

Temario

1 – ¿Qué es la poesía?

2 – La herencia simbolista

3 – Metodología de la lectura analítica y del comentario de textos poéticos.

3.1 Principios generales de versificación. Metro y rima. Ritmo y efectos sonoros. La frase y el verso.

3.2 Temática. Enunciación. Imágenes. Isotopías.

3.3 La lectura analítica y el comentario.

4 - Las vanguardias antes de 1914: una nueva revolución del lenguaje poético.

4.1 - Las postrimerías del siglo XIX y el nacimiento de otra modernidad.

- 4.1.1 - Ideología y cultura entre dos siglos. Crisis de la III República y crisis de la representación.
- 4.1.2 - Decadencia y simbolismo. Simbolismo pictural y simbolismo literario. La estética finisecular. Jules Laforgue. Maurice Maeterlinck.

4.2 - La irrupción del mundo industrializado en la figuración poética y en la versificación.

- 4.2.1 – Maquinismo, ciudad y unanimismo como elementos renovadores del simbolismo.
- 4.2.2 – Émile Verhaeren: un simbolismo de la modernidad. Simbolismo y expresionismo "avant la lettre". Agotamiento del individualismo simbolista: la expresión de la vida unánime y colectiva.

4.3 - La euforia de la «Belle Époque» y la incubación de la «grande guerre»

- 4.3.1 - Sueños de libertad. El progreso técnico como base de un nuevo humanismo. El poeta y la modernidad: ¿hallar aquí el más allá?
- 4.3.2 - Movimiento, velocidad, simultaneísmo, cosmopolitismo y revoluciones artísticas: nuevas temáticas y nuevas formas de representación. Del fauvismo al expresionismo y al cubismo: expresión plástica y expresión poética. Ritmos modernos.
 - 4.3.2.1 - Valery Larbaud y el cosmopolitismo. Poesía y música del mundo.
 - 4.3.2.2 - Blaise Cendrars y su "libro simultáneo". Poesía e imagen.

4.4 - Apollinaire: entre la tradición y la aventura. «L'esprit nouveau» y la unión de las vanguardias: cubismo literario y cubismo pictórico. Futurismo y «Esprit nouveau».

- 4.4.1 - La arquitectura de *Alcools* (1913).
- 4.4.2 - La rehabilitación de la herencia simbolista.
- 4.4.3 - Del simbolismo al surrealismo. Análisis de "Zone".

5 – Paul Valéry y sus principios teóricos

5.1 - Valéry y su concepción poética.

La intransitividad de la poesía. La oposición entre lengua cotidiana y lengua poética. El equilibrio entre fuerza sensual y poder intelectual. Reivindicación del elitismo simbolista. La actividad receptora.

5.2 - *Le cimetière marin*, y sus rigores formales.

La poesía como fascinación sensual y festejo intelectual.

6 - Dada y el surrealismo: las experiencias del período de entre-guerras.

6.1 - La era de la ruptura.

La «grande guerre» y la gran decepción: el final de un mundo.

6.2 - Dada. Tristan Tzara y la ofensiva Dada: "balayer, nettoyer".

Negación integral de todo lo heredado. Iconoclastia, internacionalismo e interdisciplinariedad. Una consigna: vida, juego y azar. Manifiestos Dada (1916, 1918).

6.3 - El surrealismo, "ángel de la rebelión" surgido de Dada.

El nacimiento de otro humanismo. Del azar al azar objetivo. Una trilogía sagrada: amor, libertad y poesía. Un sueño: devolver a la palabra humana su inocencia y su poder creador originales.

- 6.3.1 - De la revista *Littérature* (1919) a *La Révolution surréaliste* (1924): nacimiento oficial del grupo surrealista. Denuncias y posicionamientos.
- 6.3.2 - Exploración del inconsciente y escritura automática. La deambulación y las fuerzas misteriosas. El mundo como un inmenso campo magnético. La imagen fulgurante. El objeto hallado. La noción de instante eléctrico.
- 6.3.3 - La escritura humorística y lúdica: liberación y exploración subversiva. *L'anthologie de l'humour noir*. "Le cadavre exquis". Paronomasias y polisemias ignotas. Robert Desnos, el virtuoso de los juegos de palabras: "Notre paire".
- 6.3.4 - El papel del poeta. Videncia y esoterismo. El conocimiento poético como modo de vislumbrar analogías cósmicas. Escribir para abolir la dicotomía irreparable entre sueño y acción.
- 6.3.5 - La mujer médium. El loco amor como fuerza liberadora y creadora. Contra la demonología burguesa.
- 6.3.6 - De *La Révolution surréaliste* (1924) al *Surréalisme au Service de la Révolution* (1930). Liberar al hombre de su condición social. La conflictiva adhesión a la *Tercera Internacional*.

6.4 Henri Michaux: "J'étais une parole qui tentait de suivre la vitesse de la pensée".

7 - Los años 40-50: la poesía frente a las nuevas exigencias éticas

7.1 - La poesía de la resistencia y la renuncia al automatismo surrealista. El nuevo significado de la palabra "libertad".

- 7.1.1 - Louis Aragon, un surrealista reconciliado con la tradición.
- 7.1.2 - Paul Éluard y su continuidad profunda.
- 7.1.3 - *L'honneur des poètes* (1943) y las reacciones. Benjamin Péret.

7.2 - Jacques Prévert o la poesía hecha canción.

7.3 - Francis Ponge y su alternativa al idealismo: el objeto verbal.

7.4 - René Char y su interrogación ontológica. Las palabras en libertad vigilada: "l'oracle ne me vassalisse plus".

8 –La segunda parte del siglo xx: el cuestionamiento del poder de la poesía.

8.1 - Agotamiento de la poesía pública, denuncia de la imagen surrealista y escepticismos diversos. La interiorización de la poesía.

8.2 - La era de la sospecha. *Tel Quel. L'OuLiPo.*

8.3 - Poetas de *L'Éphémère*: caminos distintos pero correlativos

- 8.3.1 Yves Bonnefoy: una poesía de lo inmediato y lo efímero. Contra la imagen y por la presencia finita.
- 8.3.2 Philippe Jaccottet: una poesía de la restricción y de la atenuación. La búsqueda obsesiva de la palabra justa.