

POESÍA UNIVERSAL I

Programa 2017

▪ Cátedra

Titular: Arturo Carrera

Adjunto: Gerardo Jorge

Ayudantes de primera: Cecilia Eraso, Gabriel Cortiñas

▪ Presentación

¿Cómo abordar un objeto de la vastedad y diversidad del que sugiere el mote "poesía universal"? Adentrarse en una galaxia de estas características se presenta como un desafío y a la vez como un episodio fundamental en la formación de todo poeta, al tiempo que depara múltiples preguntas e implica problemáticas de todo tipo (de las poéticas a las pedagógicas, históricas, culturales y lingüísticas). Por un lado, para un curso de poesía universal vale la presunción de que deberá presentar aquello que hay de más idiosincrático en la poesía, lo que reviste el carácter de "universal" dentro de esa práctica, lo cual dispara un primer interrogante: el que se formula alrededor de la identidad de lo que se estudia. A qué se llama "poesía", cómo se delimita lo que entra en este campo, es decir, qué es el objeto que define genéricamente al curso. Por otra parte, al enfrentarnos a algo que se entiende como "universal", ahora en términos de alcance, y a un período a estudiar que abarcaría "los comienzos" (el "I" en el nombre de esta materia), se presenta el problema del origen y del pasado amplio de una práctica, a sabiendas de que el primero aparecerá siempre como un misterio y de que el segundo implica una extensión inabarcable de miles de años, lenguas y culturas que se configura desde el presente con lo tendencial que eso supone. Las preguntas se suman, sin siquiera mencionar el problema de cómo dar cuenta u ofrecer una aproximación a semejante arco de actividad poética en un cuatrimestre universitario, teniendo en cuenta un espectro

que incluye de los poemas épicos de Homero a la poesía china del tiempo de la dinastía Tang, que pasa por las polifonías de los pigmeos africanos, los *carmina quadrata* medievales, el *haiku* japonés, la lírica antigua griega y romana, la trovadoresca y la contemporánea, las exploraciones de las vanguardias históricas o el *imagismo* de los poetas anglosajones de principios del siglo XX, por detenernos en algún punto.

En este sentido, como primera intervención, hay que decir que la idea de lo "universal" sugiere entre otras cosas la existencia de una cierta unidad en el objeto, de un eje (una historia acaso) que podría abarcar, articular o subsumir a todas las formas y realizaciones poéticas, y que ése será uno de los primeros sentidos que nos propondremos desmontaren el presente curso. Tomando una categoría de la astronomía, la de "multiverso", buscaremos subrayar e inscribir una idea de multiplicidad y de carácter disperso y rizomático para caracterizarla presencia de la actividad poética en las más diversas culturas y civilizaciones, cuestionando todo relato pretendidamente único o excluyente de la historia de la poesía (como por ejemplo el que habitualmente se inicia en Homero y contempla sólo una parcialidad: lo "occidental"). A partir de allí, buscaremos ofrecer un panorama de la producción y actividad poética de distintas épocas, culturas, lenguas y latitudes, abordando directamente (*in media res*) distintos universos, mundos paralelos y/o entrecruzados de la poesía. Del mismo modo, a la hora de caracterizar a la poesía como arte, nos valdremos tanto de tentativas generales o conceptuales (la poesía como "el arte de evocar", o como "el arte del verso y de la imagen", de acuerdo con Roger Caillois) como de otras de impronta más técnica (por ejemplo, la paleta de las tres grandes formas de "cargar de sentido a las palabras", *fanopoeia*, *melopoeia*, *logopoeia*, que describe Ezra Pound): esas caracterizaciones funcionarán como cartas de navegación para visitar distintas islas poéticas, pero buscaremos siempre, antes que una respuesta única y abarcativa, un modo productivo de difuminar límites (teniendo en cuenta que la poesía no puede pensarse por separado de otras artes) sin perder de vista la pregnancia de una serie de prácticas, motivos y recursos que se sostienen y vuelven a través del tiempo y de las culturas.

En cualquier caso, si toda decisión en este campo implicará siempre una práctica de selección y compendio extrema, hay dos nociones o concepciones que se contraponen a la hora de pensar cómo estudiar el pasado o la tradición poética. Por un lado, la mirada *diacrónica*, de orientación historicista y que se enfoca en una supuesta evolución de la práctica poética o del género "poesía", haciendo énfasis en las herencias y reelaboraciones, y en cierto desarrollo o progreso de las formas, a la vez que en una hermenéutica marcada por lo contextual. Por otro lado, la mirada *sincrónica*, cuya impronta en cambio es "estético-creativa" (Haroldo de Campos) y que es la que abrazaremos en el contexto de este curso. En este sentido, la propuesta será realizar lecturas orientadas hacia lo creativo y la producción (leer desde el presente, leer las obras como artefactos, asociarlas, relacionarlas libre y productivamente con otras, desgajarlas si es necesario de su contexto) en el marco de una concepción de la tradición poética como un "orden sincrónico" donde coexisten las obras del pasado lejano con las recientes y las actuales, antes que como una línea histórica en la cual es necesario conocer cada eslabón para acceder a la comprensión de lo que viene después. Esta concepción, que ha sido expresada por Ezra Pound, T. S. Eliot, Valerio Magrelli y Haroldo de Campos, entre otros, nos permitirá determinar una serie de núcleos alrededor de los cuales organizar a los poemas, que podrán ser ajustados a lo largo del tiempo, y a partir de allí trazar relaciones no sólo entre aquello que se vincula explícitamente a través de marcas en los textos o de datos históricos (como por ejemplo la poesía lírica latina y la poesía métrica griega) sino también entre lo lejano o ajeno, cruzando permanentemente lo remoto con lo contemporáneo, a los fines de poner de relieve antes ideas, prácticas, concepciones y procedimientos de lo poético (que existen en culturas y épocas diversas entre sí bajo nombres y etiquetas distintos pero como producto de "impulsos análogos", en palabras de Jerome Rothenberg) que interpretaciones particularizadas y "en contexto" de los poemas, que aportan ideas e información de valor, pero que son más relevantes en el contexto del estudio crítico que en una lectura orientada a la formación de poetas y escritores.

