

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Poesía y cultura popular. Comunidades migrantes entre América y España

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Poetry and popular culture. Migrant communities in America and Spain.

3. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

3 horas

4. OBJETIVO GENERAL

El objetivo central del curso es el estudio de la relación entre los movimientos migratorios y la generación de unidades culturales en la poesía popular americana. La cultura occidental está marcada por una narración histórica basada en la lógica de la guerra que ha naturalizado la violencia como forma de poder y con ello ha construido la ideología de los nacionalismos. El estudio de las expresiones culturales de los pueblos nos lleva a cuestionar las unidades nacionales en tanto nos muestra el fenómeno cultural, poético y musical como expresiones en movimiento permanente, construyendo una estética de lo vital.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar la poesía popular americana a partir de los movimientos migratorios, desde una perspectiva geopolítica.
2. Comprender las formas poéticas y musicales, sus soportes e instrumentos como rasgos concretos de producción cultural que nos permiten establecer genealogías de orden histórico.
3. Comprender las expresiones populares como respuestas vitales a las necesidades humanas.
4. Observar problemáticas de género en las prácticas poéticas populares.

5. Desarrollar un pensamiento crítico en relación a la historia de la literatura, las ideologías de la nación y las dicotomías culto-popular, oral-escrito.
6. Desarrollar una metodología de investigación para expresiones comunitarias en la poesía y la música.

6. SABERES / CONTENIDOS

I.	<i>La décima Espinela</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las influencias de ida y vuelta en el siglo de oro español y el proceso de conquista y colonia en América. 2. Islas Canarias y el Caribe protagonistas de los movimientos transatlánticos. 3. Los tránsitos entre la escritura y la oralidad. 4. La payada gaucha como unidad cultural. (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile). 5. La lira popular chilena y las migraciones campo ciudad en el siglo XIX. El protagonismo de las mujeres. 6. Violeta Parra: entre un mundo rural y uno cosmopolita.
II.	El canto a la rueda.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Poesía, música y sociabilidad.</i> 2. <i>Algunos paralelismos entre la cueca y el tablao.</i> 3. <i>La baguala y el altiplano como unidad cultural.</i> 4. <i>Comunidades femeninas en el canto a la rueda.</i> 5. <i>Comunidades migrantes en Santiago de Chile: El bullerengue de Colombia.</i> 6. <i>Metodologías de investigación en las comunidades poético-musicales.</i>

7. METODOLOGÍA

La metodología del curso tiene cuatro elementos centrales.

- a) Clases expositivas sobre los elementos teóricos e históricos del curso.
- b) Análisis grupales de las expresiones poético-musicales.
- c) Seminarios de discusión de textos.
- d) Desarrollo de metodologías complementarias al estudio literario como la entrevista en profundidad y la investigación participante.

Las clases expositivas se complementan con registros audiovisuales, documentales y mapas.
Tanto los análisis como la discusión de textos requieren de lecturas preparadas clase a clase con base en un cronograma.
Se planifican tres salidas a terreno, según la disposición de los participantes.

8. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Una exposición oral 40%
Un trabajo de investigación final 60%

9. PALABRAS CLAVE

Poesía popular, migraciones, comunidades, historia de la literatura, género.

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

AMIN, Jasmi. Bullerengue. *La historia de tres voces*. Documental. Negrita films. Colombia, 2019.

BORGES, Jorge Luis (Editor): *La poesía gauchesca II*. Fondo de Cultura Económica, México, 1955.

CHEUKEMAN F., Joaquín: *Por la corriente del Baker*. Ril Editores, Cochrane, 2010.

CLARO, PEÑA, GONZÁLEZ: Chilena o cueca tradicional: de acuerdo a las enseñanzas de don Fernando González Marabolí.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio. Poemas arabigoandaluces. Espasa Calpe, Madrid, 1971.

GONZÁLEZ, MASERA, MIAJA (Eds.) *LYRA MINIMA. Del cancionero medieval al cancionero tradicional moderno*. El Colegio de México, 2010.

GRUPO decimero rioplatense (2014). *Décimas rioplatenses*. Poesías de autores de Uruguay y Argentina. Dolores, Argentina.

