

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
(Tronco común)

Análisis de textos en español I: Poesía
5 – 7 pm

Semestre: 2025-1

Álvaro Ruiz Rodilla
alvaro@unam.mx

Objetivo general

Al tratarse de una materia de 1er semestre, es imperativo que las y los estudiantes obtengan las capacidades básicas de lectura analítica y crítica de la poesía, con estos objetivos generales:

- Convertir el texto poético en un terreno de exploración, entusiasmo y autonomía lectora, librando los obstáculos inherentes a cada texto y los errores de comprensión, gracias a un criterio informado y una orientación interpretativa.
- Comprender las particularidades de la poesía respecto a otros géneros literarios, en términos de forma, ritmo y sentido.
- Disponer de un repertorio de conceptos y herramientas teóricas para leer y analizar poesía.
- Cultivar y desarrollar el gusto por este tipo de lectura pausada, detallista.

Objetivos particulares del curso

- Entender las particularidades básicas del lenguaje poético (sonido y sentido) y de la construcción del poema (género, tema, registro, forma, composición, métrica, disposición visual).
- Manejar el vocabulario crítico y las herramientas de análisis retórico, lingüístico y estilístico (tropos, figuras, sintaxis, métrica, ritmo/rima)
- Expresar (de manera oral y escrita) los resultados de lectura de un poema con coherencia, sustento y conocimiento de los elementos genéricos, formales, temáticos y estilísticos.
- Redactar comentarios analíticos de poemas.
- Afinar el diálogo y el entusiasmo crítico en torno a los textos y en torno a la poesía.

Metodología

La clase se desarrollará en torno a la lectura de textos poéticos y textos de teoría literaria, discusiones sobre las lecturas, análisis en grupos, análisis visual, dinámicas colaborativas, redacción de comentarios y ejercicios, retroalimentación personalizada y audio escucha, entre otras estrategias.

Temario

	Temas generales	Horas asignadas
1.	¿Qué es la poesía?	4
2.	El poema y su naturaleza	4

3.	Metodologías de lectura / escritura	2
4.	Retórica y estilística I: introducción a la metáfora	2
5.	Retórica y estilística II: otros tropos y figuras	4
6.	La voz poética	4
7.	Ritmo, métrica y prosodia	4
8.	Poesía tradicional y popular	4
9.	Poesía expandida/ visual y poema en prosa	4
	TOTAL	32

Contenido temático

Tema	Subtemas
1	<ul style="list-style-type: none"> • Definiciones de la poesía respecto a otros géneros literarios y artísticos: prosa, narrativa, drama, ficción, obras musicales • Unidades básicas y estructurales: poemario, poema, estrofa, verso, sílaba • Géneros clásicos y modernos: épica, lírica, dramática, con ejemplos concretos (siglo de Oro y siglos XIX-XX) • Nociones teóricas sobre la función poética y el lenguaje poético: enmascaramiento, extrañamiento, literariedad, narración / moral / historia y poesía <p>Introducción a las formas poéticas clásicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características: soneto, octava, epigrama, haikú • Usos modernos y evolución
2	<ul style="list-style-type: none"> • Distinciones entre el “qué” y el “cómo”: del tema a la relación entre forma y fondo • Composición, estructura, organización y disposición espacial del poema • Vocabulario de la lectura crítica y problemas de aproximación al poema: tono, pulso, registro, sintaxis, gramática • Hacia el “por qué”: propósito y sentido del poema (funciones)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Diferencias entre el <i>close</i> y <i>distant reading</i>: el apego a la evidencia textual • Metodología de lectura y de escritura: ¿cómo tomar apuntes para el comentario de texto? • Cómo organizar y elaborar un comentario de texto coherente: estructura del comentario • ¿De qué sirve el comentario de texto? Funciones de la crítica
4	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción a la retórica y estilística: historia, vocabulario, funciones • El lenguaje poético y la metáfora (desplazamiento lógico, ruptura del significado) • Metáfora convencional y metáfora creativa
5	<ul style="list-style-type: none"> • Diferencia entre giros de pensamiento (tropos) y giros sintácticos (figuras) • Variedades y ejemplos de tropos: personificación, prosopopeya, metonimia, sinestesia • Variedades y ejemplos de figuras: anáfora, aliteración, enumeración, ambigüedad
6	<ul style="list-style-type: none"> • La voz poética: lirismo y distanciamiento • Máscaras de la voz lírica • Ironía, ambigüedad, polisemia
7	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptos básicos de métrica y ritmo • Lenguas silábicas y lenguas acentuales • Poesía y música: contrastes

8	<ul style="list-style-type: none">• Poesía tradicional y popular (arte menor) vs. poesía culta (arte mayor)• El registro en el lenguaje• Historia de formas y transvases (la décima de Espinel y el octosílabo)
9	<ul style="list-style-type: none">• Poesía visual y análisis espacial: la puesta en página, la disposición espacial• Concepto de <i>ut pictura poesis</i>• Poema en prosa

Calendario de actividades

(Algunos textos y selecciones de poemas estarán sujetos a cambios, según las necesidades e intereses del grupo. Las actividades programadas no estarán sujetas a cambio alguno).

