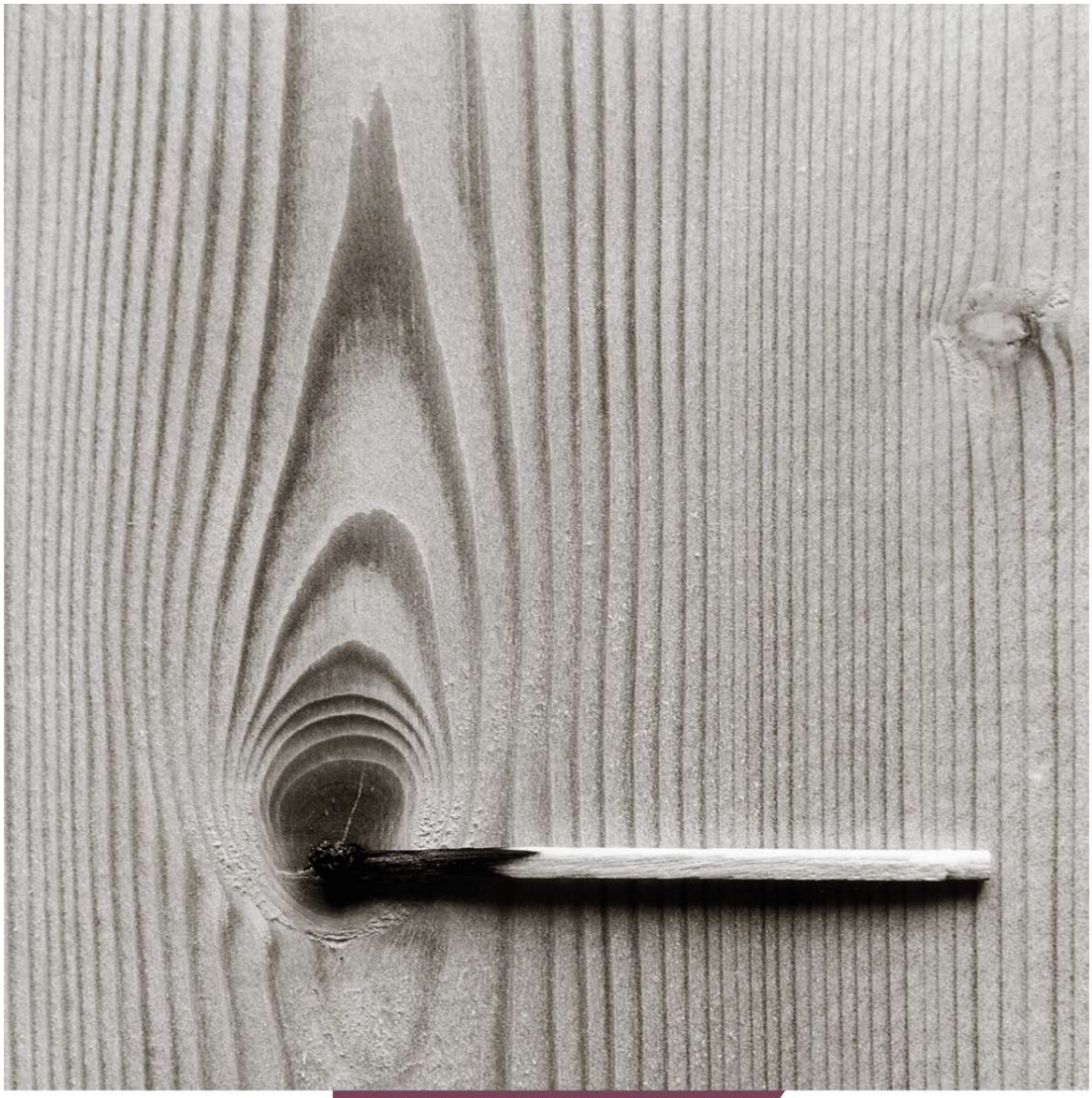
Máster de Poesía
La inspiración y la palabra

