

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

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

MÚSICA Y POESÍA

Profesor: Dr. Juan Manuel Vadillo Comesaña

SEMESTRE: QUINTO/SÉPTIMO

CICLO ESCOLAR: 2025-1

ÁREA: LITERATURA

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEÓRICAS	PRÁCTICAS		
0524,0522,0523,0527, 0520,0526,0525,0521	2	0	32	4

Carácter: Optativo

Tipo: Teórica

Modalidad: Curso

Seriación: Ninguna

Justificación académica: Vinculación con el área del plan de estudios

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:

ENUMERAR OBJETIVOS

- 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.- Relacionar el instante borgeano con el concepto de “instante divino” de María Zambrano, y con el concepto de instante que propone Octavio Paz en su ensayo, “La consagración del instante.”

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
4	Unidad 1. Poemas musicales de Gerardo Diego
	1.1 El concepto de "imagen múltiple"
	1.2. La música y la naturaleza
2	Unidad 2. Métrica y notación musical
	2.1. Análisis de formas métricas y cláusulas rítmicas
	2.2. Traducción de formas métricas a notación musical
	2.3. Análisis del ensayo de Octavio Paz, "El ritmo"
4	Unidad 3. Poesía y danza
	3.1. Análisis del poemario de Luis Rius, <i>Canciones a Pilar Rioja</i>
	3.2. Análisis de diversos poemas inspirados en la danza
4	Unidad 4. La Pena andaluza y el Blues
	4.1. Lectura del ensayo de Luis Rosales, "La Andalucía del llanto"
	4.2. Lectura del "Romance de la Pena negra" de Lorca

4	Unidad 5. Reflexiones sobre el instante en música y poesía
	5.1. Análisis del ensayo de Octavio Paz, “La consagración del instante”
	5.2. Acercamiento al concepto de “instante divino,” que propone María Zambrano
4	Unidad 6. El instante borgeano en <i>El perseguidor</i>
	6.1. Introducción musical al <i>bebop</i>
	6.2. Relación entre el <i>bebop</i> y la temática de <i>El perseguidor</i> de Cortázar.
	6.3. Acercamiento musical a “El Aleph” de Borges y su relación con el compás jazzístico
4	Unidad 7. El flamenco canta poesía
4	Unidad 8. El rock en silencio
	8.1. Lectura del libro de Juan Villoro, <i>El rock en silencio</i>
	8.2. Análisis de una serie de canciones de rock anglosajón, traducidas al español por Juan Villoro
2	Unidad 9. Lírica de rock y pop en español

	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

Aguirre Walls, Claudia y Juan Villoro, *El rock en silencio*, México, Difusión Cultural UNAM, 1980.

Alberti, Rafael, *Marinero en tierra. / La amante. / El alba del alhelí*, edición de Robert Marrast, Madrid, Castalia, 1990.

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

Borges; Jorge Luis, "El Aleph," en *"El Aleph" de Jorge Luis Borges*, edición Crítica y Facsimilar de Julio Ortega y Elena del Río Parra. El Colegio de México, México, 2008, pp. 51-72.

Cortázar, Julio, *El perseguidor*, Madrid, Alianza, 1993.

Diego, Gerardo, *Poemas musicales*, edición de Antonio Gallego, Madrid, Cátedra, 2012.

Eagleton, Terry, "¿Qué es la literatura?" en *Una introducción a la teoría literaria*, México, FCE, 1998, pp. 11-28.

García Lorca, Federico, *Así que pasen cinco años, Obra completa*, volumen V, edición de Miguel García-Posada, Akal, Madrid, 2008.

_____, "Casida de las palomas oscuras," en *Diwán del Tamarit, Obra completa*, volumen II, edición de Miguel García-Posada, Akal, Madrid, 2008, pp. 359.

_____, *Doña Rosita la soltera, Obra completa*, volumen IV, edición de Miguel García-Posada, Akal, Madrid, 2008.

Hernández, Miguel, *Cancionero y romancero de ausencias*, Madrid, edición de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, Cátedra, 2001.

Paz, Octavio, "El ritmo", en *El arco y la lira, La casa de la presencia (Poesía e historia), Primera parte, Obras completas* (tomo I), México, FCE, 1994, pp. 73-88.

_____, "Poesía y respiración", en *El arco y la lira, La casa de la presencia (Poesía e historia), Primera parte, Obras completas* (tomo I), México, FCE, 1994, pp. 284-285.

_____, "La consagración del instante", en *El arco y la lira, La casa de la presencia (Poesía e historia), Primera parte, Obras completas* (tomo I), México, FCE, 1994, pp.189-199.

Ríos Vargas, Manuel, *Antología del baile flamenco*, Sevilla, Signatura, s/f.

Rius, Luis, *Canciones a Pilar Rioja*, México, CONACULTA, 1992.

_____, *Verso y prosa*, México, FCE, 2011.

Rosales, Luis, "La Andalucía del llanto," en *El sentimiento del desengaño en la poesía barroca*, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1966, pp. 233-250.

Zambrano, María, "El nacimiento de los dioses," en *El hombre y lo divino*. FCE, México, 2001, pp. 27-43.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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

Copland, Aaron, *Cómo escuchar la música*, México, FCE, 1984.

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

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

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

Rubli, Federico, *Estremécete y rueda*, México, Chapa, 2007.