Semana /sesión	Actividad
1. / 9 de agosto	Identificar la poesía vs. otros géneros: ejercicio grupal Identificar unidades básicas y teorías de la función y lenguaje poéticos (significado / significante)
2. / 16 de agosto	Introducción a las formas clásicas: cómo son cruciales para entender conceptos (forma / fondo; tradición / modernidad) Ejemplos diversos en géneros y épocas: Jorge Manrique, Sor Juana, Tablada, Nicanor Parra y ejercicios de identificación
3. / 23 de agosto	¿Cómo se construye y estructura un poema? ¿Qué elementos lo hacen un poema? Estudios de caso en clase: Mallarmé, <i>Un golpe de dados</i> y Octavio Paz, <i>Piedra de sol</i> .
4. / 30 de agosto	La versificación y el poema Ejercicios de identificación y discusión en clase a partir de ejemplos traídos en grupo (Rosario Castellanos, Paz, Efraín Huerta, Amparo Dávila, etc.)
5. / 6 de septiembre	¿Cómo ordenar la lectura analítica? ¿Cómo se estructura un comentario de texto? Ejercicios visuales sobre el poema y ejercicios de redacción
6. / 13 de septiembre	¿Qué es el análisis retórico y estilístico? Introducción a la metáfora, sus variedades, efectos e importancia en la poesía Selección de poemas y discusión a partir de: <i>Nostalgia de la muerte</i> , Xavier Villaurrutia
7. / 20 de septiembre	Estudios de caso de tropos y figuras ¿Cómo se reconoce un estilo específico? ¿Cómo se puede caracterizar? Problemas de estilística, efecto y falacia de la intencionalidad.
8. / 27 de septiembre	Más estudios de caso de tropos y figuras

	Redacción de comentario a partir de evidencias textuales específicas de: <i>Veinte poemas de amor...</i> de Pablo Neruda.
9. / 4 de octubre	¿Cómo se construye la voz poética? Ejemplos de caso a partir de Nicanor Parra y César Vallejo
10. / 11 de octubre	Las máscaras poéticas creadas a partir de la tradición textual (intertextos historia, literatura) Ejemplos de caso en Ernesto Cardenal y José Emilio Pacheco. Redacción de comentarios
11. / 18 de octubre	¿Qué es una lengua silábica? ¿Qué es una lengua acentual? Nociones básicas de cómputo, métrica y ritmo Ejercicios de escucha en audio a partir de <i>Antología. Voz viva de México</i> . Y lecturas escogidas del <i>Romancero gitano</i> de García Lorca
12. / 25 de octubre	¿Cómo colabora el ritmo a la elaboración del sentido? Ejercicios de análisis a partir de poemas de Nicolás Guillén
13. / 8 de noviembre	¿Cómo opera la distinción entre poesía culta y popular? Selección de poemas del siglo de oro (Góngora, Quevedo), modernos (Manuel Acuña) y contemporáneos (Storni)
14. / 15 de noviembre	Estudio de fronteras entre lo culto y lo popular a partir del transvase de formas y géneros: de la música a la poesía y viceversa (el romance y el octosílabo) Visionado y documentos audiovisuales: de la décima espinela a las variantes del son mexicano.
15. / 19 a 21 de noviembre	Problemas del poema en prosa La poesía impresionista y la poesía visual Selección de poemas de Blanca Varela y Octavio Paz. Ejercicios en grupo: esquemas de visualización.
16. / 22 de noviembre	Poesía, performance y disposición espacial Otras materialidades del “texto”, a partir de ejemplos en Raúl Zurita

Formas de evaluación y fechas

Evaluación a partir de las evidencias objetivas entregadas. Exámenes escritos y redacción de comentarios de textos. Ejercicios individuales y en grupo.

Dos exámenes durante el curso. Uno para evaluar la lectura y comprensión de textos (20 de septiembre); el segundo consistirá en la redacción de un comentario breve y estructurado (29 de noviembre).

Discusiones y participación en clase: 20%

Ejercicios en clase y tareas: 20%

Exámenes: 60%

Políticas de clase

Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases así como la entrega del 80% de las tareas para tener derecho a presentar exámenes ordinarios. La puntualidad no será penalizada más que cuando exceda los 20 mins.

Bibliografía primaria

Beristáin, Helena. *Análisis e interpretación del poema lírico*. México: UNAM, IIFIL / FFyL, 1997.

Bousoño, Carlos. *Teoría de la expresión poética: hacia una explicación del fenómeno lírico a través de textos españoles*. Madrid: Editorial Gredos, 1962.

Castagnino, Raúl H. *El análisis literario: introducción metodológica a una estilística integral*. Buenos Aires: Editorial Nova, 1974.

Eagleton, Terry. *Cómo leer literatura*. México: Ariel, 2017.

---. *How to Read a Poem*. Oxford: Blackwell publishing, 2007.

Marchese, Angelo, y Joaquín Forradellas. *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. Barcelona: Ariel, 1994.

Ortega, Julio (comp.). *Los 100 grandes poemas de España y América*. México: Siglo XXI Editores, 2000.

Paz, Octavio. *Cuarenta años de escribir poesía. Conferencias de El Colegio Nacional*. ("Tercera conferencia"). México: El Colegio Nacional / Conaculta, 2014.

---. *La casa de la presencia. El arco y la lira. Obras completas I*. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de lectores, 1998.

Mesografía (referencias electrónicas)

<https://materialdelectura.unam.mx/poesia-moderna>

<https://periodicodepoesia.unam.mx/>

<https://www.poetryfoundation.org/>

<https://poeticas.es/>

<http://www.maulpoix.net/index.html>

<https://www.poetica2puntocero.com/>

Bibliografía complementaria

Alonso, Amado. *Materia y forma en poesía*. Madrid: Ed. Gredos, 1965.

Beristáin, Helena. *Diccionario de retórica y poética*. México: Porrúa, 1995.

Cook, Jon (ed.). *Poetry in theory: an anthology, 1900-2000*. Malden: Blackwell, 2004.

Domínguez Caparrós, José. *Diccionario de métrica española*. Madrid: Alianza Ed., 2001.

Henríquez Ureña, Pedro. *Estudios de versificación española*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1961.

Navarro Tomás, Tomás. *Métrica española: reseña histórica y descriptiva*. Syracuse: Syracuse University Press, 1956.