos propios en los tiempos convulsivos del presente, en que se pone en debate ni más ni menos que el estatuto del arte y se registra una hibridación de las esferas de la actividad humana.

El programa está cohesionado por una serie de preguntas que, a modo de puntos de partida, sirven para estructurar los contenidos. ¿Qué entendemos cuando hablamos de poesía? ¿Cómo resuelven las diferentes épocas aquí presentadas esta definición? ¿Qué es lo específico del lenguaje poético? ¿Qué lugar tiene la idea de la forma en general y de la retórica dentro de la especificidad del discurso poético en diferentes contextos de producción? ¿Cómo son las relaciones entre poesía y sociedad? ¿Cómo definir la experimentación pero también la experiencia dentro de estos momentos? ¿Cómo funciona y cuándo es aplicable el concepto de vanguardia, de ruptura o de creación de la lengua poética más allá de las codificaciones de la historiografía literaria? ¿Cuándo y cómo se nombra el sujeto poético? La búsqueda de respuestas a estos problemas es la guía para el desarrollo de los ejes de análisis, en un intento de ir más allá de los postulados de la crítica comparatista.

De este modo las unidades se han estructurado a partir de estos interrogantes intentando hacer coincidir, en la medida de lo posible, estos problemas en los distintos sistemas literarios propuestos. El eje que rige esta exploración reside menos en la pregunta por la definición de una pugna entre las palabras y los sentidos que por identificar los vínculos internos entre ellos.

Objetivos

1. Introducir a los y las estudiantes de la Maestría en Literatura Española y Latinoamericana en la poesía española de los siglos XVI y XVII y las poéticas de vanguardia latinoamericanas mediante un prisma que no pierda de vista la producción poética actual.
2. Promover el desarrollo de una crítica de textos poéticos contextualizada, teniendo en cuenta las distintas propuestas estéticas y las configuraciones discursivas y epocales puestas en juego.
3. Analizar los modos en que cada una de las literaturas se apropia y/o inventa materiales, géneros, procedimientos y temas para definir, contener y experimentar en el dominio de lo poético.
4. Revisar las posibilidades de transformación de materiales o de procesos de elaboración de poéticas en los distintos contextos propuestos para su análisis.
5. Incitar a la lectura de textos críticos y la fundamentación de marcos teóricos en la discusión en clase y las actividades propuestas.

6. Habilitar espacios de discusión oral mediante la forma de exposiciones breves de bibliografía y puestas en común de los avances críticos de los y las estudiantes.

7. Estimular a los y las estudiantes a la escritura de textos críticos originales que pongan en conjunción herramientas críticas, teóricas, contextuales para leer un corpus poético definido.

Unidad 1: Formas y Sentidos

Contenido

El sentido de la palabra poética, la especificidad de la lengua poética.
Nociones básicas de métrica y de versificación en la poesía del Siglo de Oro. El ritmo como factor constructivo en la teoría de los Formalistas Rusos. La desautomatización de la percepción.

Análisis literario en el corpus propuesto:

Selección de sonetos de Garcilaso de la Vega y de Lope de Vega.
Selección de fragmentos de las *Soledades* de Luis de Góngora.
Selección de poemas de *En la más medula* de Oliverio Girondo y *Trilce* de César Vallejo
Selección de poetas actuales: Tamara Kamenszain, Mario Ortiz, Cristian Molina, Mariano Blatt.