Promoción VII

© CHEMA MADOZ, VEGAP, MADRID, 2024

escuela de escritores

Contenido del dosier

Presentación — 3
Metodología — 5
Dinámica de las clases — 6
Evaluación — 8
Admisión e inscripciones — 10
Becas — 12
Ficha técnica — 13
Plan de estudios — 15

- Formación *online* — 17
  - De enero a mayo — 17
  - De mayo a diciembre — 68
- Formación presencial — 62
  - En septiembre — 62

Profesores — 80

Presentación

Porque alguien tenía que apostar en serio por la poesía, Escuela de Escritores ha creado el **Máster de Poesía *La inspiración y la palabra***, el primer programa de estudios diseñado para entender y desarrollar la poesía y la escritura poética en español. Un curso para los que entendemos que la poesía es el delicado rastro que deja la verdad en nuestras vidas y que merece la pena aprender a encontrarla. Un empeño inútil —o eso dicen—, que da a nuestras vidas un sentido, una dirección contraria a la de tantos otros, pero que reconocemos como la única senda que queremos recorrer.

Se trata de un máster **semipresencial** que tiene una duración de **un año** y que provee una titulación **no oficial**, pero respaldada por la experiencia y el prestigio de Escuela de Escritores. El Plan de Estudios está articulado en asignaturas teóricas, asignaturas prácticas y aulas creativas, en las que tienen cabida todas las sensibilidades y todas las formas de entender el hecho poético. Con el manejo profundo del lenguaje y la afinación de la sensibilidad y el talento individuales siempre presentes como objetivos, el Máster de Poesía abordará desde el estudio de la poesía contemporánea española, latinoamericana y mundial, a la poesía visual y performativa, pasando por las corrientes que trabajan con la identidad y el género, la poesía en redes sociales, las poéticas de la intimidad, la prosa poética y el experimentalismo de la poesía acústica.

La inspiración y la palabra, la técnica y la sensibilidad. En respuesta al debate, ya obsoleto, a propósito de si el poeta nace o se hace, nuestro programa armoniza ambas nociones en una única vía integradora basada en la orientación del talento innato mediante el análisis teórico y la práctica de la escritura. Y todo ello tanto a la luz de la tradición precedente como de las propuestas más actuales, conformando así un todo indivisible: el del vivo espectro poético de nuestra lengua. Ya la misma etimología de la palabra *poeta* deja pocas dudas al respecto: del griego ποιητής, *poietés*, poeta es el *hacedor*, el *creador* de versos, el que sabe la ciencia para materializar la inspiración —o sea, la imaginación, la sensibilidad— en un acto lingüístico y, por tanto, significativo; configurando, en suma, una expresión creativa única e intransferible como el poema, independientemente de la naturaleza estilística o el soporte idiomático del mismo. En este sentido, seguimos a Octavio Paz cuando afirmaba que *las redes de pescar palabras están hechas de palabras*: el resto forma parte de las especulaciones insustanciales propias de lo supersticioso, lo trivial, lo pueril o lo esotérico.

Cada poeta tiene su mundo en el mundo, una mirada diferente, un habla personal. Afinar la sensibilidad de nuestros alumnos, ayudarles a encontrar una mirada propia y dotarles de los recursos técnicos y estilísticos para desarrollarla es, por tanto, el principal objetivo del Máster de Poesía. Y por ello el **claustro de profesores** reúne poetas de **todas las estéticas y corrientes**, académicos, cineastas, músicos, dramaturgos o expertos en puesta en escena, seleccionados para ser los guías de este proyecto luminoso que busca enseñar la poesía que uno debe escribir, la que le toca escribir y sólo es suya, pero también la que uno debe cantar, filmar o representar, porque si la dejamos pasar nadie lo hará por nosotros.

La experiencia de Escuela de Escritores, combinada con los enfoques artísticos y pedagógicos de las escuelas y universidades europeas vinculadas a través de la Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa (EACWP), así como las instituciones latinoamericanas que forman parte del Programa de Escritura de las Américas (RED), nos han permitido construir este programa único e innovador que tiene la ambición de contener, por primera vez, todos los mundos que construyen el gran mundo de la poesía, todos sus cielos, todos sus infiernos, todas esas tierras umbrías que habitan los poetas y a las que, tal vez, tras la experiencia del máster tu senda acabe por llevarte.