PARRA, Ángel: *Violeta se fue a los cielos*. Catalonia, Santiago, 2011.
Parra, Violeta: *Décimas autobiográficas*. Sudamericana, Santiago, 1999.

PAZ ESQUIVEL, Luis (2010) *La cruz del tiempo*. Decimanía de Puerto Rico. Quebradillas, Puerto Rico.

PORTUONDO Zúñiga Olga (2011) *Un guajiro llamado El Cucalambé*. Imaginario de un trovador. Ediciones Unión, La Habana, Cuba.

REPETTO, Susana: *Tras las huellas de mi infancia*. Autoedición. Dolores, 2010.

-----: *Ser mujer ser payadora*. Ediciones independientes Rubén Sada. Quilmes, 2017.

TRAPERO, SANTANA, HERTEL. *Actas del IV Encuentro-Festival Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado*. Las Palmas, Gran Canaria, 2000.

Selección de la Lira popular, del siguiente corpus:

- *SI A TANTA ALTURA TE SUBES*. *Contrapunto entre los poetas populares Nicasio García y Adolfo Reyes*. Compilación y estudios: Micaela Navarrete y Karen Donoso. Archivo de literatura oral y artes populares. Biblioteca Nacional. Centro de investigaciones Diego Barros Arana.
- *LOS DIABLOS SON LOS MORTALES*. *La obra del poeta popular Daniel Meneses*. . Compilación y estudios: Micaela Navarrete y Daniela Palma. Archivo de literatura oral y artes populares. Biblioteca Nacional. Centro de investigaciones Diego Barros Arana.
- *AUNQUE NO SOY LITERARIA*. *Rosa Araneda en la poesía popular del siglo XIX*. . Compilación y estudios: Micaela Navarrete.

Archivo de literatura oral y artes populares. Biblioteca Nacional.
Centro de investigaciones Diego Barros Arana.

- *POR HISTORIA Y TRAVESURA. La lira popular del poeta Juan Bautista Peralta.* . Compilación y estudios: Micaela Navarrete y Tomás Cornejo. Archivo de literatura oral y artes populares. Biblioteca Nacional. Centro de investigaciones Diego Barros Arana.
- GUAJARDO, BERNARDINO. (1885) *Poesías populares.*
----- (1879) *Romance sobre el origen testual de la Guerra entre Chile, Bolivia i el Perú, con muchos de los sucesos acaesidos hasta la época presente.*
ALLENDE, Juan Rafael. *Poesías populares de El Pequeño*
- **Selección de registros audiovisuales de decimistas contemporáneos en América Latina.**

Textos teóricos y críticos

BAEZA Carvallo, Ana (2009). “Sabor a mí’. Aura, bolero e Identidad en América Latina”. *Revista Voz y escritura* N° 17. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. También en línea.

----- 2016: “Mujeres decimistas. Estrategias de instalación en el campo cultural”. *Taller de letras* N°58, 11-27. Facultad de Letras, Universidad Católica. <http://tallerdeletras.letras.uc.cl/index.php/n58>

-----2015: “La poesía en Décima en los paradigmas de la modernidad y el arte contemporáneo” Baeza, Ana María y Saliwonczyk, Wilson. *Les Revues Synergies Chili du GERFLINT*, N°11, 45-66. <https://gerflint.fr/Base/Chili11/Chili11.html>

-----2016: “Marta Suint, Mariela Acevedo y Cecilia Astorga. Payadoras contemporáneas en el campo cultural del Cono Sur”. *Boletín Música*, 42-43. Casa de las Américas, La Habana. <http://www.casa.co.cu/publicaciones/boletinmusica/4243/indice.pdf>

BAJTIN, M.M (1989): *La cultura popular en el Renacimiento y la Edad Media*. Alianza, Madrid.

----- (1979): "El problema de los géneros discursivos", en *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI.

BENJAMIN, Walter (1973): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". *Discursos interrumpidos*. Madrid, Taurus.

BRITO, Alejandra (1995) "Del rancho al conventillo. Transformaciones en la identidad popular femenina. Santiago de Chile 1850-1920." En Godoy, Lorena et Al. (Eds.) *Disciplina y desacato. Construcción de la identidad en Chile siglos XIX y XX*. Sur CEDEM, Santiago.

