

FL-2024 Teoría y Práctica de la Creación Literaria II: Poesía lírica

Créditos: 2

Intensidad: 3 horas

Requisitos: FL-2308

Descripción

Este curso está dirigido a aquellos estudiantes que deseen conocer las técnicas básicas de la producción literaria en los géneros de la poesía lírica. Intenta que los participantes obtengan los conocimientos teóricos fundamentales de la escritura artística y que desarrollen destrezas en el manejo de la palabra lírica. Los estudiantes someterán a consideración de la clase sus trabajos creativos. De este modo los participantes podrán evaluar las reacciones que provocan sus trabajos y reelaborar oportunamente sus propuestas.

Objetivos

1. Contribuir a la cultura general del estudiante mediante un recorrido parcial por la obra de algunos de los autores fundamentales de la poesía lírica.
2. Revisar las diferentes técnicas y estilos que caracterizan al discurso lírico poético.
3. Desarrollar prácticas de escritura poética que busquen perfeccionarse de acuerdo con las técnicas y estilos vistos en clase.
4. Valorar las producciones de los estudiantes mediante la dinámica del “taller literario”.

Contenidos

1. Los géneros poéticos-líricos. Las formas antiguas, clásicas y populares.
2. Estructuras poéticas y algunos de sus cultivadores: la oda (p.ej. Píndaro, Verlaine, Neruda), el soneto (p.ej. Sor Juana, Darío, Shakespeare, Góngora), la elegía (p.ej. Manrique), el himno (p. ej. Eunice Odio), el romance (p.ej. García Lorca), el haiku (Benedetti), entre otros.
3. Tipos de versificación a) cuantitativa: (los pies métricos), b) cualitativa: (la métrica castellana, el ritmo, las cláusulas, la cantidad, la cadencia, el tono).
4. Tropos y figuras poéticas (de los recursos rítmicos a las imágenes líricas)
5. Los códigos de verosimilitud en la poesía. (De la autorreferencialidad intimista a la referencialidad exterior)
6. Manifiestos poéticos y perspectivas ideológicas de las producciones líricas contemporáneas
7. Conversación con un(a) poeta o más (costarricenses) invitados. Discusión sobre el panorama del quehacer de la producción literaria en Costa Rica. Grupos y principales estilos.
8. De la locura a la intelectualidad: ¿Inspiración o disciplina? Ejercicios de creación en clase. Lectura y crítica de las producciones de los participantes.

Cronograma

Ver documento adjunto al programa.

Metodología

Dado que se trata de un curso práctico, el desarrollo de cada clase se centra, primero, en la exposición del profesor o discusión de él con los estudiantes sobre algún aspecto teórico específico o lectura teórica asignada para cada lección, según se estipula en el cronograma. Cada estudiante deberá confeccionar un material de síntesis (resumen, ficha, mapa conceptual, esquema, reflexión...) de dichas lecturas. Este material deberá ser llevado a clase para que el profesor lo selle y luego sea incluido por cada quien en un portafolio personal.

En segundo lugar, en cada lección habrá un taller literario. Todos los estudiantes deberán componer un poema de entre 10 y 30 versos, siguiendo las indicaciones de estructura, perspectiva y tema que se le proponen en el cronograma. El objetivo es que cada persona se ejercite en los tres niveles (estructura, perspectiva y tema) desde distintas posturas, de modo que vaya adquiriendo destrezas poéticas y descubriendo su propio estilo.

Dado que es imposible evaluar todos los poemas en una sola clase de 3 horas, el grupo se dividirá en dos secciones (A y B), de manera que haya igual número de estudiantes matriculados en ambas. Así, se leerán alternativamente cada quince días en los talleres los trabajos de los estudiantes.

Para el efectivo desarrollo del taller, los estudiantes de cada sección traerán la cantidad de copias necesarias (según el número de estudiantes matriculados) de su poema. Este debe tener un interlineado 1.5 o doble, no sobrepasar una página. Debe agregar título en la medida de lo posible y explícitamente el nombre del autor(a). Se repartirán las copias de cada poema, el estudiante leerá su texto. A continuación, el profesor y demás compañeros manifestarán observaciones e impresiones críticas sobre el poema, así como sugerencias constructivas que le permitan al autor(a) reforzar y mejorarlo. Queda al criterio de cada quien considerar cuáles son las observaciones y sugerencias más pertinentes para reelaborar su trabajo.

Al finalizar la discusión de cada texto, los estudiantes anónimamente escribirán en su copia una calificación entre 1 y 10, siguiendo un instrumento de evaluación cualitativa. Se le devolverán las copias a su autor(a). Este calculará el promedio ponderado atribuido a su poema. Asimismo, pondrá su propia nota según el mismo instrumento. Igualmente, el profesor proporcionará una calificación, siguiendo el mismo método. Estas tres calificaciones serán anotadas en una tabla diaria. Así pues, se ejercitará la coevaluación y autoevaluación en el proceso de creación y recepción de los poemas. Es importante anotar que estas tablas quincenales deberán ser entregadas en el portafolio al final del semestre. Según el cronograma cada estudiante deberá tener 5 tablas. Es responsabilidad de cada estudiante entregar las 5, ya que el porcentaje atribuido a las coevaluaciones quincenales se calculará siempre con base en 5.

