

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas
PRIMER SEMESTRE
POESÍA

OBJETIVO: Se pretende instruir al alumno en los principales métodos y técnicas para abordar de manera autónoma la lectura, el análisis y eventualmente la creación de obras pertenecientes al género lírico. El estudio partirá desde los rudimentos estructurales de la poesía (paralelismo, tipos de verso, estrofa, poema), hasta los rasgos estilísticos que distinguen a la poesía de otros géneros de escritura (versificación, cómputo silábico, esquema de rimas, tropos, figuras de dicción y figuras de pensamiento). Se hará especial énfasis en los estilos que privilegia cada corriente literaria y se complementará la información con textos teóricos sobre los poemas estudiados. De esta manera el curso ofrece a los estudiantes un amplio panorama de la poesía —en lengua española principalmente— que va desde la Época bíblica hasta la época contemporánea, así como un corpus de textos teóricos y de aprendizajes que serán útiles en la elaboración de comentarios métrico-estilísticos y en la creación de sus propias obras poéticas.

CONTENIDO

La clase consta de dos horas que se dividirán de la siguiente manera:

1ra hora- Lectura de poesía y de textos complementarios

2da hora- Análisis estructural y estilístico de los poemas y redacción de glosario de figuras retóricas con sus respectivos ejemplos o redacción de un comentario métrico-estilístico o de ejemplos de tipos de estrofa o poema. Estos ejercicios se realizan con la finalidad de aplicar en ellos los conceptos vistos en clase.

PROGRAMACIÓN

Clase 1

Presentación del curso

Lectura del programa

Clase 2

Hacia una definición de lo indefinible: ¿Qué es la poesía?

Primeras manifestaciones: Estructuras paralelísticas en la Biblia, poesía bíblica, *El cantar de los cantares*

Nociones preliminares: fenómenos métricos que afectan el cómputo silábico: vocales fuertes y débiles, diptongos, hiatos, sinalefas

Escansión de versos según su cómputo silábico

Clase 3

Lectura del capítulo introductorio del capítulo “poesía y poema” de *El arco y la lira* de Octavio Paz

La épica en el origen de la poesía occidental. De la *Ilíada* a la *Eneida*

Clase 4

Oralidad y poesía

Lectura y comentario del primer canto del *Poema de Mio Cid*

Clasificación de las palabras por la posición del acento

Clasificación de los versos por la posición del acento

Fenómenos métricos relacionados con la posición del último acento versal

Clase 5

Teoría general del romancero. Lectura y comentario del ensayo *Introducción al romancero viejo y tradicional* de Manuel Alvar

Versos simples de arte menor del monosílabo al octosílabo

Lectura de poemas de Lope de Vega, José de Espronceda, Rubén Darío y Federico García Lorca

Selección de lecturas del Romancero viejo

Clase 6

El Mester de clerecía y la Cuaderna vía. Lectura y comentario de textos de *Los milagros de nuestra señora* de Gonzalo de Berceo y fragmentos de *El libro del buen amor* del Arcipreste de Hita

Formas clásicas de la lírica hispánica

Clase 7

La sensibilidad medieval: *La Divina Comedia*. Infierno. Canto I a canto X

Lenguaje y poesía. Lectura y comentario del capítulo “El lenguaje” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz

Clases de pausa, pausa estrófica, pausa versal, pausa interna, cesura, encabalgamiento

Clases de rima. Algunas formas clásicas de la lírica mundial (Haikú)

Clase 8

La Divina Comedia. Infierno. Canto XI a canto XX.

