

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LETRAS MODERNAS**

Análisis de Textos en Español I: Poesía 2026-1

Viernes de 11 a 13 hrs.

2 horas a la semana

Gabriela Villanueva Noriega, gabrielavillanueva@filos.unam.mx

Presentación

La asignatura “Análisis de Textos en Español 1: Poesía” forma parte del grupo de materias de “Investigación y análisis de textos literarios” de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas. Este grupo de materias busca proporcionar al estudiantado una base sólida de conocimientos teóricos para aproximarse de manera crítica a las particularidades de cada uno de los cuatro grandes géneros literarios (poesía, teatro, narrativa y ensayo).

Al ser una asignatura de tronco común en la que confluyen alumnos de las distintas carreras de Letras Modernas y debido a la dificultad intrínseca que la traducción de poesía acarrea consigo, se leerán textos en español con miras a tender puentes y delinear puntos de confluencia entre las diversas tradiciones (inglesa, francesa, alemana, italiana y portuguesa) que se estudian en el Colegio.

El curso se configura a partir de dos grandes ejes: uno teórico en el que se estudian los conceptos básicos para acercarse a la poesía y otro de naturaleza más práctica que consiste en el ejercicio constante de la lectura crítica/analítica de textos poéticos.

Objetivo

El objetivo del curso es construir un criterio básico para poder enfrentarse a la poesía de manera autónoma, receptiva e informada. Entre las metas fundamentales está que el alumnado comprenda la indisoluble relación entre forma y contenido que subyace a toda la literatura y, más en particular, a la poesía. Quienes asistan deberán incorporar al quehacer crítico/analítico los conceptos teóricos fundamentales para aproximarse a la poesía.

De esta manera, a lo largo del curso el alumnado deberá transcender el nivel literal de los textos en pos de un examen cuidadoso de los elementos particulares (metafóricos, estilísticos, sintácticos, formales, etc.) que configuran el poema. En este mismo tenor, los y las estudiantes deberán de ser capaces de pensar en el significado de los poemas leídos y la manera en que la forma del poema contribuye al mismo. Para el final del curso, quienes asistan deberán de ser capaces de expresar de manera verbal (oral y escrita) los resultados de una lectura cuidadosa, analítica e crítica. El comentario analítico de textos se entiende como producto de este tipo de lectura y se considera un primer paso

que sustenta otras actividades de la disciplina de los estudios literarios como la investigación, la traducción y la enseñanza.

Metodología

Cada sesión del curso se divide en una parte teórica/expositiva en la que se explican algunos de los conceptos que se observarán en los poemas y otra parte centrada en la discusión y análisis de un poema. En esta segunda sección el estudiantado se ejercitará en la lectura crítica y analítica con la ayuda de preguntas generadoras efectuadas por la profesora. A lo largo del semestre, el grupo irá formulando de manera colaborativa un glosario de los términos vistos que les podrá servir para la elaboración de sus comentarios de textos.

Para la sección de lectura dirigida se usarán distintas dinámicas como la discusión en grupos y en plenaria, el desarrollo de estrategias de anotación, mapas mentales y redacción de párrafos. Mediante estos ejercicios los y las estudiantes irán aprendiendo a expresar sus observaciones de manera informada y fundamentada y esta práctica a la larga se incorporará a la redacción del comentario crítico analítico.

Evaluación

La evaluación comprenderá la participación activa en clase en la discusión de los poemas y en las actividades de análisis de textos y escritura a lo largo del semestre para desarrollar estas habilidades (entrega de mapas mentales, esquemas, párrafos de práctica, etc.) (30%). Además de esto, se dará un porcentaje a la participación en la elaboración de un glosario colectivo en el que se compile el vocabulario adquirido a lo largo del curso (10%). Estas actividades continuas, además, se promediarán con los dos comentarios críticos que se escribirán en clase a mediados de semestre y al final del curso (respectivamente). En estos las y los estudiantes tendrán que mostrar la capacidad de comprender, analizar e interpretar de manera informada un poema seleccionado según los temas vistos a lo largo del curso. Para que esta entrega sea evaluada, se deberán entregar las anotaciones, mapas mentales y esquemas elaborados previamente al proceso de escritura del comentario. El promedio de estos comentarios equivale al 60% restante de su calificación.

