

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

MÚSICA Y POESÍA

Profesor(a): Dr. Juan Manuel Vadillo Comesaña

SEMESTRE: SEXTO / OCTAVO

CICLO ESCOLAR: 2024-2

ÁREA: LITERATURA

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEÓRICAS	PRÁCTICAS		
0524	2		32	4

Carácter: Optativo

Tipo: Teórica

Modalidad: Curso

Seriación: Indicativa

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Ninguna

Justificación académica:

El hispanista Antonio Carreira ha iniciado una línea de investigación en la que se demuestra cómo formas y conceptos musicales resultan muy útiles para el análisis de la poesía. Siguiendo esta misma línea de investigación proporcionaremos al alumno herramientas de análisis provenientes de la música, que le permitan enriquecer su visión del poema desde una perspectiva musical. El estudiante también podrá relacionar estos conceptos con los recursos nemónicos de la lírica tradicional hispánica y con una serie de términos filológicos que están íntimamente relacionados con el lenguaje musical. Además, el curso incluye una aproximación

musical a las formas métricas que facilitará -entre otras cosas- el ejercicio de medir los versos. A su vez el alumno desarrollará una postura crítica en torno a los conceptos de lírica y de poesía lírica.

El alumno también estudiará una serie de figuras retóricas, que guardan analogías con términos musicales. Estas temáticas no sólo van a enriquecer su análisis de poesía en otras materias, sino que también le ayudarán a identificar una diversidad de formas de versificación a lo largo de la tradición hispánica. Con lo cual, el alumno va a fortalecer sus conocimientos tanto de métrica y retórica como de terminología filológica que son fundamentales para su formación integral.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, los y las estudiantes serán capaces de:

- 1.- Fortalecer sus conocimientos de métrica por medio de una aproximación musical, que les facilite, tanto medir los versos, como identificar los acentos rítmicos, y que además les permita entender el ritmo del verso desde otra perspectiva.
- 2.- Identificar los recursos mnemónicos del lenguaje tradicional hispánico desde una perspectiva musical.
- 3.- Identificar figuras retóricas que guardan analogías con términos musicales.
- 4.- Asimilar conceptos musicales que puedan ser útiles para el análisis de la poesía.
- 5.- Generar un pensamiento crítico en torno al tema de la música de la palabra.
- 6.- Distinguir entre conceptos muy similares (pero no idénticos) como la Pena andaluza, el *blues*, la *saudade* y la *morriña*, íntimamente relacionados con la música y la poesía.
- 7.- Generar una visión crítica sobre los diversos conceptos de lírica y poesía lírica.
- 8.- Generar una visión crítica en torno a las diferentes definiciones tanto de música como de poesía.
- 9.- Relacionar los conceptos de compás polimétrico en música y de polimetría en la versificación.
- 10.- Relacionar ciertas figuras retóricas con algunos conceptos contrapuntísticos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El programa del curso incluye una serie de lecturas calendarizadas (y obligatorias) que el alumno deberá realizar para su discusión en clase, a su vez, por medio de un instrumento musical se darán ejemplos ilustrativos para explicar los diversos niveles de interacción entre música y literatura (narrativo, rítmico, evocativo, simbólico).

En todas las clases se escuchará música íntimamente relacionada con la temática del curso.

La clase siempre estará abierta a la participación de los alumnos, ya sea por medio de preguntas que realice el profesor, o mediante los diversos comentarios que, de manera espontánea, realicen los alumnos. Estas participaciones serán consideradas en la evaluación.

El alumno también deberá entregar al menos dos cuartillas, cada una de ellas sobre algún tema del curso que le interese especialmente. La idea es que estas cuartillas se lean y se discutan en clase.

Como trabajo final el alumno deberá entregar un texto de al menos 8 cuartillas que contenga una visión crítica sobre alguno de los temas del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Trabajo final 60%, tareas 20%; participación en clase 20%.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2	Unidad 1. Retórica y contrapunto
4	Unidad 2. El contrapunto en <i>El Caballero de Olmedo</i>
	2.1. La polimetría en música y en verso
	2.2. La ironía trágica como un recurso contrapuntístico
2	Unidad 3. Definiciones de música y palabra (límites, diferencias, semejanzas)
4	Unidad 4. Los recursos mnemónicos del lenguaje tradicional y su evolución a las vanguardias
	4.1. El paralelismo tradicional y el paralelismo lorquiano
	4.2. El paralelismo interestrófico y las canciones de Emilio Prados

