

The University of Texas at El Paso
Forms and Techniques of Poetry
CRW
Spring 2020

I. Contacto

Professor: Sylvia Aguilar-Zéleny, MFA

Email: saguilar8@utep.edu

Phone: 915-747-5713

Office Hours: 8:30-12:00 pm, Tuesdays. 2:00-5:00 Thursdays, and by appointment

II. Textos

- Finch, Annie y Varnes, Kathrine. *An Exaltation of Forms*. The University of Michigan Press, 2009. (Todos los ensayos del curso pertenecen a esta antología, aunque estarán disponibles en PDF se sugiere su compra).
- Sikelianos, Eleni. *The Book of Jon*. City Lights, 2004.
- Uribe, Sara. *Un montón de escritura para nada*. Dharma Books, 2019.

III. Descripción del Curso

“La libertad, entendámonos, en lo que a tareas de creación se refiere, no es sino la que se le otorga a la imaginación para que opere con los elementos, imágenes, palabras, formas que la propia experiencia nos proporciona,” dice Chantal Maillard y pareciera que se refiere precisamente al objetivo de este curso, reconocer a la poesía como un todo orgánico. Y es que cada poema, tiene una forma, una piel que vive y respira; cada poema, si bien surgido del imaginario del autor, asimila una poética a partir de los discursos y estrategias que “necesita” no las que impone quien le escribe.

Durante el semestre haremos un recorrido histórico de la poesía, exploraremos formas clásicas, modernas, posmodernas e híbridas para descubrir la amplia gama de técnicas que los poemas liberan para alcanzar un/su efecto. “La poesía es el lenguaje en su forma más destilada y poderosa” dice Rita Dove, es por ello que de los ensayos y poemas a discutir, los alumnos realizarán respuestas críticas o creativas para construir un diálogo que destile pensamiento e imaginación.

Este es un curso híbrido, lo que significa que algunas sesiones serán completamente en línea. Debido a algunos eventos del departamento, cuatro sesiones del semestre se agendarán en viernes en la sala de juntas de 11:00 a 1:00 pm. Es responsabilidad del alumno estar pendiente del calendario.

Ahora bien, aunque el componente central del curso es teórico, trabajaremos grupal e individualmente en la escritura y edición de un proyecto final que partirá de las propuestas de Sara Uribe y de Eleni Sikelianos.

Nuestra tarea como escritores de poesía, ficción y no ficción es, sin duda, reconocer tradiciones literarias, explorarlas y, ¿por qué no?, transgredirlas y trascenderlas.

IV. Actividades

1. Foros de Discusión. Tendremos varios foros para discutir los ensayos, poemas de lxs autores de nuestra bibliografía, pero también para ofrecer retroalimentación a la propuesta y al proyecto en sí de cada alumnx.

2. Respuestas críticas y creativas. Para poder establecer un diálogo rico, en preparación a cada clase realizarás una respuesta crítica o creativa (de acuerdo al calendario de lecturas) que deberás subir a Blackboard al menos dos horas antes de la clase.

3. Ensayo argumentativo y Proyecto final. Tu proyecto final habrá de basarse en una de las dos colecciones de poesía; tu ensayo argumentativo, por tanto, deberá basarse en el otro libro. Si tu proyecto conversa con el libro de Sara Uribe, entonces tu ensayo deberá ser sobre el libro de Eleni Sikelianos.

4. Participación. Este es un elemento fundamental de las sesiones presenciales y en línea y, por supuesto, del taller. Procura organizar tus ideas, sintetizarlas y construir argumentos a partir de tu visión crítica.

5. Quizzes. Haremos dos quizzes sobre los dos libros de poesía que leeremos. Ahora bien, si la participación o las respuestas críticas/creativas fueran débiles grupalmente, entonces realizaremos quizzes al inicio de la clase sobre los poemas o ensayos que deberán ser leídos antes de cada clase.

Calificaciones:

20 – Participación en foros.

20 – Respuestas críticas o creativas

20 – Ensayo argumentativo

10 - Quizzes
30 - Proyecto final

Escala de Calificaciones:

A 100-90%
B 89-80%
C 79-70%
D 69-60%
F 59% and below.

W This grade will only be assigned if you drop this course before the university's drop deadline of _____, 2020. If you do not officially drop but you stop attending, you will receive an F for the course, as I will not drop the course for you.

V. UTEP Policies

Attendance: More than 3 absences will affect your overall grade, as will tardiness. More than 4 absences will result in failure of the course.

