

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Área de Tronco Común

Análisis de textos I: Poesía

Horario: viernes de 11 a 13 hrs.

Semestre 2025-1

Dra. Julieta Flores Jurado

Contacto: julietafloresjurado@filos.unam.mx

Objetivo general

Adquirir y poner en práctica las herramientas básicas para analizar la poesía de manera autónoma, receptiva, informada y crítica. Reconocer la indisoluble relación entre forma y contenido que subyace a toda la literatura y, más en particular, a la poesía. Incorporar al quehacer crítico/analítico los conceptos teóricos fundamentales para aproximarse a la poesía.

Objetivos particulares

- Proporcionar al estudiantado conceptos y métodos que le permitirán desarrollar una **lectura analítica** de poemas. Por “lectura analítica” entenderemos una lectura atenta a cómo todos los elementos del poema (formales, semánticos, visuales, sonoros y temáticos) se relacionan y funcionan juntos en varios niveles de significado. Tras haber realizado este trabajo de análisis, los/las estudiantes serán capaces de producir una **interpretación** del poema que reúna los hallazgos más productivos.
- Practicar la **producción de comentarios** (tanto en participaciones orales como en trabajos escritos) en los que cada estudiante pueda expresar de manera puntual y sustentada su lectura analítica y su comprensión del poema, empleando el vocabulario crítico adquirido.

Metodología

El grupo tendrá acceso a una antología de poemas preparada por la profesora, que servirá como base de la discusión en clase durante el semestre. Es recomendable leer los textos previamente y buscar información básica sobre el/la autor/a y su contexto. Classroom se utilizará para la entrega y evaluación de tareas y para avisos.

El trabajo con los textos literarios involucra las siguientes actividades: lecturas guiadas en clase, discusión grupal y en equipos, redacciones individuales y en equipo, lectura de textos críticos en casa y elaboración de glosarios.

Temario

a) Análisis formal de poemas

¿Qué es un poema? Poemas como textos y eventos (Culler), poemas como espacios delimitados (Wainwright)

El lenguaje de la poesía vs. el lenguaje cotidiano

Voz poética

Tradiciones y modos: épica y narrativa vs. lírica

Formas narrativas: balada y romance

Subgéneros líricos: décima, nocturno, soneto, oda, elegía

Clasificación de los versos en español

La función de la rima

Tipos de estrofas

Figuras de pensamiento o tropos: símil, metáfora, metonimia, sinécdoque, personificación, apóstrofe, prosopopeya.

Figuras de dicción: asonancia, aliteración, anáfora, epifora, hipérbaton, quiasmo, zeugma, etcétera.

La ironía y la parodia de formas poéticas

La ecfrasis: la relación entre representaciones verbales y visuales

b) Redacción de comentarios críticos

Anotar un poema

Destacar “áreas de interés” en un poema

Explicar el poema sin parafrasearlo

El propósito de los comentarios críticos

Responder a una pregunta acerca del poema

Redactar una afirmación central

Estructura de párrafos

Uso de citas en el desarrollo del comentario

Autoedición: dudas frecuentes de redacción y puntuación

Requisitos y porcentajes de evaluación (fechas por definir)

30% - Entrega de dos comentarios críticos acerca de los poemas vistos en clase. Se realizarán ejemplos de comentarios críticos en clase antes de pedirlos como tarea.

30% - Examen parcial

40% - Examen final

Los exámenes incluyen preguntas sobre los temas vistos hasta el momento en clase y requieren la redacción de un comentario crítico sobre un poema nuevo.

Políticas de clase

De acuerdo con el Reglamento general de exámenes de la UNAM, para aprobar una materia se requiere la asistencia al 80% de las clases.

Aunque no recibe una calificación numérica, para que las sesiones serán productivas se requiere la participación constante por parte de todo el grupo.

Se espera que todas las personas participantes en la clase tengan una conducta ética y respetuosa. Los materiales generados en el curso son para uso personal de los/las estudiantes y está prohibido difundirlos en otros canales. La antología de poemas deberá llevarse impresa a clase para realizar anotaciones sobre los textos.