Esta edición del Máster de Poesía combina la formación *online*, que tendrá lugar **entre enero y diciembre de 2027**, y la formación presencial, que tendrá lugar en Madrid durante 15 días del mes de septiembre de 2027. Un momento para encontrarse con los profesores y compañeros, disfrutar de clases presenciales y festejar la poesía con recitales y veladas poéticas. La escritura de un proyecto poético será uno de los retos fundamentales del curso y su entrega a final de año pondrá punto final al curso.

Si estás interesado en participar, en mayo de 2026 se convocarán las **pruebas de acceso** para conseguir una de las 16 plazas de la séptima promoción.

Metodología

Se trata de un máster de un año de duración, orientado a formar a los estudiantes en todas las ramas y enfoques de la poesía y en proveerles de las herramientas para desarrollar su talento y su carrera posterior en el campo de la poesía.

La escritura de un proyecto poético será uno de los retos fundamentales del curso y su entrega a final de año pondrá punto final al curso.

El curso está dirigido a hispanohablantes de España y América. El Máster de Poesía está pensado para desarrollar las habilidades técnicas, la creatividad y la sensibilidad del escritor. Para lograrlo proponemos un enfoque teórico-práctico articulado en tres tipos de clases. Además, el alumno contará con cuatro horas de tutorías personales con los profesores de Proyectos. Igualmente, las conferencias y encuentros con escritores se impartirán en un mínimo de 3 por año. Los grupos tendrán un número máximo de 15 alumnos.

Para obtener el título del Máster será necesario cumplir los siguientes requisitos:

- Asistir al menos al 70% de las sesiones por videoconferencia o presenciales y participar en ellas de forma activa.
- Entregar las propuestas de escritura que solicite cada profesor durante o al final de las respectivas asignaturas.
- Aprobar el proyecto de fin de curso. La valoración de este proyecto por parte del claustro de profesores otorgará una nota del 1 al 10. Dicha calificación, junto a la nota global en el resto de las asignaturas, determinará la nota final con la que el estudiante recibirá el título. Estas notas podrán ser: Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente y Sobresaliente cum laude.

Dinámica de las clases

I. Clases virtuales

Se dividen en asignaturas virtuales teóricas y asignaturas virtuales prácticas. Cada sesión teórica tendrá dos semanas de duración y una periodicidad quincenal. Incluirá materiales por escrito y en formato audiovisual, así como un test de conocimientos que el profesor evaluará cada quincena. A lo largo la sesión, el profesor atenderá un foro *online* en el que los alumnos podrán comentar sus dudas y preguntas y en el que el profesor propondrá actividades paralelas, lecturas o debates. Cada sesión teórica, asimismo, incluirá un encuentro por videoconferencia con los alumnos. Al final de cada asignatura teórica los alumnos deberán entregar un trabajo que el profesor evaluará.

En cuanto a las asignaturas virtuales prácticas funcionarán de una manera similar con la salvedad de que serán de periodicidad semanal e incluirán, cada sesión, una propuesta de trabajo práctica. Estas asignaturas se calificarán por evaluación continua de los trabajos entregados y no tendrán encuentros por videoconferencia.

Además, contamos con las Aulas Creativas virtuales. Constarán de dos sesiones por videoconferencia en directo, de dos horas de duración cada una en una misma semana. Tendrán un enfoque fundamentalmente práctico. En la primera sesión, el profesor propondrá una serie de ejercicios creativos para que los alumnos los realicen sobre la marcha o para compartir de cara a la segunda sesión. En el segundo encuentro se leerán estos ejercicios y se comentarán en grupo.

II. Clases presenciales

Las clases presenciales tendrán lugar a lo largo del mes de septiembre y quedarán agrupadas en sesiones presenciales de dos horas de duración cada una. Habrá sesiones teóricas, centradas fundamentalmente en la exposición del temario por parte del profesor, y sesiones prácticas en las que los alumnos desarrollarán trabajo creativo en la misma clase o compartirán, bajo la guía del profesor, el realizado en casa.