De esta manera, concibiendo el objeto a estudiar (la poesía universal, la poesía multiversal, la tradición poética, las tradiciones poéticas) como un orden sincrónico hecho de múltiples mundos paralelos con diversos grados de interrelación histórica (se debe considerar que en muchos casos hubo nulo conocimiento por parte de los

poetas de un universo de otras tradiciones poéticas, al momento de escribir), se estudiarán esos mundos de la poesía, trabajando en principio con dos tipos de ordenamiento. Descartado el orden cronológico, se plantean dos grandes posibilidades a partir del planteo sincrónico o de la imagen del mapa: una es pensar a partir de un mapa de géneros, poéticas y formas; y la otra es considerar un mapa de culturas, lenguas y regiones. En esta cursada nos valdremos de ambos, superponiéndolos en parte. Una organización de índole genérica y procedimental determina dedicarle importantes unidades a la "épica" (y a la poesía narrativa de tema histórico, político y religioso, en sus diversas variantes), y a la "lírica" (desde sus troncos grecorromano y provenzal), en ambos casos planteando relaciones y preguntas que llegan hasta la contemporaneidad. A la vez, otras unidades estarán determinadas, en principio, por una organización cultural, lingüística o geográfica: son aquellas enfocadas en la poesía oral arcaica de las sociedades sin escritura, en los poetas chinos del período de la Dinastía Tang y en los poetas del *haiku* japonés, universos todos estos extrapolados de la matriz grecorromana. Otra unidad se ocupará del Siglo de Oro español y de aquello que define a la poesía latinoamericana del siglo veinte en relación con aquel, por su importancia para la poesía en nuestra lengua. Los materiales, entonces, se organizarán en unidades, el recuento de las cuales puede sugerir incluso un borroso orden cronológico que produzca sentido en un segundo plano, pero las lecturas se cruzarán en forma permanente aboliendo toda visión etnocéntrica y evolucionista. Las categorías de lo épico y lo lírico, diversas cuestiones técnicas y compositivas, y tipos arquetípicos de poema serán asociados y utilizados para leer en forma transversal a este ordenamiento. La orientación principal será utilizar los tipos de poética, las tradiciones o bien las escuelas y momentos de la poesía como ventanas y disparadores para plantear preguntas y sugerir ideas de la poesía válidos para examinar todo el programa y, sobre todo, para interrogar las condiciones en las que escribimos hoy.

Así, la pregunta acerca de la poesía, de aquello que define a lo "poético" (que, respondida en el contexto de una carrera de Artes de la Escritura, supone no sólo reconocer hitos, motivos sostenidos y zonas de producción de sentido estructurales para las distintas culturas, sino identificar y hacerse de herramientas comprendiendo su funcionamiento) sólo tendrá una respuesta dinámica y en ajuste y constante composición, con la conformación de una masa crítica alrededor de materiales,

técnicas, impulsos y recurrencias. Por ejemplo, identificar el rol de la repetición (con sus múltiples variantes) como un recurso estructurante de lo poético en tiempos y sociedades muy lejanos, o las propuestas ligadas al uso y significación de la imagen, así como las variantes del metro, de la rima, de la composición ideogramática, o bien de las zonas de pasaje (día/noche, estaciones) como tópicos u objetos preferenciales del pensar poético. En el recorrido propuesto, muchas de las que son identificadas en distintos recuentos críticos como las obras y momentos fundamentales de la tradición poética occidental y de otras tradiciones como la china o la japonesa serán tratadas sea en forma integral o fragmentaria: de la *Iliada* a algunas obras de poetas latinoamericanos del siglo XX, de la *Divina Comedia* al "Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz, de la primera sextina de la historia de la poesía (de Arnaut Daniel) a la tradición del "alba" en la poesía lírica, del poema 31 de Safo a los grandes *haikus* de Matsuo Basho, y del poema largo moderno a otro brevísimo y definitivo como "In a Station of the Metro" de Ezra Pound.