Bibliografía Obligatoria:

ALONSO, Dámaso, *Estudios y ensayos gongorinos*, Madrid, Gredos, 1955.
—, *Góngora y el "Polifemo"*, 4a. ed., Madrid, Gredos, 1961, 2 vols.
BRIK, O., "Ritmo y sintaxis", en *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Signos, Buenos Aires, 1970, pp. 107-114
EGIDO, Aurora, *Fronteras de la poesía en el Barroco*, Barcelona, Crítica, 1990.
LEVERTOV, DENISE "Sobre la función del verso" en hablardepoesia.com.ar/2020/05/21/ Consultado el 28 de abril de 2021.
LÓPEZ BUENO, Begoña, "Sobre el estatuto teórico de la poesía lírica en el Siglo de Oro", en Grupo Paso, Begoña López Bueno (dir.), *En torno al canon: aproximaciones y estrategias*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp.69-96, 2005.
RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, "Los versos fuerzan la materia: algunas notas sobre métrica y rítmica en el Siglo de Oro", *Edad de Oro*, IV (1985), 117-137.
SHKLOVSI, V. "El arte como artificio", *Sobre la prosa literaria*. Barcelona, Planeta, 1971.
TINIANDOV, J. *El problema de la lengua poética*. Buenos Aires, Dédalus, 2010.

Bibliografía complementaria:

AGAMBEN, G., *El final del poema*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2016.
BLANCO, Mercedes, *Góngora heroico. Las "Soledades" y la tradición épica*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2012.
EAGLETON, T., *Cómo leer un poema*, España, Akal, 2010

GÜELL, Monique, "El crisol de las formas: Góngora." Mónica Güell et Marie-Françoise Déodat-Kessedjian. *Le plaisir des formes dans la littérature espagnole du Moyen Âge et du Siècle d'Or / El placer de las formas en la literatura española medieval y del Siglo de Oro*, Méridiennes, pp.169-184, 2008. fhal00323734f

ERLICH, V. *El formalismo ruso*. Barcelona, Seix Barral, 1974.

LOTMAN, I., *Estructura del texto artístico*, Istmo, España, 1982.

Smith, Paul Julian, "La retórica de la presencia en la poesía lírica", en *Escrito al margen. Literatura Española del Siglo de Oro*, Madrid, Editorial Castalia, Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, 1995.

TODOROV, T. *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Buenos Aires, Edic. Signos, 1970.

Unidad 2: La construcción de espacios poéticos

Contenidos:

Cielos y espuma, luna y relojes. De la explosión metafórica a la disolución metonímica.

El disfraz de lo pastoril y el *locus amoenus* barroco.

La configuración poética de la ciudad moderna: ruidos, velocidad, artificio, técnica, ritmo.

Égloga I de Garcilaso de la Vega.

Selección de fragmentos de las *Soledades* de Luis de Góngora.

Oliverio Gironde: "Croquis en la arena", "Nocturno", "Otro Nocturno"

Alfonsina Storni: "Cuadrados y ángulos", "Buenos Aires", "Fiesta", "Noche divina", "Encuentro", "Uno", "Tren".

Alessandra Luna, "Mi conurbanidad"

Silvia Jurovietzky, *Giribone 850* (selección)

Bibliografía Obligatoria:

BENJAMIN, W. "La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica" en *Discursos interrumpidos I*. Madrid, Taurus, 1973.

DIZ, T, "MODOS DEL DESVÍO DE LO FEMENINO EN CIERTOS RELATOS DE ALFONSINA STORNI Y NICOLÁS OLIVARI", *ORILLAS RIVISTA D'ISPANISTICA*, 2015, PP. 1-9 .

EGIDO, Aurora, "*Sin poética hay poetas*": Sobre la teoría de la égloga en el siglo de oro", *Criticón*, 30, 1985, 43-77.

MADELPEUCH-TOUCHERON, Florence, "Revisión de una escritura canónica y aproximación a una poética original: La temporalidad en Garcilaso de la Vega", en Pedro Ruiz Pérez (ed.) *Cánones críticos en la poesía de los Siglos de Oro*, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2008, pp. 75-85.

MUSCHIETTI, D., "La fractura ideológica en los primeros textos de Oliverio Gironde", *Filología*, Nº 20.1, 1985, pp. 153-169.

_____, "Prólogo, investigación y recopilación", en Alfonsina Storni (1999): *Obras. Poesía*. T.1.Ed. Losada S.A.1ª ed., Buenos Aires.