COLOMBRES, Adolfo (2007). *Sobre la cultura y el arte popular*. Ediciones del Sol. Buenos Aires.

CORNEJO, Tomás (2013) "Hablando con su excelencia: diálogos de impugnación política en la Lira popular." *Cuadernos de Historia* no.39 Santiago dic.

DANNEMANN, Manuel (1989-1990) "Rodolfo Lenz, etnólogo y estudioso del folklore" *Revista Chilena de Antropología* No 8,77-92. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile, Santiago.

----- (1995) *Tipos humanos en la poesía folklórica chilena*. Editorial Universitaria. Santiago.

GONZÁLEZ, Waldo (2006) *La décima ¿sí o no?* Editorial San Lope, Las Tunas, Cuba.

GUZMÁN, Adriana. "Fascinación y extrañeza. La consolidación del flamenco en los siglos XIX y XX. Revista *Alteridades*. Vol. 27 Num. 54 México, julio-diciembre, 2017.

HERNÁNDEZ, Mayra. *Hombres necios que acusáis...* Editorial Oriente. Santiago de Cuba, 2001.

LENZ, Rodolfo (1918) *Sobre la poesía popular impresa en Santiago de Chile. Contribución al folklore chileno*.

LOPEZ LEMUS, Virgilio (1999) *La décima constante. Las tradiciones oral y escrita*. Fundación Fernando Ortiz. La Habana.

MARTÍN BARBERO, Jesús. (1998) *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1998.

DÍAZ Pimienta, Alexis. (2008) "La décima como estrofa para la improvisación". En: FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ (Ed.): *La voz y la improvisación: imaginación y recursos en la tradición hispánica. Simposio sobre patrimonio inmaterial*, Valladolid.

----- (2014) *Teoría de la improvisación poética*. Scriptamanent, Almería, España.

MORALES, Leonidas (1993): *Figuras literarias, rupturas culturales: modernidad e identidades culturales tradicionales*. Pehuén, Santiago de Chile.

NAVARRETE, Micaela. (1993). *Balmaceda en la poesía popular: 1886-1896*. DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago.

ONG, W. (1987): *Oralidad y escritura. Tecnología de la palabra*. México: Fondo de Cultura Económica.

ORELLANA, Marcela: "Rosa Araneda: Versera y cronista a pesar de todo. Emergencia de una voz femenina y popular en la segunda mitad del XIX" *Revista Nomadías*. Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Universidad de Chile.

-----: (1998) "Lira popular y prensa. Intercambios y conflictos". *Acta Literaria*, N° 23. Santiago.

----- : (1996) "Poesía tradicional y ciudad en Chile. Cambios y conflictos". En *Mapocho* N° 39. Santiago.

RAMA, Ángel (2004). *La ciudad letrada*. Tajamar. Santiago.

SALIWONCZYK, W. "Las bagualeras". *Revista chilena de literatura*. Miscelánea virtual. Abril, 2011.

SPENCER, C. *Pego el grito en cualquier parte. Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile. (1990-2010)*. Tesis Universidad Complutense de Madrid, 2017.

URIBE ECHEVARRÍA, Juan (1974) *Flor de canto a lo humano*. Editora Nacional Gabriela Mistral. Santiago.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (*Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere, en lo posible, la utilización del sistema de citación APA. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA*)

LUDMER, Josefina (1988): *El género gauchesco. Un tratado sobre la patria*. Buenos Aires, sudamericana.

MONTECINO, Sonia (1997) *Palabra dicha: Escritos sobre género, identidades, mestizajes*. Colección de Libros Electrónicos. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago.

ZABALA, Abel (2007). *Al son de rústica cuerda. El verso improvisado en el Río de la Plata*. Fundación El Marchal. Turón.

12. RECURSOS WEB (*Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar la dirección completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA*)

Todos los recursos virtuales se manejarán a través de la plataforma U-cursos.

RUT y NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE(S) RESPONSABLE(S)

Ana María Baeza Carvallo