II. Clases mixtas

La asignatura de Proyectos Poéticos es una asignatura práctica que se desarrolla en el formato *online* pero también en formato presencial. Esta asignatura no consta de materiales, sino que se construye a partir del trabajo de cada estudiante. En esta asignatura se realizarán encuentros por videoconferencia tanto en grupo como tutorizados. Cada estudiante tendrá derecho a una sesión de tutoría individual a lo largo del Máster. Tras la entrega de los proyectos en la fecha establecida, los tutores que los alumnos hayan elegido

leerán y evaluarán los trabajos entregados. En un plazo no superior al mes, deberán devolver al alumno el trabajo comentado y evaluado, junto con un informe en el que se detallen las virtudes y puntos débiles del proyecto, así como las oportunas indicaciones y sugerencias para su corrección y mejora.

En caso de que la asignatura no se superarse en la evaluación ordinaria ni en la extraordinaria, el alumno deberá matricularse de la misma el curso siguiente, previo pago de la correspondiente tasa.

Evaluación

I. Evaluación ordinaria

La calificación de cada asignatura presencial será la media ponderada de las siguientes variables:

- 15% asistencia a las clases en Madrid
- 85% evaluación continua

La calificación de cada asignatura virtual teórica será la media ponderada de las siguientes variables:

- 15% evaluación de los test de conocimiento
- 85% trabajo final

La calificación de cada asignatura virtual práctica será la media ponderada de las siguientes variables:

- 10% evaluación de los test de conocimiento
- 20% crítica y comentarios a los compañeros
- 70% escritura y reflexión

Se valorarán especialmente una actitud participativa y activa dentro del debate, así como el interés, curiosidad y la participación del estudiante. El profesor podrá decidir realizar los exámenes o las pruebas evaluativas que considere oportunas, así como solicitar la realización de trabajos o la escritura de textos de creación, todos los cuales serán tenidos en cuenta en la evaluación.

II. Evaluación extraordinaria

En caso de que el estudiante no superara la asignatura en la evaluación ordinaria, el profesor marcará las directrices y características para la realización de una prueba extraordinaria que resuma lo aprendido durante la asignatura y que servirá de recuperación.

El trabajo será corregido y valorado por el profesor.

En caso de que la asignatura no se superase en la evaluación ordinaria ni en la extraordinaria, el estudiante deberá matricularse de la misma el curso siguiente, previo pago de la correspondiente tasa.

III. A tener en cuenta

- Todas las materias han de ser superadas, bien en evaluación ordinaria, bien en la evaluación extraordinaria que fije cada docente.
- Tanto para el conjunto de las asignaturas como para el Proyecto final, la calificación mínima para lograr un aprobado será de 5 sobre 10 (Suficiente).
- Respecto a la calificación final para aprobar el Máster y obtener el título, se requiere un mínimo de 5 (sumando la media ponderada de todas las asignaturas más la nota del Proyecto).

Admisión e inscripciones

Si estás interesado en ocupar una de las plazas disponibles para la **VII Promoción** del Máster de Poesía sigue estos tres pasos:

1. Inscripción a las pruebas de acceso

Accede al formulario de inscripción a las pruebas de acceso y completa todos los campos del formulario: **masterdepoesia.com/inscripcion** →

Elige la fecha que mejor se adapte a tus necesidades. Los grupos de admisión tienen un cupo máximo de diez plazas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. En caso de no estar disponible el grupo que nos has solicitado, contactaremos contigo para ofrecerte alternativas.

2. Prueba de admisión

El objetivo de esta prueba es identificar y valorar el perfil cultural del alumno y garantizar un punto de partida óptimo para el correcto aprovechamiento del programa.

La prueba de acceso tiene dos partes:

a. Un cuestionario que evaluará los conocimientos en historia de la literatura, humanidades y técnicas de escritura del alumno.
b. Una prueba de escritura creativa a partir de una propuesta que se conocerá en el momento. Esta parte de la prueba de admisión, junto con la muestra de escritura presentada por el candidato, determinarán la adjudicación de una beca por valor de 3.500 €.

Una vez realizada la prueba de acceso y en un plazo máximo de 5 días laborables te comunicaremos los resultados.

