

SAGRADO

Universidad del Sagrado Corazón

MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA

PRONTUARIO

TÍTULO:	Taller avanzado de poesía
CODIFICACIÓN:	ECT 621
PRERREQUISITO:	ECT 612
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 trimestre

DESCRIPCIÓN

Taller intensivo en el que se estudian y se practican las formas y estilos más avanzados de la escritura poética. En este curso los y las estudiantes refinan y desarrollan su escritura, mientras exploran una variedad de técnicas poéticas, géneros y estrategias. El énfasis del curso recae en la consolidación de la voz poética. Se practica además el comentario crítico de los textos escritos en clase.

JUSTIFICACIÓN

Este curso se dirige a potenciar las capacidades literarias de los y las poetas a través de la lectura crítica de los procedimientos empleados en la poesía clásica y contemporánea y del mejoramiento de sus propias habilidades técnicas. A su vez, estas exploraciones propician la innovación creativa y discursiva.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**
- **Innovación y emprendimiento**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Mostrar familiaridad con la historia de la poesía universal.
2. Practicar la innovación en temas universales de la poesía.
3. Explorar la forma del poema con espacios, elipsis, guiones y otros símbolos.
4. Explorar el ritmo del poema con el metro, la rima, la anáfora y la aliteración.
5. Manejar la intertextualidad y simbolismos contemporáneos.
6. Reconocer estrategias novedosas en la poesía contemporánea.
7. Completar ejercicios de escritura siguiendo modelos de poesía universal.
8. Desarrollar y revisar una selección poética original.

CONTENIDO

- I. Lo poético en la historia Universal
  - A. De la tradición a la poesía contemporánea: temas poéticos
    1. Muerte
    2. Amor
    3. Misticismo, fe o religión
    4. Denuncia o crítica
    5. Otros
- II. Recursos, tonos y ejercicios poéticos
  - A. Ironía
    1. Muestra de poemas
  - B. Humor
    1. Muestra de poemas
  - C. Sátira
    1. Muestra de poemas
  - D. Alegoría
    1. Muestra de poemas
  - E. Otros
- III. Experimentaciones con el sentido y el significado
  - A. Construcción de los símbolos en la poesía
    1. Lo críptico
    2. Lo explícito
  - B. Relación entre el título y el cuerpo del poema
  - C. Uso de referentes intertextuales

1. Lo críptico
  2. Lo explícito
  - D. Resignificación de los símbolos
- IV. Experimentaciones con el ritmo del poema
- A. Metro y rima
    1. Soneto, décimas y otros
  - B. Anáfora y aliteración
  - C. Verso libre
  - D. Disonancias
  - E. Otros
- V. Experimentaciones con la voz poética
- A. Ficcionalización en la poesía
    1. Ventriloquia o construcción “del otro” como hablante poético
      - a) Identidad
      - b) Lenguaje
      - c) Perspectiva
    2. Narrar una historia en el poema
      - a) Tiempo
      - b) Acción
      - c) Estructura
    3. Inserción de diálogos
    4. Muestra de poemas
  - B. Expresiones autobiográficas
    1. Memoria y testimonio en el poema
    2. Muestra de poemas
  - C. Perspectivas múltiples o alteradas
- VI. Experimentaciones con la estructura
- A. Experimentaciones con la sintaxis
    1. Alteraciones en la puntuación
    2. Funcionamiento
    3. Efectos en el sentido / significado
    4. Estilo
  - B. Tensión poética
  - C. Experimentaciones con la extensión
    1. Poema de largo aliento
      - a) Muestra de poemas