ROSES LOZANO, Joaquín, "El arte del olvido en las *Soledades* de Góngora", *Góngora Hoy X Soledades*, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2010, pp.33-60.

SARLO, B., *Una modernidad periférica. buenos aires 1920 y 1930*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2020.

SEGRE, Cesare, "Análisis conceptual de la I Égloga de Garcilaso", en *Las estructuras y el tiempo*, Barcelona, Planeta, 1976.

Bibliografía Complementaria:

AAVV *El universo de Góngora. Orígenes, textos y representaciones*, Joaquín Roses (ed.), Córdoba, Diputación, 2014.

DIZ, T., *Alfonsina periodista. Ironía y sexualidad en la prensa argentina (1915-1925)*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2006.

GÜNTERT, George, "Garcilaso, Égloga Primera: la adopción de la distancia estética", *Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: Barcelona, 21-26 de agosto de 1989*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1992, pp. 443-455

JAMMES, Robert., *Études sur l'oeuvre poétique de Don Luis de Góngora y Argote*, Bordeaux, Université, 1967. Trad. Esp. Madrid, Castalia, 1987.

LASKIER MARTIN Adrienne, "Las lágrimas de Salicio en la Égloga I de Garcilaso de la Vega", *Actas XII Congreso de la AIH*, 1995, 163-173.

MASIELLO, F., *Lenguaje e ideología. Las escuelas argentinas de vanguardia*, Buenos Aires, Hachette, 1986.

MICÓ, J. M., *La fragua de las "Soledades"*, Barcelona, Sirmio, 1990.

MUSCHIETTI, D., «El sujeto como cuerpo en dos poetas de vanguardia: César Vallejo y Oliverio Girondo», *Filología*, núm. 23.1, 1988, pp. 127-149.

SCHWARTZ, J., *Vanguardia y cosmopolitismo en la década del 20. Oliverio Girondo y Oswald de Andrade*, Rosario, Beatriz Viterbo, 1993.

Unidad 3: Mitologías. El cuerpo escrito y el cuerpo que se escribe.

Contenidos:

Utilización de la materia mitológica. Lo femenino mitologizado como puro objeto. La mitología como tejido.

Figuración y autofiguración. El espacio marino: la piedra, la medusa, el cisne.

Desmitologización y construcción del sujeto poético.

La lengua cortada: el grito, la queja, el chillido, el ruego, el nombre, la duplicación del nombre.

Égloga III de Garcilaso de Vega

Andrómeda de Lope de Vega

Poemas de Delmira Agustini, Juana de Ibarbouru, Susana Thenon, Olga Orozco, Marina Yuszczuk, Gabriela Cabezón Cámara, Irene Gruss, Lucía Dorin.

Piedras de Anahí Mallol (selección).

Bibliografía Obligatoria:

DOMINGUEZ, N. "Cuerpo y escritura. El género como pregunta.", en *Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria*, (Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario), N° 17, 2013.
<http://www.celarg.org/boletines/articulos.php?idb=38>

DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José, “Materia mitológica y género literario: un ejemplo en Lope de Vega”

EGIDO, Aurora, “El tejido garcilasista en la *Égloga III*” en *De la mano de Artemia. Estudios sobre Literatura, Emblemática, Mnemotecnia y Arte en el Siglo de Oro*, José J. de Olañeta Ed. y Universitat de les Illes Balears, Barcelona, 2004, pp.81-97.

GENOVESE, A, *La doble voz. Poetas argentinas contemporáneas*, Buenos Aires: Biblos, 1998.

KAMENSZAIN, T., “Las nuevas poetisas del siglo XXI”, en *En la intemperie. Poéticas de la fragilidad y la revuelta* (Arnés, L., De Leone, L., Punte, M.J., Coord.), Tomo V de *Historia Feminista de la literatura argentina* (Arnés, L., Domínguez, N, Punte, M.J, Dir), Villa María, EDUVIM; 2020, pp. 461-465.