- Objetivos

- que los alumnos adquieran una visión amplia y panorámica del fenómeno poético a lo largo de la historia, de lo que se entiende usualmente como sus "orígenes", de su presencia bajo distintos atavismos y contextos en diferentes culturas, lenguas y latitudes, y que puedan así reconocer sus principales hitos pero también su persistencia a través de prácticas indeterminadas.
- que a través del estudio de tradiciones y momentos particulares de la historia de la poesía, los alumnos se familiaricen con algunas de las obras más destacadas de la historia del género, que comprendan su significación y puedan valerse de ellas como puntos de referencia en la lectura que desarrollen alrededor de otras obras, incluso contemporáneas.
- que los alumnos adquieran y manejen un vocabulario para comprender las distintas vertientes de la poesía (la épica, la lírica, el verso dramático) y que puedan reflexionar acerca de las poéticas, de las relaciones entre las obras y de las relaciones de las obras con el entorno social de su momento de producción y con el mundo contemporáneo.
- que los alumnos tomen conocimiento de una serie de técnicas, recursos formales y géneros poéticos que han contribuido a la definición de esta

práctica a lo largo del tiempo y que pueden servirles de herramienta a la hora de encarar un proyecto de escritura.

- que los alumnos se ejerciten en la trama de relaciones entre textos, ideas y prácticas "lejanas" entre sí, como un recurso sintético para construir su propia visión de la tradición poética y como un medio para favorecer el desarrollo de su propia escritura.

- Modalidad

El dictado de la materia se divide en una clase teórica y otra práctica por semana, de dos horas de duración cada una. La asistencia de los estudiantes a ambas clases es obligatoria.

- Evaluación

Los alumnos serán evaluados con dos parciales domiciliarios y deberán contar con el 75 % de asistencia a clases teóricas y prácticas.

- Contenidos

Unidad 1. INTRODUCCIÓN A UN ESTUDIO SINCRÓNICO DE LA POESÍA UNIVERSAL.

Qué es la poesía / qué es poesía. Cómo estudiar poesía "universal". Problemas e implicancias de una categoría. Crítica del concepto de "universalidad". El concepto de "multiverso", mundos o universos paralelos. Concepción "sincrónica" vs. concepción "diacrónica" de la tradición poética. La tradición como un orden simultáneo: todos los textos existen en el presente, a la vez. Algunos intentos de caracterización general de la poesía como práctica. Los modos de cargar las palabras de sentido, *fanopoeia*, *melopoeia* y *logopoeia* (Pound). El verso y la memoria social (Caillouis). La imagen y lo inagotable (Caillouis). Otros modos de producir sentido y emociones poéticas. Prosa y poesía. Oralidad y escritura.

Lecturas:

- "Prefacio al *Tesoro de la Poesía Universal*", Roger Caillois.
- *El ABC de la lectura*, Ezra Pound.
- *El arte de la poesía*, Ezra Pound. Fragmentos.
- "La tradición y el talento individual", T. S. Eliot.
- Paulo Leminski. "Poesía" (1978).

Unidad 2. POESÍA ORAL, ARCAICA, "PRIMITIVA".

Poesía de culturas orales y sociedades sin escritura. Textos insertos en sistemas-rituales y en otro tipo de "eventos" que incluyen música, danza y demás elementos. Recursos y problemáticas y su relación con la poesía de vanguardia del siglo XX y con otros momentos de la tradición poética. Cuestionamiento de toda noción unitaria, evolutiva o de linealidad. "Primitivo significa complejo" (Jerome Rothenberg). El "chamanismo" (Mircea Eliade) y la ritualidad como elementos que interpelan nuestra noción de la poesía. Los "impulsos análogos" de la práctica poética.

Lecturas:

-Selección preparada por la cátedra de poemas "arcaicos" de las antologías *Technicians of the sacred*, de Jérôme Rothenberg, *Antología de poesía primitiva*, de Ernesto Cardenal y *Trésor de la poésie universelle*, de Roger Caillois. Se disponibilizarán traducciones al español en todos los casos.

- "Prefacio (1967)" a *Técnicos de lo sagrado*, Jerome Rothenberg.

- "Prólogo" a *Antología de poesía primitiva*, Ernesto Cardenal.

- Selección preparada por la cátedra de poemas y manifiestos de poetas modernos, de vanguardia y contemporáneos a confrontar con los textos primitivos: Arthur Rimbaud, Hugo Ball, Filippo T. Marinetti, Kurt Schwitters, Jean Arp, Vladimir Khlébnikov, Gertrude Stein, Antonin Artaud, e. e. cummings, poetas concretos brasileños, Yoko Ono, Néstor Perlongher, Emeterio Cerro, entre otros.

Unidad 3. POESÍA ÉPICA Y/O NARRATIVA: DE LOS "ORÍGENES" AL PRESENTE.