2. Cosmogonías
    - a) Muestra de poemas
  3. Poema breve
    - a) Muestra de poemas
  - D. Experimentaciones con la página
    1. Quiebres o espacios del verso o la estrofa
    2. Palabra e imagen
    3. Otros
- VII. Escritura y materialidad
- A. El libro como objeto de arte
    1. Muestra de poemarios
  - B. El libro en la cultura
    1. Muestra de poemas
  - C. Contexto material e histórico de las obras
    1. Muestra de poemas y crítica
  - D. Teorías de la recepción
- VIII. Del poema al poemario
- A. Editar el poema
    1. Economía
    2. Coherencia de la propuesta
    3. Efectividad del ritmo
    4. Fuerza conceptual
    5. Originalidad
  - B. Conceptualización del poemario
    1. Ideación
    2. Selección del corpus
      - a) Criterios
    3. Orden

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Conferencias-taller
- Aula invertida
- Lecturas dirigidas de textos que sirvan como modelo de escritura
- Discusión socializada de los textos escritos en clase
- Visitas o conferencias virtuales con poetas

- Ejercicios prácticos de escritura
- Improvisación y memorización

EVALUACIÓN

Asistencia y participación al seminario	30%
Ejercicios de escritura creativa	40%
Evaluación final: trabajo creativo	30%
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Addonizio, K. & Laux, D. (1997). *The Poet's Companion*. W. W. Norton & Company.

Bloom, H. (Ed.). (2010). *Contemporary Poets*. Bloom's Modern Critical View.

Caplan, D. (2005). *Questions of Possibility: Contemporary Poetry and Poetic Form*.
Oxford University Press.

Cuéllar, M. (2011). *Jinetes del aire. Poesía contemporánea de Latinoamérica y el Caribe*. Santiago de Chile: RIL Editores.

Davidson, C. & Fraser, G. (2008). *Writing Poetry: Creative and Critical Approaches*.
Londres: Macmillan Education.

Di Marco, M. (2012). *Hacer el verso: Apuntes, ejemplos y prácticas para escribir poesía*. Editorial Sudamericana.

Drake, B. (1994). *Writing Poetry*. Harcourt Brace College Publishers.

Eagleton, T. (2010). *Cómo se lee un poema*. Madrid: Akal.

Espinosa, C. (1990). *Corrosive signs: Essays on Experimental Poetry (visual, concrete, alternative)*. Publicación independiente.

- Ferraté, J. (1982). *Dinámica de la poesía*. Barcelona: Seix Barral.
- Gaos, V. (1955). *Poesía y técnica poética*. Ateneo de Madrid.
- García, E. (2000). *Escribir un poema*. Madrid: Fuentaja.
- Gil De Biedma, J. (2006). *Leer poesía, escribir poesía*. Madrid: Visor Libros.
- Kinzie, M. (2013). *A Poet's Guide to Poetry*. University of Chicago Press.
- Rivadeneira, A. (2002). *Escribir poesía*. Barcelona: Ediciones Alba.
- Romero Tobar, L. (Ed.). (2013). *Temas literarios hispánicos 1*. Universidad de Zaragoza.
- Ruiz Casanova, J. (Ed.). (2013). *Antología Cátedra de Poesía. De las letras universales*. Madrid: Cátedra.
- Salas, A. (2005). *Alguien aquí: notas sobre la escritura poética*. Madrid: Hiperión.
- Spiro, J. (2004). *Creative Poetry Writing*. Oxford University Press.
- Starkey, D. (2013). *Creative Writing: An Introduction to Poetry and Fiction*. St. Martin's: Bedford.
- Suárez Caamal, R. (2007). *Manual para talleres de poesía*. Madrid: Alfaguara.

NOTA: El profesor o la profesora deben hacer una selección de la bibliografía de consulta obligada para el estudiante, que incluya los textos poéticos que serán objeto de estudio, discusión o motivo de ejercicio de escritura en el curso. Se sugiere hacer una selección heterogénea de poemas que ilustren los contenidos señalados en el prontuario.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

HONRADEZ ACADÉMICA, FRAUDE Y PLAGIO

Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Honestidad Académica (DAEE 205-001) con fecha de efectividad de agosto 2005.

Derechos reservados | Sagrado | Octubre, 2019