3. Matriculación

En caso de ser admitido te daremos las instrucciones para formalizar tu matrícula y reservar la plaza. Contarás con un plazo de 10 días naturales para formalizar el **pago de la**

matrícula (750 €), que tendrá el carácter de una reserva de plaza. El precio total del máster es de 6.850 €.

La Escuela de Escritores ofrece tres modalidades de pago de la matrícula:

- Pago en una única cuota.
- Pago fraccionado en 2 cuotas.
- Pago fraccionado en tres cuotas.

Además, los Coordinadores del Máster te solicitarán los siguientes documentos:

- **Un currículum** destacando cursos de escritura, blogs, publicaciones y premios que hayas obtenido, así como todo lo que consideres de interés desde tu punto de vista formativo.
- **Una muestra de escritura poemática** (género libre).

Las reservas de plaza se realizarán por riguroso orden de matriculación. Si se diera el caso excepcional de que el alumno fuera admitido, pero se quedara sin plaza, pasaría a una **lista prioritaria de espera**. En caso de que el alumno decida no realizar el máster una vez realizada la reserva de plaza, el importe de la matrícula no se devolverá.

Becas

El precio del Máster de Poesía es de 6.850 euros. Escuela de Escritores ofrecerá **tres becas de 3.500 euros** para esta promoción, independientemente de los grupos abiertos, siguiendo los siguientes criterios:

- Una de las becas se adjudicará al estudiante que, siguiendo el criterio del claustro de profesores, obtenga una mayor puntuación en la prueba de acceso.
- La segunda de las becas se adjudicará a aquel alumno o a aquella alumna que, siguiendo el criterio del claustro de profesores, obtenga una mayor puntuación en la valoración de su muestra de escritura, compuesta por 5 poemas de extensión libre.
- La tercera beca se otorgará por motivos socioeconómicos. Para valorar esta circunstancia el alumnado que opte a esta beca deberá entregar una carta en la que se explique por qué se opta a esta beca y las condiciones que se cumplen para ello. En un anexo a esta carta se incluirá la documentación que el alumnado considere pertinente para justificar dicha situación.

Para optar a la adjudicación de cualquiera de las tres becas es condición indispensable que el alumno o la alumna haya realizado la prueba de acceso y formalizado la preinscripción de la matrícula (750 euros).

El fallo de las becas se anunciará no antes del 15 de enero.

En circunstancias extraordinarias en las que se determinará una paridad en cuanto a los méritos de los ejercicios de la admisión, el claustro podrá determinar la división de la beca de un modo proporcional.

Ficha técnica

Nombre: **Máster de poesía (La inspiración y la palabra)**
Entidad organizadora: **Escuela de Escritores**
Director: **Javier Sagarna**
Directores docentes: **Luis Luna y Miguel Ángel Feria**
Inicio: **Enero, 2027**
Duración: **1 año**
Horas totales: **136 horas**
Horas lectivas: **532 horas**
Horas de trabajo en el Proyecto: **150 horas**
Precio total del máster: **6.850 euros**

Organización y horario de las clases

- Las **clases online** darán comienzo el 11 de enero de 2027. Se impartirán clases en el campus virtual desde enero a julio y desde septiembre a noviembre.
- Las **clases presenciales en Madrid** se realizarán entre el miércoles 1 de septiembre y hasta el sábado 11 de septiembre de 2027, ambos incluidos.
- Las clases presenciales se impartirán de lunes a viernes, en sesiones de dos horas que empezarán a las 10.00, a las 12.30, a las 17.00 y a las 19.30.
- Los dos sábados correspondientes a las semanas en Madrid se destinarán a la conferencia inaugural, **recitales de los alumnos y encuentros poéticos**.

Condiciones de admisión

1. Cumplimentar la ficha de inscripción, eligiendo fecha para realizar la prueba.
2. Superar la prueba de acceso.
3. Realizar el pago de 750 € en un plazo máximo de diez días una vez notificada la admisión.

Prueba de acceso

Un cuestionario que evaluará los conocimientos del estudiante en literatura, arte, historia, filosofía y técnicas narrativas; y una prueba de escritura cuya propuesta se conocerá en el momento.