De la poesía oral a la escritura. La poesía épica. Lo narrativo en la poesía, el tema público, político o religioso, y la memoria social. Dioses y héroes. Los "orígenes" de la poesía en Occidente. Los poemas homéricos: *Ilíada* y *Odisea*. Ampliación del concepto de "épica" y comentario de poemas fundantes de otras culturas (*Gilgamesh*). Torsiones tangenciales de una tradición, según Leónidas Lamborghini: Homero, Virgilio, Dante (la *Comedia*). Los poemas heroicos en el Medioevo. La épica y la poesía narrativa en la modernidad: una pregunta por la actualidad/posibilidad de lo épico y narrativo en la poesía contemporánea (el "poema que incluye la historia", según Ezra Pound) y en la novela moderna (*Ulises*, de James Joyce). El problema de lo histórico y lo político en la poesía: formulaciones.

Lecturas:

- Selección preparada por la cátedra de cantos y fragmentos del *Poema de Gilgamesh*, de la *Ilíada* y la *Odisea*, de Homero; y de la *Eneida*, de Virgilio. Cantos I y V del *Infierno* de la *Divina Comedia* de Dante Alighieri. En todos los casos se disponibilizará más de una traducción.
- Ezra Pound. Cantos nº 1 y nº 45 ("Con usura") de *Cantares completos*.
- James Joyce. *Ulises* (1922) (fragmentos).
- James Joyce. *Finnegans Wake* (1939) (fragmentos).
- Leónidas Lamborghini, *El solicitante descolocado* (1971) (fragmento)
- Leónidas Lamborghini. *Odiseo confinado* (1992) (fragmento).
- Selección de poesía contemporánea preparada por la cátedra.

Unidad 4. POESÍA LÍRICA. TRADICIONES Y CONTEMPORANEIDAD.

Las dos tradiciones de la lírica según Ezra Pound: la mélica y la provenzal. Los poemas prototípicos de la poesía mélica griega (Safo, Anacreonte) y de la lírica latina (Catulo, Propertio, Horacio, Ovidio, Virgilio, Marcial). La constitución de una tradición. Relaciones entre poesía y música. El problema del *yo* y del sujeto en la poesía. Temas y alcances de la lírica en la antigüedad. Subgéneros en la lírica antigua (oda, elegía, égloga, etc.). Los *trovadores* provenzales del siglo XII: la lengua vulgar, la autoría, la música. Algunas invenciones: el alba, la sextina. Uso de la rima. *Trobar clus* y *Trobar ric*. Actualidad de la lírica. Tensión entre lírica y anti-lírica en la

antigüedad y en la contemporaneidad. Ampliación del concepto de "lírica" en la modernidad: polifonías, expansión temática, etc.

Lecturas:

- Selección preparada por la cátedra de poemas griegos y latinos en traducciones de Pablo Ingberg, Sergio Raimondi, Bárbara Bélloc, Anne Carson, Mirta Rosenberg, entre otros.
- Selección preparada por la cátedra de poemas de *trovadores* provenzales del siglo XII, incluyendo: poema XI ("Poema sobre nada") de Guilhem de Peitieu, canciones II y XI de Arnaut Daniel y poema "Reis glorios" (alba) de Giraut de Bornelh.
- Selección preparada por la cátedra de poemas del Medioevo a la contemporaneidad: François Villon, William Shakespeare, John Donne, Giacomo Leopardi, Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke, W. B. Yeats, Pablo Neruda, William Carlos Williams, Robert Desnos, Nicanor Parra, Sharon Olds, Anne Carson, Susana Thénon, Waly Salomão, Yves Bonnefoy, George Oppen, etc.
- Selección preparada por la cátedra de "albas": John Donne, W. H. Auden, Ezra Pound, Samuel Beckett, Robert Creeley, Philip Larkin, entre otros.
- *Conferencia sobre nada*, de John Cage.

Unidad 5. POESÍA CHINA DE LA DINASTÍA TANG.

China: una "nueva Grecia" para Occidente. El período clásico de la poesía china. La época de la Dinastía Tang (618-906 d. C.) y la invención de formas poéticas. Las poéticas de Wang Wei, Li Po y Tu Fu. La lengua y la escritura china, géneros de poema y estrategias de traducción a lenguas occidentales y sintagmáticas. Valores poéticos de la poesía china y el "mito de lo chino" en la poesía occidental. Indeterminación, yuxtaposición, vacío, femineidad, relaciones entre visualidad y verbalidad. Entrecruzamiento de tradiciones. Poesía china contemporánea.

Lecturas:

- Selección preparada por la cátedra de poemas de Wang Wei, Li Po y Tu Fu, entre otros autores, tomados de las antologías: *La escritura poética china. Seguido de una Antología de los Tang*, de François Cheng; *Poesía china (Siglo XI a. C- Siglo XX)*, de Guojian Chen; *Antología de poesía china*, de Juan Ignacio Preciado Idoeta; *Poesía china*, de María Teresa de León y Rafael Alberti, *Escrito sobre Jade: poesía clásica china reimaginada*, por Haroldo de Campos y *Antología de poesía china*, de Marcela de Juan.
- "19 maneras de mirar a Wang Wei". Eliot Weinberger.
- Selección preparada por la cátedra de textos y poemas de autores modernos occidentales: Ezra Pound, Kenneth Rexroth, Juan L. Ortiz, Gary Snyder, Bob Perelman, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Pedro Xisto, entre otros.

