

**PROGRAMA DE ESTUDIOS: Taller de Artes Literarias II
PROTOCOLO**

Fechas	Mes/año
Elaboración	Julio de 2006
Aprobación	
Aplicación	Septiembre de 2006

Clave	7AR-LI		Semestre	7º		
Nivel	Licenciatura	X	Maestría		Doctorado	
Ciclo	Integración		Básico		Superior	X
Colegio	H. y C.S.	X	C. y T.		C. y H.	

Plan de estudios del que forma parte: Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural

Propósito(s) general(es) :

- Que el estudiante conozca y aplique los potenciales metafórico, simbólico y mítico de la poesía.
- Que el estudiante conozca y aplique las principales técnicas de composición poética.
- Que el estudiante aplique sus conocimientos de gramática a la composición de poemas.
- Que el estudiante incorpore elementos de populares en la composición de poemas.

Carácter		Modalidad			Horas de estudio semestral (16 semanas)					
Indispensable		Seminario	Taller	X	Con Docente	Teóricas	12	Autónomas	Teóricas	12
		Curso	Curso-taller			Prácticas	36		Prácticas	36
Optativa *	X	Laboratorio	Clínica		Carga horaria semanal: 6 X 16=			Carga horaria semestral: 96		

Asignaturas Previas	Asignaturas Posteriores:
Del Programa de Integración: Expresión oral y escrita; del Ciclo Básico: Lenguaje y pensamiento; de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural: Introducción a la cultura y el arte, Diversidad cultural y artística: aprendizaje y sensibilización, Taller de artes literarias I y Lenguajes artísticos en el México contemporáneo.	Taller de Artes Literarias III.

Requerimientos para cursar la asignatura	Competencia en la comprensión de lectura y en la composición escrita. Conocimientos generales de la naturaleza polisémica de la literatura.
---	--

Perfil deseable del profesor:	Poeta con obra publicada y experiencia mínima de tres años en la coordinación de talleres de creación literaria. O licenciado, maestro o doctor en Letras, con experiencia docente mínima de tres años en el área de su especialidad en nivel licenciatura, y con trabajos de investigación publicados en las áreas de Teoría Literaria, Poética, Retórica o Crítica Literaria.
--------------------------------------	---

Academia responsable del programa: Arte y Patrimonio Cultural	Diseñador (es): Iliana Magdalena Rodríguez Zuleta
---	---

* Aquellas en las que se ofrece la posibilidad de cursar una de las asignaturas, para cubrir un requisito INDISPENSABLE será considerada INDISPENSABLE.

Taller de Artes Literarias II

Introducción

La licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural busca formar gestores y promotores de la cultura y el arte que participen de manera responsable en el devenir social de nuestro país. Dado que la literatura y la tradición oral forman parte del patrimonio artístico y cultural inmaterial, respectivamente, resulta indispensable que el estudiante tome conciencia de que le atañen en su futura labor profesional. En atención a esa necesidad, la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural ofrece los Talleres de Artes Literarias en su Ciclo Superior.

Los Talleres de Artes Literarias se ubican en el Eje de Producción Artística de la licenciatura. Según se plantea en el plan de estudios, el propósito de dicho eje “es proveer al estudiante del contacto amplio y profundo con la materia significativa de las artes, impulsando un tipo de conocimiento teórico-práctico que desencadene una visualización integral, útil, en la búsqueda de las respuestas que el arte y el patrimonio cultural requieran”.¹

En el mismo plan de estudios se expresa específicamente que “el Taller de Artes Literarias se desarrolla desde la experimentación e internalización sensible del acto de la escritura y su complementación teórica en algunos de los principales géneros literarios: ensayo, poesía, cuento y crítica, ofreciendo posibilidades creativas y sensitivas que acrecienten las percepciones artístico-literarias de los estudiantes”.²

En ese espíritu, el Taller de Artes Literarias II, en tanto que continuación del Taller de Artes Literarias I, busca que el estudiante profundice en algunas de las áreas exploradas, como es la cuestión del carácter polisémico de la literatura y la tradición oral, por una parte, y por otra, la problemática de los géneros discursivos y literarios, así como la realización de éstos en relación con la diversidad cultural y artística.