2	Unidad 5. Definición de lírica (definición académica, definición de Nietzsche)
4	Unidad 6. La música y el concepto de “analogía” de Octavio Paz
2	Unidad 7. La evolución de la metáfora racional a la metáfora surrealista
4	Unidad 8. El acorde dominante en el blues y en el flamenco
	8.1. La cadencia andaluza y la cadencia de <i>blues</i>
	8.2. Coincidencias entre el surrealismo y el acorde de tónica del <i>blues</i> y la cadencia andaluza
4	Unidad 9. La música atonal y las vanguardias
	9.1. Introducción a la música atonal
	9.2. Vínculos entre la música atonal, el creacionismo y el surrealismo
4	Unidad 10. José Bergamín, el silencio y la música callada
	10.1. Aproximación al concepto de silencio de Bergamín y del brahmanismo
	10.2. El silencio de Luis Villoro, el vacío budista y el Tao

TOTAL DE HORAS SUGERIDAS 32

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE				MECANISMOS DE EVALUACIÓN					
Exposición oral	sí	☒	no	☐	Exámenes parciales	sí	☐	no	☒
Exposición audiovisual	sí	☒	no	☐	Exámenes finales	sí	☐	no	☒
Ejercicios dentro del aula	sí	☒	no	☐	Trabajos y tareas fuera del aula	sí	☒	no	☐
Ejercicios fuera del aula	sí	☐	no	☒	Participación en clase	sí	☒	no	☐
Seminario	sí	☐	no	☒	Asistencia a prácticas	sí	☐	no	☒
Lecturas obligatorias	sí	☒	no	☐	Informe de investigación	sí	☐	no	☒
Trabajos de investigación	sí	☒	no	☐	Otros:				
Prácticas de campo	sí	☐	no	☒					
Otros:									

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Bergamín, José, *La música callada del toreo*, Turner, Madrid, 1994.

_____, *Duendecitos y coplas*, en *Poesías casi completas*, Alianza, Madrid, 1984.

_____, *Poesía, VI, Canto rodado*, Turner, Madrid, 1984.

Carreira, Antonio, "Emilio Prados: límites de la poesía y limitaciones de la crítica", en *Anales de la Literatura Española Contemporánea*, volumen 15, issues 1-3, 1990, pp. 203-233.

Díaz Roig, Mercedes, "Introducción", en *El Romancero viejo*, Cátedra, Madrid, 1989, pp. 26-29.

García Lorca, Federico, "Romance de la luna, luna", en *Romancero gitano*, edición y estudio de Christian de Paepe, Austral, Madrid, 2006.

_____, "Imaginación, inspiración, evasión," en *Conferencias II*, Introducción, edición y notas de Christopher Maurer, Alianza, Madrid, 1984, pp. 9-31.

_____, "Juego y teoría del duende", en *Conferencias II*, Introducción, edición y notas de Christopher Maurer, Alianza, Madrid, 1984, pp. 85-109.

_____, "La imagen poética de Luis de Góngora", en *Conferencias I*, Introducción, edición y notas de Christopher Maurer, Alianza, Madrid, 1984, pp. 85-25.

Huidobro, Vicente, *Altazor*, Ediciones Coyoacán, México, 2002.

Lafuente, Rafael, *Los gitanos, el flamenco y los flamencos*, Signatura, Sevilla, s/f.

Marín, Diego, "La ambigüedad dramática en *El Caballero de Olmedo*", en *Hispanófila*, núm. 24, Valencia, 1965, pp. 1-11.

Nietzsche, *El nacimiento de la tragedia*, Introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1973.

Paz, Octavio, *Los hijos del limo, Obras completas* (Tomo I), edición del autor, FCE, México, 1994.

Prados, Emilio, “Canciones, 1”, “Lamentación de la rosa 7”, “Sitio de la hermosura, 1”, en *Mínima muerte (Trinidad de la rosa), Poesías completas* (Tomo I), Madrid, Comunidad de Madrid, Visor Libros, Exmo. Ayuntamiento de Málaga, 1999,

Vega, Lope de, *El Caballero de Olmedo*, Cátedra, Madrid, 2006.

Zambrano, María, “El nacimiento de los dioses”, “La condenación de los pitagóricos”, en *El hombre y lo divino*, FCE, México, pp. 27-43, 78-124.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arango L., Manuel Antonio, *Símbolo y simbología en la obra de Federico García Lorca*, Editorial Fundamentos, Madrid, 1995.

Bennett, Roy, *Léxico de música*, tr. Bárbara Zitman, Ediciones Akal, Madrid, 2003.

Bergamín, “El silencio mudo”, en *Antes de ayer y pasado mañana*, Seix Barral, Madrid, 1974, pp. 33-35.

Eliade, Mircea, *Mito y realidad*, Tr. Luis Gil, Colección Punto Omega, 1983.

Falla, Manuel de, “Análisis de los elementos musicales del canto jondo”, en *Escritos sobre música y músicos*, Espasa Calpe, Madrid, 1972.

Maurer, Christopher, “Introducción”, a García Lorca, *Conferencias I*, Madrid, Alianza, 1984, pp. 9-42.