Contenidos temáticos Subtemas			
U	S	Conceptos	Lecturas dirigidas
I	1	Introducción teórica: ¿Qué es poesía? Primeras impresiones y prejuicios. Formas de lectura. Particularidades de la poesía lírica. El verso como unidad mínima y formal del poema.	Lectura de algunos poemas de <i>Los trabajos y las noches</i> Alejandra Pizarnik. Primeras aproximaciones al poema: ¿quién habla? ¿por qué habla así? ¿de qué habla?
	2	La poesía lírica como género: Los grandes géneros literarios y sus particularidades. Teorías modernas sobre la poesía lírica y su relación con el enfoque teórico del curso. Teorías sobre la función poética: extrañamiento, lenguaje autoconsciente, autonomía de la ficción.	Lectura de algunos poemas de <i>Los trabajos y las noches</i> Alejandra Pizarnik. ¿Cómo atraen atención hacia su propio lenguaje los poemas? ¿Cuál es el juego entre el lenguaje y sus significados? Anotación del texto, observación del uso de las palabras.
	3	La metáfora y símil I: Reflexiones en torno a la metáfora. La metáfora convencional y la metáfora creativa.	Lectura de algunos poemas de <i>Nostalgia de la muerte</i> de Xavier Villaurrutia. La imagen como forma de aproximación a la realidad. Anotación y su organización en diagramas y mapas mentales.
	4	La metáfora II: El mundo concebido a través de la metáfora. Tropos asociados a la metáfora: personificación, sinestesia, prosopopeya.	Lectura de mas poemas de <i>Nostalgia de la muerte</i> de Xavier Villaurrutia. La construcción de un universo poético. Contrastes y estructuras internas en el poema.
	5	Tropos y figuras literarias: Giros del pensamiento (tropos) y giros sintácticos (figuras). Debates en torno a este problema. Otros tropos: metonimia, sinécdoque. Relación entre imágenes, figuras y el tono del poema.	Selección de poemas de <i>En la tierra de en medio</i> Rosario Castellanos. Identificación de tropos y figuras en los poemas. ¿Qué efecto tiene para el significado del poema? Implicaciones significativas del lenguaje poético. Generación de mapas mentales a partir de un tema. Describir vs. analizar. Primeros párrafos

	6	Voz poética, registro, tono: Lirismo, distancia, trampas de la poesía. Ironía, ambigüedad y polisemia. Los límites de la interpretación.	Selección de poemas de <i>En la tierra de en medio</i> Rosario Castellanos. Juegos irónicos. Detección del tono del poema. Anotaciones, mapas mentales y discusión en grupos. La cita como evidencia textual. Párrafos de argumentación.
	7	Recursos sintácticos en la poesía. Categorías gramaticales en poesía. Extrañamiento y desnormalización del lenguaje. Rupturas sintácticas. Efectos estéticos y ruptura del lenguaje.	Desnormalización del lenguaje en <i>Residencia en la tierra</i> de Pablo Neruda. Técnicas de observación. Descripción, análisis, interpretación. Ordenar las ideas: el esquema Estructura del comentario.
	8	Integración: La indisoluble relación entre forma y contenido	Integración del análisis de textos a través del comentario crítico / analítico. Selección de un tema Estrategias de argumentación. Conclusiones. PRIMER COMENTARIO
II	9	¿Cómo se construye el sentido más allá del significado verbal? Sonido y significado. Canto y cuento. Conceptos básicos de métrica y rima: cómputo silábico, tipos de rima. Ritmo en la poesía/ritmo en el lenguaje. El ritmo en la poesía, el inconsciente y el pulso vital. Metro vs. ritmo	Selección de poemas de León Felipe y Federico García Lorca. Patrones de repetición. Juegos poéticos y monotonía. Observaciones sobre aspectos sonoros del poema. ¿Cómo contribuye el ritmo al significado? Para comentar la forma. Escritura de párrafos analíticos en torno a aspectos formales.
	10	Formas poéticas: Romance Lo lírico y lo narrativo. Registro en el lenguaje. Diálogos poéticos. Estructuras de la tradición. Tradición y ruptura.	Lectura del <i>Romancero gitano</i> , Federico García Lorca, corridos mexicanos contemporáneos. Poesía popular y tradicional. Importancia de la identificación formal del poema como elemento de significado. Estructuras de oposición en el comentario de textos.