Unidad 6. LOS SIGLOS DE ORO: EL ESPAÑOL Y EL LATINOAMERICANO.

El "siglo de oro" de la literatura española (segunda mitad del siglo XVI y primera del siglo XVII). Renacimiento y Barroco. Los clásicos de la poesía en español. Garcilaso de la Vega: églogas y sonetos. San Juan de la Cruz y Fray Luis de León: las dos vías de la mística. Variantes del barroco: Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Góngora (la *silva*), Francisco de Quevedo. Culteranismo y conceptismo. Analogías con la historia de la poesía en lengua inglesa: Shakespeare, John Donne, los "poetas metafísicos". La poesía latinoamericana del siglo XX como desvío y operación crítica y negativa sobre la herencia poética de la lengua: Vallejo, Huidobro, Neruda, Parra, Lamborghini, Zurita. Del barroco al neobarroco. Reescrituras, derivas, desmontajes.

Lecturas:

- Selección preparada por la cátedra de poemas de Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.
- Selección preparada por la cátedra de poesía latinoamericana del siglo XX.

Unidad 7. EL *HAIKU* EN JAPÓN Y MÁS ALLÁ.

La lengua y la escritura japonesas. La poética del *haiku* en el contexto de la poesía japonesa. El *renga*. Formas de composición colectiva. Génesis de un género. Estructura formal del haiku. Los grandes maestros (Bashô, Buson, Issa, Shiki). La

noción de "camino". La imagen en el *haiku*. Una poesía de los sentidos. El devenir "kitsch" del *haiku*. El *haiku* en otras lenguas y latitudes: cómo traducirlo, cómo recrearlo. Presencia de los ideales de concisión y brevedad en la poesía occidental. El poema más próximo al *haiku* en Occidente no es un *haiku*: el "imagismo". El *haiku* como "contrainte". La tradición epigramática de la poesía grecolatina y el poema breve moderno, parentescos y divergencias. La forma del apunte. El viaje y la observación.

Lecturas:

- Selección preparada por la cátedra de *haikus* tomados de las antologías *El libro del haiku*, de Alberto Silva; *Haikus de las cuatro estaciones*, de Arturo Carrera; y *El haiku japonés: historia y traducción*, de Fernando Rodríguez Izquierdo.
- Matsuo Bashô. *Diarios de viaje*. Traducción de Alberto Silva (fragmentos).
- Selección preparada por la cátedra de *haikus* no japoneses y de poemas de: la cultura chippewa, Emily Dickinson, Ezra Pound, Adelaide Craspey, William Carlos Williams, Jack Kerouac, Gary Snyder, Claudio Bertoni, Ezequiel Alemian, Joao Guimaraes Rosa, Jorge Luis Borges, Paulo Leminski, Tomas Tranströmer, José Juan Tablada, Harry Mathews, Sergio Raimondi, etc.

- Bibliografía específica

UNIDAD 1: Introducción a un estudio sincrónico de la poesía universal.

Obligatoria

- Caillois, Roger. "Prefacio al *Tesoro de la Poesía Universal*". Original en francés: Caillois, R. "Preface" en: Caillois, R. y Clement, Jean L. *Trésor de la poesie universelle*. Paris: Gallimard, 1958. Traducción al español por Arturo Carrera y Gerardo Jorge.
- Eliot, T. S. "La tradición y el talento individual" en: *Los poetas metafísicos y otros ensayos sobre teatro y religión*. Tomo 1. Buenos Aires: Emecé, 1944.
- Pound, Ezra. *El ABC de la lectura*. Buenos Aires: De la Flor, 1977.

Complementaria

- Agamben, Giorgio. "El final del poema" en: *El final del poema*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2016.
- Agamben, Giorgio. *Idea de la prosa*. Barcelona: Península, 1989.
- De Campos, Haroldo. "Poética sincrónica" en: *A arte no horizonte do provável*. São Paulo: Perspectiva, 1969.
- Graves, Robert. "28. Orfeo" en: *Los mitos griegos, I*. Buenos Aires: Alianza, 2007.
- Lezama Lima, José. Selección preparada por la cátedra de fragmentos de textos referidos al *Curso délfico*.
- Magrelli, Valerio. "Apuntes para un itinerario poético" en: *Poemas*. México: El tucán de Virginia, 1990.
- Pound, Ezra. *El arte de la poesía*. México: Joaquín Mortiz, 1970.
- Pound, Ezra. "La tradición" en: *Ensayos literarios*. México: Cien del Mundo, 1993.
- Vallejo, Fernando. "Introducción" en: *Logoi. Una gramática del lenguaje literario*. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.

UNIDAD 2: Poesía oral, arcaica, "primitiva".

Obligatoria

- Cardenal, Ernesto. "Prólogo" en: *Antología de poesía primitiva*. Madrid: Alianza, 1979.
- Rothenberg, Jerome. "Pre-face (1967)" en: *Technicians of the sacred. A Range of Poetries from Africa, America, Asia, Europe & Oceania*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1985. Traducción por Gerardo Jorge.