Tanto estas tablas, como la serie de copias devueltas con observaciones y sugerencias, los estudiantes deberán incluirlas en el portafolio. Con base en estas, el estudiante será capaz de redactar al final del curso un informe, en el cual describa cuáles han sido las limitaciones, defectos, problemas, desaciertos o carencias que han presentado sus poemas; así como también precisar la serie de observaciones y sugerencias que se le han dado, establecer de qué manera las ha integrado en sus creaciones líricas y valorar los alcances y efectividad de esta integración. Este será un ejercicio evaluativo global que deberá aparecer al final del portafolio.

Otro ejercicio práctico será redactar un breve ensayo, en el cual se presente a algún poeta nacional o internacional, que cada estudiante considere ejemplar. En este ensayo, se debe contextualizar al autor, enlistar sus producciones literarias, describir los temas,

perspectivas ideológicas y rasgos formales o estéticos; así como determinar los vínculos o relaciones intertextuales que la propia producción del estudiante mantiene con la del autor seleccionado. Este se entrega vía Mediación virtual.

De ser posible, se organizaría un recital hacia el término del semestre.

Por último, como trabajo final, cada estudiante compondrá un dossier, en el que incluya una reseña personal, una breve arte poética o manifiesto y al menos cinco poemas que lo ilustren y den cuenta de su propio estilo desarrollado a lo largo del curso. Este material deberá ser entregado vía Mediación virtual, preferiblemente en formato Word.

La plataforma de Mediación virtual se utilizará en un nivel bajo: para colgar los materiales y lecturas obligatorios del curso; así como para que los estudiantes entreguen, según el cronograma, la presentación del poeta seleccionado, el dossier poético final o cualquier otro material solicitado.

Cualquier tipo de trabajo en el cual se descubra plagio, realizado con dolo o por el uso inadecuado de estándares para citar y referenciar, será calificado con cero y se seguirán los procesos disciplinarios establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, capítulo II, artículo 4.

Por último, recuérdese que la redacción y ortografía serán tomadas en cuenta en cada uno de los poemas y materiales de síntesis.

Evaluación

Portafolio	30% (15% materiales de síntesis y poemas semanales, 15% ejercicio evaluativo final)
Coevaluaciones quincenales	30%
Ensayo sobre un poeta	10%
Dossier poético final	30%

Bibliografía

- Alonso, Dámaso. *Poesía española. Ensayo de métodos y límites artísticos*. 5ª ed. Madrid: Gredos, 1981.
- Cervera Salinas, Vicente. *La poesía y la idea. Fragmentos de una vieja querrela*. San José: Editorial UCR, 2001.
- Cubero, Alberto. (2017). *Qué entendemos por entender la poesía*. Madrid: Escolar y mayo.
- Darío, Rubén. *Obras poéticas completas*. Madrid, Gráficas Carrozas, 1941.
- García, Berrio y Huerta, Javier. *Los géneros literarios: sistema e historia*. Madrid: Ed. Cátedra, 1992.
- Hatzefeld, Helmut. *Estudios sobre el Barraco*. 2º edic. Madrid: Gredos, 1966.
- Ibáñez, Miguel. *La creación poética*. Madrid: Rialp, 1964.
- Kayser, Wolfgang. *Interpretación y análisis de la obra literaria*. Trad. María Mouton y García Yebra. Madrid: Gredos, 1981.
- Lorente, Jaime. (2015). *Shasei. Introducción al haiku*. Toledo: Juglar.
- Marcelo, Coddou. *Poética de la poesía activa*. Madrid: Ediciones Literatura Americana, 1984.
- Michel, Collot. *La poésie moderne et la structure d'horizon*. París: Presses univesitaires de France, 1989.
- Moreno, Luque. *De pedibus, de metris. (Las unidades de medida en la rítmica y métrica antiguas)* Barcelona, 1995.

- Odio Eunice. *Obras Completas*. San José. EUNA y EUCR, 1996.
- Oralia, Preble-Nieme. *Afrodita en el trópico: erotismo y construcción del sujeto femenino en obras de autoras centroamericanas*. Maryland: Scripta Humanistica, 1983.
- Pozuelo Yvancos, José María. *Teoría del lenguaje literario*. Madrid: Cátedra, 1989.
- Resnik, Salomón. *Lo fantástico en lo cotidiano*. Madrid : Julián Yébenes, D.L.1996.
- Rodari, Gianni. *Gramática de la fantasía*. Trad. Mario Merlino. Barcelona: Editorial Bronce: 2000.
- Sucre, Guillermo. *La máscara, la transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana*. Caracas: Monte Ávila Editores, C.A., 1965.
- Torres Monreal, Francisco. (2019). *Introducción básica a la poesía*. Madrid: Cátedra.
- Tynianov, Iovri. *Le vers lui-même. Le problèmes du vers*. Trad. Jean Durán y otros. París: Union Generale d' Editions, 1977.
- Yurkievich, Saúl. *Fundadores de la nueva poesía centroamericana*. Barcelona: Barral editores, 1971.
- Zambrano, María. *Obras reunidas*. Madrid: Aguilar S.A., 1971.
- Zúñiga, Francisco. *Agenda para talleres de literatura. (Apuntes sobre redacción)*. San José: Instituto Nacional de Seguros, 1995.