11	Formas poéticas: Romance II Diálogos poéticos. Estructuras de la tradición. Tradición y ruptura.	Lectura del <i>Romancero gitano</i> , Federico García Lorca. Patrones de circularidad, fragmentación y repetición en la poesía tradicional.
12	Formas poéticas: Soneto I La restricción formal y la libertad creativa. Registro en el lenguaje. Resignificación de las tradiciones.	Lectura de selección de sonetos renacentistas y barrocos. Diálogos poéticos.
13	Formas poéticas: Soneto II Estructuras cerradas y estructuras abiertas. Juego de contrastes. Rupturas internas.	Lectura de antisonetos de Alfonsina Storni. Como comentar la estructura de un poema. Observaciones de las relaciones internas en el poema. Redacción de párrafos sobre estructura.
14	Formas poéticas: otras experimentaciones formales. La visualidad en la poesía. Formas breves, tradiciones importadas y resignificadas.	Lectura de <i>Un día: Poemas sintéticos</i> de José Juan Tablada y <i>Otro día: poemas sintéticos</i> de Verónica Gerber Bicecci. Observaciones formales. Encontrar una línea temática a través de la forma.
15	Formas poéticas: palimpsestos contemporáneos. La intertextualidad en la poesía. Escritura, contraescritura y archivo. Crisis de significado y poesía.	Lectura de <i>Antígona González</i> de Sara Uribe. El poema y el mundo.
16	Integración II: La forma poética como unidad de significado. ¿Cómo integrar la lectura?	Sesión de discusión sobre las formas vistas. Contrastar formas y sus implicaciones. Preparación del segundo comentario a través de anotaciones, mapas mentales y esquemas. ENTREGA DEL SEGUNDO COMENTARIO.

Se espera un ingreso puntual a la sesiones y, de acuerdo con el artículo 6o del Reglamento general de exámenes de la UNAM, la asistencia al 80% de las clases es necesaria para la aprobación del curso.

Con la finalidad de que todos trabajemos en un espacio seguro y convivial no se tolerará la discriminación, el acoso ni ningún tipo de violencia dentro del aula.

Aunque se recomienda la adquisición de una copia física de algunos de los títulos que se leerán a lo largo del semestre, la profesora proporcionará todos los textos en una copia digital. Los poemas sueltos se compartirán por medio del aula virtual. Se invita a los y las estudiantes a explorar los materiales disponibles en el sitio de Material de Lectura de la UNAM:

<http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/poesia-moderna>.

A lo largo del curso usaremos el libro *¿Qué es poesía?: Manual de análisis de textos poéticos en español* de Rocío Saucedo Dimas y Gabriela Villanueva Noriega como lectura teórica complementaria a la lectura de los poemas.

https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/7837

Bibliografía primaria

Castellanos, Rosario, *Poesía no eres tú*, México: FCE, 1975.

García Lorca, Federico, *Romancero gitano*, Madrid: Aguilar, 1954.

Gerber Bicecci, Verónica, *Otro día: poemas sintéticos*, Oaxaca: Almadía, 2019.

Neruda Pablo, *Antología general*, Madrid: RAE, 2010.

Pizarnik, Alejandra. *Poesía completa*. Madrid: Lumen, 2016.

Storni, Alfonsina, *Mascarilla y trébol*, Buenos Aires: Meridión, 1957.

Tablada, José Juan, *Un día: poemas sintéticos*, México: Conaculta, 2008.

Uribe, Sara, *Antígona González*, México: Sur+, 2019.

Vallejo, César, *Poemas*, México: Material de Lectura/UNAM, 2010.

Villaurrutia, Xavier, *Nostalgia de la muerte*, México: FCE, 2014.

Bibliografía secundaria:

Alonso, Amado, *Materia y forma en la poesía*, Madrid, Gredos, 1969.

Alonso, Dámaso, *Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos*, Madrid, Gredos, 1962.

Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*, México, Porrúa, 2006.

Bousoño, Carlos, *Teoría de la expresión poética*, Madrid, Gredos, 1952.

Casragnino, Raúl, *El análisis literario*, Buenos Aires, Nova, 1976.

Culler, Jonathan, *Breve introducción a la teoría literaria*, Barcelona, Crítica, 2000.

Eagleton, Terry, *Cómo leer un poema*. Madrid: Akal, 2010.

Gicovate, Bernardo, *El soneto en la poesía hispánica: historia y estructura*, México, UNAM, Difusión Cultural, 1992.

Lakoff, George, *Metáforas de la vida cotidiana*, Madrid, Cátedra, 1986.

Lázaro Carreter, Fernando y Evaristo Correa Calderón, *Cómo se comenta un texto literario*. Madrid, Cátedra, 1974.

Maillard, Chantal. *La creación por la metáfora: introducción a la razón-poética*. Vol. 67. Barcelona, Anthropos Editorial, 1992.

Menéndez Pidal, Ramón, *Estudios sobre el romancero*, Madrid, Espasa Calpe, 1973.

Montes de Oca, Francisco, *Teoría y técnica de la literatura*, México, Porrúa, 2006.

Navarro, Tomás, *Los poetas en sus versos*, Barcelona, Ariel, 1973.

-----, *Métrica española*, Madrid, Guadarrama, 1974.

Recursos digitales:

Material de lectura UNAM. <http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/poesia-moderna>

Poética 2.0. <http://www.poetica2puntocero.com>

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

Retóricas, <https://www.retoricas.com>

Silva Rhetoricae: The Forest of Rhetoric, <http://rhetoric.byu.edu/>