Academic Dishonesty: Dishonesty in any form is not tolerated in this course. Even one instance will result, at the least, in a failing grade for the assignment. Academic dishonesty is taken very seriously and may result in failure of the course and suspension. The following are brief descriptions of certain types of academic dishonesty. If you have further questions, please speak to the instructor for clarification.

Plagiarism: Plagiarism is submitting or using someone else's writing as your own. This is not tolerated. You may wish to use a short quote from another source as part of an essay. You may do this only if the source is properly documented.

Collusion: Collusion is unauthorized collaboration with another person in preparing your written work. You may be asked to work with a partner on a specific assignment. Except for those instances, all work must be your own. Getting others to do your work for you is not tolerated.

Students with Disabilities: To promote academic success, UTEP offers a variety of services to persons with documented sensory, mental, physical or temporary disabling conditions. If you have a disability and believe you may need services, please contact the Center for Students with Disabilities to discuss your needs with a counselor. All discussions and documentations are kept confidential.

VI. Calendario

Semana	Temas	Lecturas/Actividades/Tareas
1/23 de enero	Sesión en Línea Aristóteles y los Géneros Literarios/ El Miedo a la Poesía	1) Foro 1: Aristóteles y los géneros literarios. 2) Leer “The Fear of Poetry” de Muriel Rukeyser (disponible en pdf) 3) Hacer Respuesta crítica 1 sobre las resistencias de las que habla Rukeyser. Tarea: Leer el artículo que se te asigne sobre una de estas formas ¹ y los poemas de esta sección.
2/Viernes 31 de Enero (sala de juntas 11:00 am a 2:00 pm)	Sesión Presencial Formas fijas/verse forms Estrofas y Métrica	1) Leer los dos ejemplos de cada una de las siguientes formas: villanelle, sestina y décima (pdf) 2) Respuesta creativa 1 , grupal 3) Métrica (inglés y español) Tarea: Respuesta crítica 2 sobre una de las formas que aprendiste (no la que te tocó leer).
3/6 de Febrero	Sesión en Línea Sara Uribe	1) Foro 2: Sara Uribe y el montón de poesía para todo. 2) Respuesta Creativa 2: Poema (o Prosa) en que el/la enunciante asume su condición de escritor(a) y reconoce el/su uso de las figuras retóricas y tropos. Tarea: Trabajar en tus equipos para tu presentación del 14 de Febr. ² Leer selección de

¹ Villanelle, “Gymnastics: The Villanelle” de Maxine Kumin: Noraya, Sergio, Daniel, Diana

Sestina, “Sestina: The End Game” de Lewis Turco: Mayela, Erik, Yoshimar, Inés

Décima: “The Décima: A Poetic Journey from Spain to Mexico” de Pat Mora: Alaíde, Hugo, Benjamín, Diego

² Equipo 1. Noraya, Alaíde, Sergio: Synecdoche, Metonymy, Apostrophe, Antithesis, Chiasmus

Equipo 2: Daniel, Mayela, Hugo: Oxymoron, Periphrasis, Pun, Equivoque

Equipo 3: Erik, Benjamin, Inés: Hyperbole, Understatement, Litotes, Paradox

sonetos de Petrarca, Shakespeare, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juana

4/Viernes,
Febr. 14, 11:00
a 1:00 pm

Sesión Presencial
Figuras retóricas y Tropos
Soneto

- 1) Presentaciones de Equipos y EJERCICIO
- 2) Quiz sobre *Un montón de escritura para nada*
- 3) Introducción al Soneto. Petrarca Shakespeare, Góngora, Quevedo, Sor Juana.

Tarea: leer “The Sonnet” de Marilyn Hacker

5/Febr. 20

Sesión Presencial
Formas poéticas/Shaping forms:
El Soneto
Verso Blanco y Verso Libre

- 1) El soneto como historiografía
- 2) Selección de sonetos de Guadalupe Amor, Edna St.Vincent Millay y Bernardette Mayer (PDF)
- 3) Verso Blanco vs. Verso Libre, debate

Tarea: Respuesta crítica 3: Soneto. Leer *The Book of Jon* de Eleni Sikelianos, traer preguntas de discusión Sikelianos y Uribe: exploración en forma.

6/ Febr. 27

Sesión Presencial
Formas poéticas/ Shaping forms

- 1) Elegía, Oda, Pastoral
- 2) Discusión sobre formas en Sikelianos y Uribe
- 3) Quiz de *The Book of Jon*
- 4) Intervención/apropiación, EJERCICIO

Tarea: Respuesta creativa 3, elegía, oda o pastoral sobre la oveja negra o blanca de tu familia.