El género que se aborda en el Taller de Artes Literarias II es la poesía. Mientras que para José Gorostiza en *Notas sobre poesía* ésta constituye una investigación de esencias, para Octavio Paz en *El arco y la lira* equivale a la revelación del mundo. Aquí diríamos además, con Paul Ricoeur, que la poesía también es una re-creación, pues con su lenguaje metafórico acerca lo que antes estaba lejos y, en ese sentido, aporta conocimiento: se sitúa en el campo de lo cognoscitivo al hacernos ver las cosas de diferente manera. El poder de la poesía radica, pues, en su carácter metafórico, simbólico y mítico con los que investiga, revela o recrea el mundo del cual forma parte el ser humano. En ese sentido, vale la pena escribir poemas y experimentar un poco con las potencias creativas que impulsan al poeta.

Pero la poesía, según el mismo Gorostiza, se expresa a través de una estructura, la cual es comparable con los planos arquitectónicos. Por una parte, consideraremos en el Taller que esta estructura se relaciona con la armonía sonora o espacial del poema, por una parte, y por otra con la retórica y la gramática.

Por su lado, la poesía popular aporta también conocimiento, pese al Romanticismo que acuñó el término como casi sinónimo de lo sentimental. Efectivamente, con la creación de metáforas y la fijación de símbolos, la poesía popular estructura a la vez que revela una cosmovisión. En el Taller de Artes Literarias II se tratará la poesía popular en el sentido mencionado, y también en tanto parte del patrimonio inmaterial.

1 “Plan de estudios de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural”, UACM, 2005, p. 35.

2 *Ibid.*, p. 48.

Asimismo, se propondrá al estudiante la consideración de géneros orales colindantes con la poesía popular por su carácter rítmico y simbólico, como son los géneros rituales de la plegaria, el ensalmo y el conjuro.

Finalmente, lo que se busca en el Taller es que el estudiante se familiarice con la composición de la poesía y se haga consciente de que su escritura requiere el manejo de técnicas y no es el resultado espontáneo de la inspiración. De manera complementaria, también se trata de que el estudiante se dé cuenta de que el poema no es, tampoco, pura técnica sin vida.

Como se puede apreciar, el Taller de Artes Literarias II se relaciona con el Taller antecedente como verdadera ampliación y profundización de las reflexiones allí emprendidas. También se relaciona, de manera particular, con la materia de Diversidad cultural y artística: aprendizaje y sensibilización del Ciclo Básico, y con la materia de Lenguajes artísticos en el México contemporáneo.

Se vincula, asimismo, con los Talleres artísticos, en particular con Artes Populares, en donde se aborda el problema de lo popular, sobre todo desde la perspectiva de las artes visuales, y con Artes Escénicas, que se traslapan, en sus orígenes, con lo ritual.

Por último, hay que destacar que el Taller se cursa al mismo tiempo que Significación, cultura y arte, donde se lleva a cabo la reflexión semiótica que se articula con la reflexión literaria. En cuanto a las consecuencias del Taller, son múltiples, y de manera especial se reflejan en el Taller de Artes Literarias III.

Propósitos generales del curso

- Que el estudiante conozca y aplique los potenciales metafórico, simbólico y mítico de la poesía.
- Que el estudiante conozca y aplique las principales técnicas de composición poética.
- Que el estudiante aplique sus conocimientos de gramática a la composición de poemas.
- Que el estudiante incorpore elementos de la poesía popular en la composición de poemas.

Contenidos y propósitos específicos

1. La poesía lírica (4 sesiones de 3 horas c/u)

Propósitos específicos:

- Que el estudiante comprenda la poesía como recreación y revelación del mundo.
- Que el estudiante componga poemas a partir de la utilización de imágenes, metáforas, símbolos y mitos.

1.1. La poesía lírica como recreación y revelación.

Ejercicio 1: Composición de un poema a partir de una reflexión sobre la vida.

1.2. La imagen y la metáfora en la poesía lírica.

Ejercicio 2: Composición de un poema a partir de imágenes y metáforas.

1.3. El símbolo en la poesía lírica.

Ejercicio 3: Composición de un poema a partir de símbolos.

1.4. El mito en la poesía lírica.

Ejercicio 4: Composición de un poema a partir de un mito.

2. Las técnicas de la poesía lírica (4 sesiones de 3 horas c/u)

Propósitos específicos:

- Que el estudiante aplique conocimientos de retórica en la composición de poemas.
- Que el estudiante aplique las nociones de armonía musical y espacial en la composición de poemas.

2.1. Las figuras de dicción, las figuras de pensamiento y los tropos.

Ejercicio 5: Composición de poemas que contengan figuras de dicción, figuras de pensamiento y tropos.

2.2. La métrica española.

Ejercicio 6: Composición de un soneto.