MOLLOY, S., “Identidades textuales femeninas: estrategias de autofiguración”, *Mora* 12, FFYL, Nº 12, diciembre de 2006.

Bibliografía Complementaria:

CASTRO-KLARÉN, Sara. *Escritura, transgresión y sujeto en la literatura latinoamericana*. México: Premiá, 1989.

GRUSS, I., *1940-1960, Poetas Argentinas*, Buenos Aires, Ediciones del Dock, 2006.

MALLOL, A., *La poesía argentina entre dos siglos: 1990-2010. Hacia una nueva lírica*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2016.

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio, *Lope. El verso y la vida*, Madrid, Cátedra, 2018.

CRISTÓBAL, Vicente, “Mitología clásica en la literatura española: consideraciones generales y bibliografía”, *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos*, nº 18, 2000, pp. 27-76.

Unidad 4: Belleza, muerte y resurrección.

Contenidos:

Códigos de descripción de la belleza. Del carpe diem a la poesía funeraria.

Nombre, epitafio y homenaje. Sujetos poéticos en disputa. Las suicidas que renacen.

Égloga III de Garcilaso de la Vega

Selección de *Sonetos* de Luis de Góngora

Filomena de Lope de Vega

Poemas de Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, Liliana Ancalao, Karina Maccio.

alfonsina, primer periódico para mujeres (1982-1983): selección de textos sobre Alfonsina Storni de María Moreno.

Bibliografía Obligatoria:

CAMPANA, Patrizia, “*La Filomena* de Lope como género literario” en AA.VV., XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, tomo 1, Madrid, Castalia, 2000, pp. 425-432.

—, “Hacia una edición anotada de *La Filomena* de Lope de Vega: la Epístola a don Juan de Arguijo”, Edición y anotación de textos. *Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos* (A Coruña, 25-26 de septiembre de 1996, coord. por Antonio Chas Aguión, Mercedes

Pampín Barral, Nieves Pena Suero, Begoña Campos, Carmen Parrilla García, Mar Campos, Vol. 1, 1998, pp. 145-154.

IMPEY, Olga Tudorica. "El entorno clásico y filológico de la muerte en la última égloga de Garcilaso, Vv. 229-32." *Romanische Forschungen*, vol. 99, no. 2/3, 1987, pp. 152-168. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/27939672. Accessed 28 Apr. 2021.

MALLOL, A., "Hacia una subjetividad pop: poesía, ficción y sujeto en algunas poetas argentinas", *Cuadernos del Sur*, 32, Universidad Nacional del Sur, 2004.

MUSCHIETTI, D., Las tres caras de Alejandra Pizarnik, *Página 12*, Buenos Aires, julio de 2001: https://www.lainsignia.org/2001/julio/cul_077.htm

RUIZ PÉREZ, Pedro, "Lope en Filomena: mitografía y mitificación", *Anuario Lope de Vega*, XI, pp. 195-220, 2005.

ZAPATA, Almudena, "Progne y Filomena: la leyenda en las fuentes clásicas y su tradición en la literatura española hasta Lope de Vega", *Estudios clásicos*, 29, 92, 1987, pp.23-58.

Bibliografía Complementaria:

MARÍN, Diego, "Culteranismo en *La Filomena* de Lope", *Revista de Filología Española*, XXXIX, pp. 314-323, 1955.

PÉREZ-ABADÍN, Soledad, "Resonare silvas. La tradición bucólica en la poesía del siglo XVI", Santiago de Compostela, Universidade, 2004, págs. 341-349.

SCHETTINI, A., "Diez años de poesía argentina", suplemento Radar, *Página 12*, 22 de diciembre de 2002.

TERRACINI, Lore, 'Cristal' no 'marfil' en «Mientras por competir con tu cabello» in *Homenaje a Ana María Barrenechea*, editado por Lía Schwartz Lerner e Isaías Lerner, Madrid (1984), pp. 341-53

-----, "Entre la nada y el oro Sistema y estructura en el soneto 235 de Góngora", *Actas del octavo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas II*, Madrid, Ediciones Istmo, (1986), pp. 619-628.