7/ Marzo 5

Sesión en Línea

- 1) **Foro 3:** Propuesta Proyecto final
- 2) **Respuesta crítica 4** sobre el libro en el cual basarás tu proyecto final

8/Marzo 12

Semana de escritura

- 1) Trabajar en 2-4 poemas de tu Proyecto final, entregarás dos, pero solo uno de ellos será tallereado en clase.

Tarea: subir los dos poemas en Blackboard en Marzo 17. Leer “Strange Tales and Bitter Emergencies: A Few Notes on the Prose Poem” de Michel Delville y Maxine Chernof

Spring Break

10/Marzo 26	Sesión Presencial Prosa poética	1) Lecturas: Baudellaire, Gertrude Stein, Rob Silliman, Lydia Davis, Daniel Romo y Rosa Alcalá 2) Respuesta crítica 5: el poema en prosa Tarea: Copias del poema que se eligió para taller. Trabajar en Presentaciones sobre formas experimentales ³
11/Abril 2	Taller 1	Noraya, Daniel, Inés, Hugo, Yoshimar
12/ Abril 9	Taller 2	Alaíde, Mayela, Benjamin, Erik, Diego, Diana
13/ Abril 16	Sesión Presencial Formas experimentales	1) Poesía documental 2) Oulipo 3) Performance Tarea: Respuesta creativa 4 sobre una de las formas vistas en el semestre, a presentar en clase (spoken Word? Performance?). Subir otros dos poemas (uno debe ser prosa poética o experimental). Hacer cita para asesoría individual.
14/Abril 23	Sesión Presencial Otras formas	1) Citas individuales Abril 20 a Abril 24 2) Respuesta creativa 3) Haiku, Ghazal, Pantoum?? (propuestas de alumnos)
Week 15/Abril 30	Sesión en Línea Taller 3	1) Subir prosa para taller en equipos. 2) Leer sobre estructura de ensayo argumentativo, subir bosquejo. Tarea: preparar proyecto final y ensayo argumentativo
Week 16/ Mayo 7	Sesión en Línea	1) Subir Proyecto final y ensayo argumentativo

³ Equipo 1: Benjamin, Noraya, Yoshimar, Diana. “Procedural poetry: The Intentions of Nonintention” de Jena Osman
Equipo 2: Daniel, Hugo, Diego Sergio. “Oulipian poetry” de Aldon Lynn Nielsen
Equipo 3:, Erik, Mayela, Alaíde, Inés. “Performance poetry” de Hilda Morley

VII. Proyecto Final

En *Un montón de escritura para nada* Sara Uribe juega con el lenguaje y la forma para explorar y desmitificar las posibilidades de la escritura; la enunciante logra, en un ejercicio de meta escritura, un libro mordaz que, con humor, despliega los muchos paralelismos entre vida, cultura, sociedad, teoría literaria y escritura.

Eleni Sikelianos en *The Book of Jon* inicia un ciclo de colecciones de poesía documental que descubre su vida familiar. En este caso el protagonista o bien, el sujeto de estudio, es su padre una figura conflictiva llena de contradicciones. Para hablar de él y del caos de su vida, Sikelianos lleva a cabo una exploración de discursos y formas, apela a las estrategias disponibles para hablar de alguien nunca disponible en su vida.

Tu proyecto consistirá en una colección de 6 a 8 poemas que, como los de Uribe, sean una meditación sobre escritura y las estrategias discursivas al que un(a) autor(a) recurre para descubrir el/su mundo. O bien una colección que, como Sikelianos, investigue la figura de la oveja negra (o blanca) de tu familia por lo inefable de su presencia o de su ausencia.

En cualquier caso debes construir una reunión de poemas con diversas formas, estrategias, apela a lograr investigación total partiendo de lo aprendido durante el semestre. Algunas de tus respuestas creativas pueden incorporarse a tu proyecto (previa revisión). Tu proyecto deberá incluir título, índice, epígrafe y prefacio.

VIII. Formato

Todas tus entregas críticas, así como tu ensayo argumentativo debe seguir MLA para citar fuentes. Utiliza fuente de 12 puntos, interlineado de doble espacio; incluye siempre un título, tu nombre y fecha en esquina izquierda de la primer página, así como números de página.

Tus piezas creativas deben seguir su propia poética, así que siéntete en libertad de jugar con fuentes, espacios, espacios en blanco, etc. Pero siempre incluye tu información personal en la esquina izquierda y números de página.

Es tu responsabilidad subir tus respuestas críticas al menos dos horas antes de la clase, ceñirte a las fechas y horarios de entrega así como traer copias para tus compañeros durante las sesiones de taller.