Bachillerato de Bellas Artes
Departamento de Lenguas y Literatura

POÉTICA: Taller de lectura, análisis y producción de textos líricos

Fundamentación

La presente asignatura Electiva está dirigida a aquellos alumnos de 5º año que tengan interés en acercarse al género lírico, desde la perspectiva de la lectura y el análisis del texto poético, por un lado, y de la producción poética, por el otro. Asimismo, se busca explorar aquellas formas artísticas surgidas de la integración de la poesía con las disciplinas específicas del Bachillerato, Artes Visuales, Artes Musicales y Artes Audiovisuales.

En este sentido, la asignatura intenta brindar un espacio específico para el trabajo con un género que ha sido relegado en los últimos años en los programas de estudio y que, objetivamente, se difunde poco y se lee incorrectamente, atravesado por prejuicios y malentendidos en relación a su naturaleza. Además, en línea con el proyecto departamental, este taller pretende completar el abanico de espacios de escritura específicos con que contamos en la institución.

La asignatura se presenta, como se menciona más arriba, bajo la dinámica de Taller, lo que lo convierte en un ámbito apropiado para el debate, para la producción creativa y para la corrección y discusión conjunta de las producciones. Durante el desarrollo del curso se prestará atención tanto a la producción de textos líricos como a la de comentarios y/o análisis de poemas y letras de canciones.

Abordaje de la ESI

A partir de la reflexión lingüística, las lecturas y las prácticas de escritura propuestas, se procura poner en tensión las representaciones estereotipadas de roles asignados históricamente a varones y mujeres. Se proponen temas que conduzcan a la reflexión crítica sobre la problemática de género, la dominación masculina, el solapamiento de las voces femeninas y la importancia de las producciones literarias de escritoras mujeres.

Objetivos

- Brindar un espacio específico para el contacto con el lenguaje y el texto poético.
- Alentar la producción de poemas en aquellos alumnos interesados en la escritura, aunque carezcan de experiencia previa.

- Perfeccionar la escritura en aquellos alumnos que regularmente escriben poesía.
- Estimular la lectura de poemas y el conocimiento de poetas en general, a partir de los autores y textos trabajados en clase.
- Crear un espacio de lectura y discusión de la producción poética propia y ajena.
- Brindar las herramientas necesarias para la crítica y la autocorrección de las producciones poéticas.
- Formar alumnos con la idoneidad suficiente en relación al género como para poder conectarlo acertadamente con otras disciplinas artísticas.

Contenidos

1.1. Introducción el lenguaje poético. Características del discurso poético. Diferencias con el discurso narrativo. La función poética del lenguaje. Recursos poéticos. Rima y métrica; verso libre. El ritmo o musicalidad. El soneto y otras formas canónicas. Poesía de vanguardia. Poesía contemporánea.

1.2. Poesía y canción: la letra de canción como texto poético. Metros y estrofas usuales en las letras de la canción popular: tango, zamba, milonga, etc.

1.3. Lectura y comentario de poemas de José Agustín Goytisolo, Roberto Themis Speroni, Dámaso Alonso, León Felipe, Oliverio Girondo, Miguel Hernández, Fernando Pessoa, Pedro Salinas, Juan L. Ortiz, Joaquín Gianuzzi, Guillermo Pilía, Nicanor Parra, Jacques Prévert y Jorge Boccanera.

1.4. Audición, lectura y comentario de canciones de Los Redonditos de Ricota, Bersuit Vergarabat, No te va a gustar, El cuarteto de nos, Luis Alberto Spinetta. Jaime Ross y Joan Manuel Serrat, de tangos de Celedonio Flores y zambas de Manuel Castilla.

2.1 Producción. Ejercicios de escritura de poesía. Trabajo con textos motivadores o disparadores: inclusión de epígrafes o versos, poesía de lo cotidiano, autorretrato poético, arte poética, girondianas (juegos con la palabra), elegía, soneto, poema narrativo. Trabajo de apropiación de ritmos poéticos. Lectura y corrección grupal de poemas, comentarios, letras de canciones y producciones en general.