Bibliografía general

Ediciones

DE LA VEGA, Garcilaso, *Obra poética y textos en prosa*, estudio preliminar de Rafael Lapesa, ed. de Bienvenido Morros, Barcelona, Crítica, 1995.

DORÍN, Lucía, *umbría*, Zindo & Gafuri, Buenos Aires, 2019.

GÓNGORA, Luis de, *Selección poética*, estudio preliminar y notas de Melchora Romanos, Buenos Aires, Kapelusz, 1983.

—, *Soledades*, edición de Robert Jammes, Madrid, Castalia, 1994.

VEGA CARPIO, Lope de, *Obras poéticas*, edición, introducción y notas de José Manuel Bleca, Barcelona, Planeta, 1989.

—, *Rimas humanas y otros versos*, edición y estudio preliminar de Antonio Carreño, Barcelona, Crítica, 1998.

Selección de poemas armada por las docentes

Consulta

Diario de Poesía. Números 1-83 (1986-2012) En <https://ahira.com.ar/revistas/diario-de-poesia/>

BAEHR, Rudolf. *Manual de versificación española*. Madrid, Gredos, 1970

LÓPEZ BUENO, Begoña *La poética cultista de Herrera a Góngora (Estudios sobre la poesía barroca andaluza)*, Sevilla, Alfar, 1987.

------(ed), *Las "Anotaciones" de Fernando de Herrera. Doce Estudios*, Sevilla, Universidad, 1997.

----- (dir)*La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos: la silva, la oda, la elegía, la epístola, la égloga*, Sevilla, Grupo PASO, Secretariado de Publicaciones, en cd rom., 2008

Navarrete, Ignacio, de, *Los huérfanos de Petrarca*, Madrid, Gredos, 1997.

RICO, Francisco,(dir.), *Historia y crítica de la Literatura Española*, vols. 2 y 2/1, *Siglos de Oro: Renacimiento*, Barcelona, Crítica, 1980 y 1991; vols. 3 y 3/1 *Siglos de Oro: Barroco*, ibid. 1983 y 1992.

Modalidad docente

Alternarán en el desarrollo del curso exposiciones de las docentes con participaciones de los y las estudiantes centradas en las líneas de trabajo fijadas como objetivos de acuerdo con un cronograma de lecturas. Se procurará dotar a los y las maestrandos/as de la metodología indispensable para la investigación literaria mediante búsquedas bibliográficas, comentarios críticos, instancias de debate, resúmenes de libros y artículos, informes relacionados con el trabajo monográfico necesario para la aprobación final del seminario. Se trabajará con el material auxiliar básico con el fin de lograr la práctica necesaria para la elaboración de hipótesis y desarrollo de una escritura académica. La evaluación tendrá en cuenta la participación y cumplimiento de las actividades propuestas en el curso a los y las participantes.

Cronograma:

El curso se desarrollará en doce sesiones de cuatro horas semanales (cuarenta y ocho horas). Las clases se dictarán los lunes de 17 a 21.

Las unidades temáticas han sido programadas de acuerdo con la siguiente distribución:

Unidad I: tres sesiones	(doce horas)
Unidad II: tres sesiones	(doce horas)
Unidad III: tres sesiones	(doce horas)
Unidad IV: tres sesiones	(doce horas)

Formas de evaluación

Para acreditar la materia, los estudiantes deberán aprobar una monografía final. La evaluación tendrá en cuenta la participación y cumplimiento de las actividades propuestas en el curso a los participantes.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para aprobar el curso, los maestrandos deberán asistir obligatoriamente al setenta y cinco por ciento (75%) de las clases programadas y cumplir con los requisitos e

instancias de evaluación establecidos por los docentes a cargo (ver **Formas de evaluación**).