Complementaria

- Bowra, C. M. *Poesía y canto primitivo*. Barcelona: Antoni Bosch, 1984.
- Eliade, Mircea. *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*. México: Fondo de Cultura Económica, 1976.
- Rothenberg, Jerome. "Pre-face (1984)" en: *Technicians of the sacred. A Range of Poetries from Africa, America, Asia, Europe & Oceania*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1985.

UNIDAD 3: Poesía épica y narrativa: de los "orígenes" al presente.

Obligatoria

- AA. VV. "Epic" en: AA.VV. *The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*. Fourth Edition. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Crespo Güemes, Emilio. "Introducción general" en: Homero, *Ilíada*, Madrid: Gredos, 2000.

Complementaria

- Auerbach, Erich. "La cicatriz de Ulises" en: *Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. México: FCE, 1950.
- Bajtín, Mijail. "Épica y novela" en: *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Taurus, 1989.
- Bowra, C. M. *La literatura griega*. México: Fondo de Cultura Económica, 1948.
- Eliot, T. S. "Dante" en: *Los poetas metafísicos y otros ensayos sobre teatro y religión*. Tomo II. Buenos Aires: Emecé, 1944.
- Kirk, G. S. *Los poemas de Homero*. Buenos Aires: Paidós, 1968.
- Lukács, Georg. "Primera parte: Las formas de la gran literatura épica" en: *Teoría de la novela*. Barcelona: Edhasa, 1971.
- Mandelstam, Ossip. *Coloquio sobre Dante*. Madrid: Visor, 1995.

UNIDAD 4: Poesía lírica. Tradiciones y contemporaneidad.

Obligatoria

- AA. VV. "Lyric" en: AA.VV. *The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*. Fourth Edition. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Riquer, Martín de. "Introducción general" en: *Los trovadores. Historia literaria y textos*. Fragmentos seleccionados por la cátedra.

Complementaria

- Adorno, Theodor W. "Discurso sobre lírica y sociedad" en: *Notas sobre literatura*. Madrid: Akal, 2003.

- Benn, Gottfried. "Problemas de la lírica" en: *Ensayos escogidos*. Buenos Aires, Alfa, 1977.
- Bolaño, Roberto. "Trovadores" en: *Entre paréntesis*. Barcelona:Anagrama, 2004.
- Bowra, C. M. *La literatura griega*. México: Fondo de Cultura Económica, 1948.
- Carson, Anne. *Eros, el dulce-amargo*. Buenos Aires: Fiordo, 2015.
- Cristóbal, Vicente. "Introducción" en: Horacio. *Odas y Épodos*. Madrid: Cátedra, 1990.
- Eliot, T. S. "Las tres voces de la poesía" en: *Sobre la poesía y los poetas*. Buenos Aires: Sur, 1959.
- Galán, Lía. "Introducción" en: Catulo. *Poesía completa*. Ed. bilingüe (pp. V-LXIV). Buenos Aires: Colihue, 2008.
- Hamburger, Kate. "El género lírico" en: *La lógica de la literatura*. Madrid: Visor, 1995.
- Ingberg, Pablo. "Introducción" en: Safo. *Antología*. Buenos Aires: Losada, 2009.
- Pound, Ezra. "Los trovadores: sus rangos y características" en: *Ensayos literarios*. México: Cien del Mundo, 1993.
- Raimondi, Sergio. "Introducción" en: *Catulito*. Bahía Blanca: Vox, 1999.

UNIDAD 5: Poesía china de la dinastía Tang.

Obligatoria

- Cheng, François. "Introducción" en: *La escritura poética china. Seguido de una antología de poemas de los Tang*. Valencia: Pretextos, 2007.
- Weinberger, Eliot. "19 maneras de ver a Wang Wei". En: Revista *Vuelta Sudamericana*, nº 91, traducción por Ulalume González de León.

Complementaria

- Chen, Guojian. "Introducción" en: *Poesía china (Siglo XI a. C. – Siglo XX)*. Madrid: Cátedra, 2001.
- Cheng, François. "Primera parte" en: *La escritura poética china. Seguido de una antología de poemas de los Tang*. Valencia: Pretextos, 2007.
- De Campos, Haroldo. "Tres versiones de lo imposible: Wang Wei" en: *Del arco iris blanco. Ensayos de literatura y cultura*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.

- Fenollosa, Ernest & Pound, Ezra. *El carácter de la escritura china como medio poético*. Madrid: Visor, 1977.
- Houghton Brodrick, A. "La dinastía T'ang, 618-906 d.C" en: *La pintura china*. México: FCE, 1954.
- Michaux, Henri. "Ideogramas en China" en: *Ideogramas en China. Captar. Mediante Trazos*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006.

UNIDAD 6: El Siglo de Oro español y la poesía latinoamericana.

Obligatoria

- Cuadernillo sobre géneros poéticos, versificación y recursos de estilo de la poesía española del Siglo de Oro preparado por la cátedra.