2.3. El poema en prosa.

Ejercicio 7: Composición de un poema en prosa.

2.4. La disposición espacial del poema.

Ejercicio 8: Composición de un caligrama.

3. La gramática y la estructura poética (4 sesiones de 3 horas c/u)

Propósitos específicos:

- Que el estudiante aplique sus conocimientos de gramática española a la composición de poemas.
- Que el estudiante construya poemas a partir de una estructura preconcebida.

3.1. Los tipos de palabras en la poesía lírica.

Ejercicio 9: Composición de un poema sin adjetivos o con adjetivos inusuales.

3.2. Las oraciones simples y coordinadas en la poesía lírica.

Ejercicio 10: Composición de un poema con oraciones simples y coordinadas.

3.3. Las oraciones subordinadas en la poesía lírica.

Ejercicio 11: Composición de un poema con oraciones subordinadas.

3.4. La composición como estructura del poema lírico.

Ejercicio 12: Composición de un poema a partir de una estructura preconcebida.

4. La poesía popular (4 sesiones de 3 horas c/u)

Propósitos específicos:

- Que el estudiante conozca los conceptos de poesía popular.
- Que el estudiante componga poemas de tipo popular.

4.1. La poesía popular: poesía que gusta al pueblo o hecha por el pueblo.

Ejercicio 13: Composición de un pastiche de un poema famoso.

4.2. La poesía popular: la canción, el corrido, la calavera.

Ejercicio 14: Composición de una calavera.

4.3. La poesía popular infantil: el arrullo y el juego.

Ejercicio 15: Composición de una adivinanza.

4.4. Géneros poéticos rituales.

Ejercicio 16: Composición de un conjuro mágico.

Metodología

Cada sesión de tres horas se dividirá en tres segmentos de una hora. El primero se dedicará a la lectura y análisis grupal de poemas de autores clásicos, que servirán como punto de partida para una reflexión teórica o técnica. El segundo se dedicará a la exposición del tema teórico o de la técnica. El tercero se dedicará a la composición y comentario de los poemas de los estudiantes.

Evaluaciones

Evaluación diagnóstica

Se llevará a cabo al principio del semestre. Se evaluará la competencia del estudiante en la comprensión de lectura y en la composición de textos.

Evaluaciones formativas

Se llevará a cabo al término de cada unidad. Consistirá en la composición de un poema en el que se aplique lo visto en la unidad.

Evaluación para certificación

Consistirá en la colección de los dieciséis poemas-ejercicio compuestos a lo largo del taller y modificados conforme a las observaciones hechas durante las sesiones, más otros cuatro poemas en los que se aplique especialmente una de las técnicas aprendidas.

Bibliografía

Bibliografía básica

- Antología

Zaid, Gabriel, presentación, compilación y notas, *Ómnibus de la poesía mexicana. Siglos XIV a XX: indígena, popular, novohispana, romántica, modernista, contemporánea*, 14a ed., México, Siglo XXI, 1989.

- Estudios

Montes de Oca, Francisco, *Teoría y técnica de la literatura*, 10a ed., México, Porrúa, 1985.

Paz, Octavio, *El arco y la lira. El poema. La revelación poética. Poesía e historia*, 3a ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1993 (Lengua y Estudios Literarios).

Bibliografía complementaria

- Antologías

Aguilar, Luis Miguel, selección y prólogo, *Poesía popular mexicana*, 8a ed., México, Cal y Arena, 2004.

Campos Moreno, Araceli, edición anotada y estudio preliminar, *Oraciones, ensalmos y conjuros mágicos del archivo inquisitorial de la Nueva España*, México, El Colegio de México, 2001 (Biblioteca Novohispana, IV).

Díaz Roig, Mercedes y María Teresa Miaja, compiladoras., *Naranja dulce, limón partido. Antología de la lírica infantil mexicana*, México, El Colegio de México, 1991.

Frenk, Margit, coordinadora, *Cancionero folklórico de México. I. Coplas del amor feliz*, México, El Colegio de México, 1975.

Helguera, Luis Ignacio, estudio preliminar, selección y notas, *Antología del poema en prosa en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999 (Letras Mexicanas).

Monsiváis, Carlos, compilador, *La poesía mexicana del siglo XX: antología*, México, Empresas Editoriales, 1966.

Montemayor, Carlos y Donald Frischmann, editores, *Palabras de los seres verdaderos. Antología de escritores actuales en lenguas indígenas de México. II. Poesía*, Austin, University of Texas Press, 2005.