2.2 El camino hacia el texto definitivo. La autocorrección. La escritura fragmentaria. El poemario. El título en poesía. El valor del epígrafe.

3. El poeta y la escritura: lectura y comentario de textos de diferentes poetas sobre su propio oficio. Arte poética: el poema habla del poema. Poesía y verdad. La función social del poeta y la poesía comprometida.

Metodología

- Lectura y comentario en clase de varios poemas de cada autor seleccionado, para obtener una visión relativamente amplia de su poesía y de su estética particular.
- Audición de canciones, con el consecuente análisis de las letras de las mismas.
- Producción a partir de consignas disparadoras, extraídas de los poemas trabajados en clase.
- Lectura, comentario y corrección conjunta de las producciones de los alumnos.
- Lectura de testimonios de diversos poetas en relación al proceso de escritura en poesía y al trabajo íntimo del poeta.

Evaluación

Los alumnos realizarán un mínimo de entre cinco y ocho producciones obligatorias (dependiendo de las variables de la cursada), a partir de las consignas de trabajo propuestas. La evaluación bimestral estará ligada a la entrega en tiempo y forma de dichas producciones (sean éstas poemas, letras de canciones o análisis comparativos o críticos de poemas de los autores estudiados), a la vez que se considerará la participación en clase del alumno, su predisposición para el aprendizaje y el cumplimiento con las tareas obligatorias requeridas.

La evaluación final consistirá en la exposición oral, por parte de los alumnos, de un grupo de poemas de un autor previamente seleccionado. El alumno deberá demostrar conocimiento de la obra del poeta elegido, profundidad en el análisis de sus textos y el reconocimiento de ciertas constantes que atraviesan los poemas preparados, realizando una suerte de recorrido por los mismos. El autor seleccionado será elegido por el alumno durante el primer bimestre de la cursada, etapa en la que irá leyendo parte de la obra del poeta en cuestión y exponiendo las dudas y hallazgos que surgieren. Estas lecturas serán realizadas fuera del espacio áulico, con vistas a la evaluación final. El profesor brindará un listado de autores (un mínimo corpus), de entre los cuales el alumno escogerá, en función de sus preferencias, aquél con quien trabajará.

Bibliografía

Breton, André, *Manifiestos del surrealismo*, Barcelona, Labor, 1995.

De Aguiar e Silva, Vitor Manuel, *Teoría de la literatura*, Madrid, Gredos, 1982.

Heidegger, Martin, *Arte y poesía*, México, FCE, 1992.

Jacobson, Roman, “Lingüística y poética”, en *Ensayos de lingüística general*, Barcelona, Planeta, 1985.
Kayser, Wolfang, *Interpretación y análisis de la obra literaria*, Madrid, Gredos, 1970.
Lapesa, Rafael, *Introducción a los estudios literarios*, Madrid, Cátedra, 1981.
Shelley, P.B., *Defensa de la poesía*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1978.

Bibliografía Específica

Di Marco, Marcelo, *Hacer el verso*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999.
Eliot, Thomas S., *Sobre la poesía y los poetas* y *The Use of Poetry and The Use of Criticism*, London, Faber & Faber, 1933.
García Lorca, Federico, “La mecánica de la poesía”, en *Conferencias*, Barcelona, RBA Editora, 1998.
Hamburguer, Michael (et al), *El poeta y su trabajo*, Puebla, Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla, 1985.
Neruda, Pablo, *Confieso que he vivido*, Buenos Aires, Sudamericana, 1980.
Paz, Octavio, *El arco y la lira*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
Paz, Octavio, *Traducción: Literatura y literalidad*, Barcelona, Tusquets, 1971.
Rilke, Rainer María, *Cartas a un joven poeta*, Buenos Aires, Amanecer, 1941.
Saint-John Perse, “Poesía” (Discurso de recepción del premio Nobel), en *Crónicas*, Buenos Aires, Cía. Gral. Fabril, 1972.
Thomas, Dylan, “Manifiesto poético”, en Sur (nº 283), Buenos Aires, 1963.
Valery, Paul, “Prólogo” a *Cementerio marino*, Madrid, Alianza Editorial, 1986.