Complementaria

- Alonso, Dámaso. *Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos*. Madrid, Gredos, 1957.
- Borges, Jorge Luis. "El escritor argentino y la tradición" en: *Obras Completas I. 1923-1949*. Barcelona: Emecé, 1996.
- De Andrade, Oswald. "Manifiesto antropófago" en: *Escritos antropófagos*. Buenos Aires: Corregidor, 2008.
- Lamborghini, Leónidas. *El jugador, el juego*. Buenos Aires: A. Hidalgo, 2007.
- Navarrete, Ignacio. "Introducción" en: *Los huérfanos de Petrarca. Poesía y teoría en la España renacentista*. Madrid: Gredos, 1997.
- Santiago, Silviano. "El entrelugar de la literatura latinoamericana" en: Amante, Adriana & Garramuño, Florencia (comp.). *Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura brasileña*. Buenos Aires: Biblos, 2002.
- Sarduy, Severo. *El barroco y el neobarroco*. Buenos Aires: Cuenco de Plata, 2011.

UNIDAD 7: El haiku en Japón y más allá.

Obligatoria

- Carrera, Arturo. "Prólogo" en: *Haikus de las cuatro estaciones*. Buenos Aires: Interzona, 2014.
- Sato, Amalia. "3. Haiku, una forma moderna" en: *Japón en Tokonoma. Traducciones + Lecturas*. Buenos Aires: Series Tokonoma, 2001.

- Silva, Alberto. "La intemperie sin fin" en: *El libro del haiku*. Buenos Aires: Bajo La Luna, 2005.

Complementaria

- AA. VV. "Haikai" y "Haiku, Western" en: AA.VV. *The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*. Fourth Editon. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Barthes, Roland. "ELHAIKU" en: *La preparación de la novela: notas de cursos y seminarios en el Collège de France 1978-1979 y 1979-1980*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
- Barthes, Roland. *El imperio de los signos*. Madrid: Oscar Mondadori, 1991.
- Bonnefoy, Yves. "El haiku (1978)" en: *Sobre el sentido y el origen*. Córdoba, Alción, 2002. Traducción de Arturo Carrera y Silvio Mattoni.
- Cage, John. "Foreword" a *M. Writings '67-'72*. Middletown: Wesleyan University Press, 1974. Traducción por Gerardo Jorge.
- De Campos, Haroldo. "Haikai: homenagem à síntese" en: *A arte no horizonte do provável*. São Paulo: Perspectiva, 1969.
- De Campos, Haroldo. "Visualidade e concisão na poesia japonesa" en: *A arte no horizonte do provável*. São Paulo: Perspectiva, 1969.
- Leminski, Paulo. "Bashô: la lágrima del pez" en: *Vida. Cuatro biografías*. Mar del Plata: Puente Aéreo, 2015.
- Rodríguez Izquierdo, Fernando. "Prólogo" en: *El haiku japonés: historia y traducción*. Madrid: Hiperión, 1993.

- Bibliografía general

- AA.VV. *Épica náhuatl*. México: UNAM, 1994.
- AA.VV. *La poesía universal*. México: UTEHA, 1980.
- AA.VV. *The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*. Fourth Editon. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Adorno, Theodor. *Teoría estética*. Madrid: Orbis, 1970.
- Agamben, Giorgio. *Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Valencia: Pretextos, 1995.
- Aguilar, Gonzalo. *Poesía concreta brasileña: las vanguardias en la encrucijada modernista*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2003.
- Aira, César. "La nueva escritura" en: *Boletín N° 8 del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria*, UNR, Rosario, octubre de 2000.

- Auden, Wystan Hugh. *La mano del teñidor*. Buenos Aires: A. Hidalgo, 2007.
- Bloom, Harold. *Los poetas visionarios del Romanticismo Inglés*. Barcelona: Barral Editores, 1974.
- Blyth, Reginald H. *A History of Haiku*. Tokio: Hakuseido, 1967-1969. 2 vol.
- Breton, André. *Manifiestos del surrealismo*. Barcelona: Labor, 1995.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península, 1974.
- Caillois, Roger & Lambert, Jean-Clarence. *Trésor de la poésie universelle*. Paris: Gallimard, 1958.
- Calasso, Roberto. *La literatura y los dioses*. Barcelona: Anagrama, 2002.
- Calvino, Italo. *¿Por qué leer a los clásicos?* México: Tusquets, 1993.
- Cardenal, Ernesto (comp.). *Antología de la poesía norteamericana*. Caracas: El perro y la rana, 2007.
- De Campos, Augusto. *O anticrítico*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
- De Campos, Augusto. *Verso reverso controverso*. São Paulo: Perspectiva, 1978.
- De Campos, Augusto, De Campos, Haroldo & Pignatari, Décio. *Teoría da poesia concreta*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006.
- De Campos, Haroldo (org.). *Ideograma. Lógica, poesia, linguagem*. São Paulo: Edusp, 1994.
- Deleuze, Gilles. "La literatura y la vida" en: *Crítica y clínica*. Barcelona: Anagrama, 1996.
- Eagleton, Terry. *Cómo leer un poema*. Madrid: Akal, 2010.
- Eliot, T. S. *Función de la poesía y función de la crítica*. Barcelona: Tusquets, 1999.
- Eliot, T. S. *Los poetas metafísicos y otros ensayos sobre teatro y religión*. Buenos Aires: Emecé, 1944. 2 tomos.
- Eliot, T. S. *Sobre la poesía y los poetas*. Buenos Aires: Sur, 1959.
- Fenton, James. *An Introduction to English Poetry*. Londres: Penguin, 2003.
- Frazer, James. *La rama dorada: magia y religión*. México: FCE, 1961.
- Frenzel, E. *Diccionario de motivos de la literatura universal*. Madrid: Gredos.
- Gambarotta, Martín. "El habla como materia prima" en: Fondebrider, Jorge. *Tres décadas de poesía argentina (1976-2006)*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2006.
- Gombrowicz, Witold. "Contra la poesía" en: *Diario*. Barcelona: Seix Barral, 2005.
- González Cruz, Iván. *Diccionario: vida y obra de José Lezama Lima*. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000.
- Graves, Robert. *La diosa blanca. Historia comparada del mito poético*. Buenos Aires: Losada, 1970.
- Heaney, Seamus. *Al buen entendedor. Ensayos escogidos*. México: FCE, 2006.