Paz, Octavio, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, compiladores, *Poesía en movimiento*, México, Siglo XXI, 1966.

Serrano, Francisco, selección, prólogo y notas biobibliográficas, *La rosa de los vientos. Antología de la poesía mexicana actual*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992.

- Estudios

Aristóteles, *Arte poética. Arte retórica*, 3a ed., México, Porrúa, 2005 (Sepan Cuantos., 715.)

Azaustre, Antonio y Juan Casas, *Manual de retórica española*, Barcelona, Ariel, 1997.

Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*, 8a ed., México, Porrúa, 2004.

Borges, Jorge Luis, *Arte poética. Seis conferencias*, traducción de Justo Navarro, prólogo de Pierre Gimferrer, edición, notas y epílogo de Calin-Andrei Mihailescu, Barcelona, Crítica, 2001 (Crítica. Letras de la Humanidad).

———, “La poesía”, en *Siete noches*, Madrid, Alianza Editorial, 2003 (Biblioteca Borges, 0029).

Cuesta, Jorge, “El diablo en la poesía”, en *Obras*, vol. 1, México, Ediciones del Equilibrista, 1994.

Eliot, T. S., *Sobre poesía y poetas*, traducción de Marcelo Cohen, Barcelona, Icaria, 1992.

Frenk, Margit, “Bases ideológicas”, en *Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica románica*, México, El Colegio de México, 1975.

———, “Imagen, símbolo, metáfora”, en *Entre folklore y literatura. Lírica hispánica antigua*, México, El Colegio de México, 1984.

Gorostiza, José, “Notas sobre poesía”, en *Poesía completa*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Guerrero, Gustavo, *Teorías de la lírica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998 (Lengua y Estudios Literarios).

Heaney, Seamus, “Certidumbre en la poesía. Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 1995”, en *Al buen entendedor. Ensayos escogidos*, selección y traducción de Pura López Colomé, México, Fondo de Cultura Económica, 2006 (Lengua y Estudios Literarios).

Heidegger, Martin, *Arte y poesía*, traducción y prólogo de Samuel Ramos, México, Fondo de Cultura Económica, 2005 (Breviarios, 229).

- , *¿Para qué poetas?*, presentación de Paulina Rivero Weber, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004 (Colección Pequeños Grandes Ensayos, 14).
- Hiriart, Hugo, *Cómo leer y escribir poesía. Primeros pasos*, 2a ed., México, Tusquets, 2003 (Ensayo Tusquets.)
- Krauze, Ethel, *Cómo acercarse a la poesía*, México, Conaculta-Fondo Editorial de Querétaro-Limusa Noriega, 1992.
- , *La casa de la literatura*, México, Universidad de la Ciudad de México, 2003.
- Landa, Josu, *Poética*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002 (Lengua y Estudios Literarios).
- Lessing, Gotthold E., *Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía*, traducción, prólogo y notas de Enrique Palau, Barcelona, Folio, 2002 (Biblioteca de Filosofía).
- Milán, Eduardo, *Resistir. Insistencias sobre el presente poético*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004 (Tierra Firme).
- Montemayor, Carlos, *Arte y plegaria en las lenguas indígenas de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999 (Antropología).
- Navarro Tomás, Tomás, *Métrica española*, Barcelona, Labor, 1991.
- Pfeiffer, Johannes, *La poesía. Hacia la comprensión de lo poético*, 3a ed., traducción de Margit Frenk alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 1983 (Breviarios, 41).
- Pound Ezra, *El arte de la poesía*, México, Joaquín Mortiz, 1970.
- Ricoeur, Paul, “La metáfora y el símbolo”, en *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, 5a ed., traducción de Graciela Monges Nicolau, México, Siglo XXI-Universidad Iberoamericana, 2003.
- Xirau, Ramón, *Poesía y conocimiento. Antología de ensayos críticos sobre poetas y poesía iberoamericanos*, prólogo de Adolfo Castañón, selección de Josué Ramírez y Adolfo Castañón, México, Fondo de Cultura Económica, 2004 (Tierra Firme).
- Zambrano, María, *Filosofía y poesía*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005 (Colección Conmemorativa 70 Aniversario, 28).

Otros recursos didácticos

- Sitio web del Taller, en <http://virtual.uacm.edu.mx>. Allí se encontrará material didáctico como ejercicios y enlaces a otros sitios.
- Grabaciones de poesía lírica y poesía popular.
- Fotos, recortes de revistas y periódicos, música, objetos varios, etc. (material para provocar los ejercicios de creación literaria).