Importante: La detección de plagio en cualquiera de las tareas tendrá como consecuencia reprobación de la materia y un aviso a la Coordinación. El artículo 97 del Estatuto General de la UNAM indica que quien “haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento” puede ser suspendido/a hasta por un año.

Calendario de lecturas y actividades

[15 sesiones, del 5 de agosto al 22 de noviembre de 2024 (día feriado: 1 noviembre)]

Esta calendarización está sujeta a cambios menores que se informarán al grupo oportunamente.

Semana 1	Presentación del curso Xavier Villaurrutia, “Nocturno Preso”
Semana 2	El extrañamiento o desfamiliarización Video subtítulo: “What Makes a Poem a Poem?”

	Jorge Luis Borges, “A un gato” Idea Vilariño, “El mar no es más que un pozo de agua oscura”
Semana 3	Los géneros narrativos y el romance: Federico García Lorca: “Romance de la luna luna”, “La casada infiel”
Semana 4	El modo lírico y la oda: Pablo Neruda, “La casa de las odas”, “Oda a los calcetines”
Semana 5	La elegía: Rosario Castellanos, “Metamorfosis de la hechicera”
Semana 6	Yo lírico y voz poética: Nicanor Parra, “Advertencia al lector”; Rosario Castellanos, “Autorretrato”
Semana 7	Mariano Peyrou, “La repetición”. El papel de la repetición en las formas poéticas y en las figuras de dicción. Lope de Vega, “Un soneto me manda hacer Violante”; Sor Juana Inés de la Cruz, “¿En perseguirme, Mundo, qué interesas?”
Semana 8	Jonathan Culler, “Retórica, poética y poesía”. Metáfora, símil, sinécdoque y metonimia. Luis de Góngora, “Mientras por competir con tu cabello”
Semana 9	Examen parcial
Semana 10	Video subtítulo: “The Pleasure of Poetic Pattern” Rima y estructuras de sonido: Delmira Agustini, “La musa”; Alfonsina Storni, “Oveja descarriada”; Federico García Lorca, “Pequeño vals vienés”
Semana 11	La ironía y el lugar del humor en la poesía: selección de <i>Poemínimos</i> de Efraín Huerta
Semana 12	Poemas eufónicos: Rafael Alberti, <i>A la pintura</i>
Semana 13	Alfonsina Storni, “Tú me quieres blanca”; Amalia Bautista, “Las doncellas”; Ana Rosetti, “Los ojos de la noche”
Semana 14	Repaso y ejercicios de preparación para el examen final: Pablo Neruda, “Entrada a la madera”
Semana 15	Examen final

Bibliografía

- **Antología de poemas preparada para el curso**
- Culler, Jonathan. *Breve introducción a la teoría literaria*. Traducción de Gonzalo García, Crítica, 2000.
- Green, Roland et al. *The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. 4a edición. Princeton UP, 2012.
- Hamilton, Sharon. *Essential Literary Terms with Exercises*. Peoples Education/W. W. Norton, 2007.
- Hirsch, Edward. *A Poet’s Glossary*. Houghton Mifflin Harcourt, 2014.
- Labastida, Jaime y Rosaura Ruiz (coordinadores). *Enciclopedia de conocimientos fundamentales*, Vol. 1. UNAM/Siglo XXI, 2010.
- McCaw, Neil. *How to Read Texts: A Student Guide to Critical Approaches and Skills*. 2ª edición. Bloomsbury, 2013.
- Mays, Kelly J. *The Norton Introduction to Literature*. 12a edición. W. W. Norton, 2017.
- Oliver, Mary. *A Poetry Handbook*. Harcourt, 1994.
- Peyrou, Mariano. *Tensión y sentido: una introducción a la poesía contemporánea*. Taurus, 2020.

- Saucedo, Rocío y Gabriela Villanueva (coordinadoras). *¿Qué es poesía? Manual de análisis de textos poéticos en español*. FFyL-UNAM, 2023. Disponible en: https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/7837
- Wainwright, Jeffrey. *Poetry: The Basics*. 2a edición. Routledge, 2011.
- Williams, Rhian. *The Poetry Toolkit: The Essential Guide to Studying Poetry*. Bloomsbury, 2019.
- Wolosky, Shira. *The Art of Poetry: How to Read a Poem*. Oxford UP, 2001.