La estrofa. Formas estróficas. Pareado, estrofas de tres versos y estrofas de cuatro versos

Clase 9

La Divina Comedia. Infierno. Canto XXI a canto XXXIV. Lectura y comentario a partir de *Nueve ensayos dantescos*, de Jorge Luis Borges

La *terza rima* y el desarrollo del terceto en la lírica hispánica

Clase 10

Lenguaje y poesía. Lectura y comentario del capítulo “Ritmo” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz

Introducción al sistema retórico de tropos: Metáfora, alegoría, hipérbole, metonimia

Lectura y análisis de las *Coplas* de Jorge Manrique

Clase 11

Lenguaje y poesía. Lectura y comentario del capítulo “Verso y prosa” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz
Historia del soneto. Dante Alighieri y el *Dolce stil novo*, lectura y comentario del *Cancionero* de Francesco Petrarca

Clase 12

Lenguaje y poesía. Lectura y comentario del capítulo “La imagen” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz
Historia del soneto en lengua inglesa. Thomas Wyatt, Edmund Spenser, William Shakespeare
La traducción como fenómeno poético
Versos simples de arte mayor del eneasílabo al endecasílabo

Clase 13

Lectura y comentario del capítulo “La otra orilla” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz
Historia del soneto en lengua española. Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz
Introducción al sistema retórico de figuras de dicción: aliteración, onomatopeya, anáfora, anadiplosis, polisíndeton, quiasmo

Clase 14

Lectura y comentario del capítulo “La revelación poética” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz
Poesía como experiencia de lo trascendente
Lectura del *Cántico espiritual* de San Juan de la Cruz y selección de poemas de Fray Luis de León
Figuras retóricas de pensamiento: paráfrasis, oxímoron, símil, idolopeya, digresión y epíteto

Clase 15

Lectura y comentario del capítulo “La inspiración” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz.
La sensibilidad romántica (1ra parte): Del *Sturm und drang* al romanticismo alemán
Lectura y comentario de poemas de Friedrich Schiller, Novalis, Friedrich Hölderlin

Clase 16

Lectura y comentario del capítulo “La consagración del instante” de *El Arco y la lira* de Octavio Paz.
La sensibilidad romántica (2da parte): El romanticismo en Inglaterra y en el resto del mundo
Lectura y comentario de poemas de Samuel Taylor Coleridge, John Keats, José de Espronceda y Edgar Allan Poe

Clase 17

Lectura y análisis de “Los hijos del limo” de Octavio Paz
Poesía y modernidad: Simbolismo, modernismo y vanguardias
Lectura y comentario de poemas de Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Xavier Villaurrutia, Pablo Neruda, y Jorge Luis Borges

EVALUACIÓN

Se realizarán tres comentarios críticos que se promediarán para obtener la calificación final del curso. La participación en clase y la asistencia regular, son requisitos indispensables. El alumno que tenga más de dos faltas injustificadas no tendrá derecho a una evaluación. Los comentarios críticos (2 a 3 páginas aproximadamente) serán redactados durante la clase en un tiempo asignado por el profesor. Se espera que estén correctamente redactados; la mala ortografía y/o redacción serán consideradas al calificar el trabajo. El tema de los comentarios consistirá en un análisis crítico de las lecturas que el profesor indicará previamente. Todos los alumnos están obligados a realizar las lecturas asignadas y a participar activamente en el debate respectivo. El profesor tomará nota de las participaciones destacadas y de los ejercicios de poesía llevados a cabo en clase, bajo criterio del profesor, podrán influir favorable o desfavorablemente en la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AZUAUSTRE, Antonio. *Manual de retórica española*. Ariel. Barcelona. 2009.
FRENK, Margit. *Ensayos sobre lírica hispánica*. FCE. México. 2005.
PAZ, Octavio. *El arco y la lira*. FCE. México. 1992.
_____. *Los hijos del limo*. FCE. México. 1995.
QUILIS, Antonio. *Métrica española*. Ariel. Barcelona. 2003.
STEINER, George. *Extraterritorial*. Siruela. Madrid. 2004.
_____. *Pasión Intacta*. Siruela. Madrid. 2012.

Profesor: Héctor Alejandro Pacheco García
Contacto: hectorpacheco @filos.unam.mx