- Heidegger, Martin. "Hölderlin y la esencia de la poesía" en: *Arte y poesía*. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
- Jakobson, Roman. *Arte verbal, signo verbal, tiempo verbal*. México: FCE, 1992.
- Jakobson, Roman. *Ensayos de poética*. México: FCE, 1977.
- Kenner, Hugh. *The Pound Era*. Berkeley: University of California Press, 1973.
- Lacoue-Labarthe, Philippe & Nancy, Jean Luc. *El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012.
- Leopardi, Giacomo. *Zibaldone*. Madrid: Gadir, 2010. 2 vol.
- Mallarmé, Stéphane. *Stéphane Mallarmé en Castellano III. Divagaciones. Seguido de Prosa diversa / Correspondencia*. Lima: PUC Perú, 1998.
- Meschonnic, Henri. *La poética como crítica del sentido*. Buenos Aires: Mármol Izquierdo, 2007.
- Milán, Eduardo. *Resistir. Insistencias sobre el presente poético*. México: FCE, 2004.
- Montalbetti, Mario. *Cualquier hombre es una isla. Ensayos y pretextos*. México: Fondo de Cultura Económica, 2014.
- Navarro Tomás, Tomás. *Métrica española*. Barcelona: Labor, 1995.
- Olson, Charles. "Verso proyectivo" en: Muschietti, Delfina (comp). Traducir poesía: la tarea de repetir en otra lengua. Buenos Aires: Bajo la Luna, 2013.
- Parry, Adam (ed.). *The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry*. Oxford: Clarendon Press, 1971.
- Paz, Octavio. *El arco y la lira*. México: FCE, 1972.
- Paz, Octavio. *Los hijos del limo*. México: Seix Barral, 1974.
- Pellegrini, Aldo. *Antología de la poesía surrealista*. Barcelona: Argonauta, 1981.
- Perloff, Marjorie. *Radical artifice. Writing poetry in the age of media*. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
- Perloff, Marjorie. *Unoriginal genius. Poetry by other means in the new century*. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
- Pignatari, Décio. *Comunicação poética*. São Paulo: Cortez & Moraes, 1978.
- Pound, Ezra. *El ABC de la lectura*. Buenos Aires: De la Flor, 1977.
- Pound, Ezra. *El arte de la poesía*. México: Joaquín Mortiz, 1970.
- Pound, Ezra. *Guía de la Kultura*. Madrid: Capitán Swing, 2010.
- Pound, Ezra. *The translations of Ezra Pound*. Londres: Faber&Faber, 1954.
- Power, Kevin. *Una poética activa. Poesía estadounidense del siglo XX*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2004.
- Queneau, Raymond [et al]. *OULIPO: ejercicios de literatura potencial*. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.

- Rothenberg, Diane & Rothenberg, Jerome (comp.). *Symposium of the whole. A Range of Discourse Toward Ethnopoetics*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1983.
- Rothenberg, Jerome. *Technicians of the sacred. A Range of Poetries from Africa, America, Asia, Europe & Oceania*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1985.
- Santayana, George. *Tres poetas filósofos: Lucrecio, Dante, Goethe*. Madrid: Tecnos, 1995.
- Schlegel, Friedrich. *Poesía y filosofía*. Madrid: Alianza, 1994.
- Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Sklovski, Victor. *Zoo o cartas de no amor*. Barcelona: Anagrama, 1971.
- Stevens, Wallace. *El elemento irracional en la poesía*. Córdoba: Alción, 2010.
- Tinianov, Yuri. *El problema de la lengua poética*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1972.
- Tinianov, Yuri. "Sobre la evolución literaria" en: Todorov, Tzvetan (comp.). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1999.
- Tzara, Tristan. *Siete manifiestos Dada*. Barcelona: Tusquets, 1999.
- Veyne, Paul. *La elegía erótica romana. El amor, la poesía y el Occidente*. México: FCE, 2006.
- Vossler, Karl. *Formas poéticas de los pueblos románicos*. Bs. Aires: Losada, 1959.
- Williams, William Carlos. *Selected essays*. Nueva York: Random House, 1954.