Las pruebas de acceso *online* virtuales se realizarán a través de una plataforma de videoconferencia. Las pruebas de acceso presenciales se celebrarán en la sede de Escuela de Escritores en Madrid (C/ Covarrubias 1).

Becas

Escuela de Escritores ofrecerá una beca de 3.500 € para el candidato que, a juicio del claustro de profesores, mejor acredite su técnica en la prueba de escritura de la prueba de admisión.

Entidades colaboradoras:

- Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa (EACWP).
- Escuela de Poesía de Viena (*schule für dichtung*).
- Red de Programas de Escritura de las Américas (RED).

escuela de escritores

Plan de estudios 2027

Guía de contenidos, objetivos y sistemas evaluativos para el aprovechamiento de las asignaturas

Programación. Plan de estudios

Formación *online*

De enero a mayo

ASIGNATURAS TEÓRICAS

Poesía contemporánea española
Poesía contemporánea latinoamericana
Poesía, identidad y género
Poesía europea
Poéticas de la voz
Poesía en lengua inglesa

ASIGNATURAS PRÁCTICAS

Teoría y técnicas poéticas
Poesía y traducción
Poesía infantil y juvenil
Poesías de la intimidad
Aula creativa I: Pienso mesa y digo silla
Poesía acústica

De mayo a diciembre

ASIGNATURAS TEÓRICAS

Corrientes poéticas actuales
Deconstrucción de la mirada poética
Otras poéticas del mundo I: Poesía africana
Otras poéticas del mundo II: Poesía oriental
Otras poéticas del mundo III: Poesía árabe

ASIGNATURAS PRÁCTICAS

Editar poesía
Proyectos poéticos
Poesía visual I. Construir el mundo con la mirada
Poesía visual II. Poesía y cine
Poesía visual III. Videopoema y performance
Aula creativa II: Poesía y danza

Formación presencial

En septiembre

ASIGNATURAS TEÓRICAS

Poesía medieval y moderna
Prosa poética
Métrica
Poetas del Siglo XXI

ASIGNATURAS PRÁCTICAS

Un buen poema es dos. Un autorretrato y un espejo
Poesía escénica
Poesía y música
Poetas del Siglo XXI
Proyectos poéticos

Poesía contemporánea española

Miguel Ángel Feria

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

Esta asignatura plantea un recorrido panorámico por las principales tendencias estéticas y expresivas, y los autores y obras fundamentales de la poesía española a lo largo de un siglo de escritura, el periodo que la historiografía ha dado en llamar Modernidad (1870-1970).

Desde los antecedentes románticos hasta la última promoción de la dictadura, conformada por el grupo de los Novísimos, la poesía contemporánea escrita en España viene jalonada por una serie de poéticas, generaciones y figuras que serán estudiadas en todo momento a través del examen crítico de los textos y de la práctica de la escritura creativa. A despecho de toda periodización, siempre problemática, se trata de una de las épocas más fructíferas de la historia literaria española, fundamentalmente en su periodo central, la denominada Edad de Plata (1898-1936), de ahí que resultará esencial profundizar con exhaustividad en los conocimientos teóricos de carácter introductorio para lograr adquirir las herramientas de lectura y la destreza analítica y objetiva básicas frente a los diferentes discursos poéticos estudiados. Discursos que, finalmente, serán en todo momento presentados a través de sus conexiones con las corrientes de pensamiento coetáneas, tanto españolas como foráneas, sobre todo en lo que respecta a sus relaciones con la literatura hispanoamericana, sin la cual no puede entenderse la poesía española desde la irrupción del Modernismo.

Objetivos

- Conocer las tendencias estéticas de la poesía española desde el último tercio del siglo XIX hasta el fin de la dictadura mediante el examen de los principales autores y obras fundamentales en su contexto.
- Reflexionar, a través de una lectura de los textos canónicos organizada cronológica y estilísticamente, sobre las herramientas compositivas básicas de cada periodo en cuestión.
- Fomentar la práctica de la escritura poética desde los conocimientos teóricos asimilados en cada sesión, recurriendo a las claves expresivas, simbólicas y formales adquiridas mediante el estudio comparativo del corpus textual.

Contenidos

1. **Antecedentes de la Modernidad:**
   Romanticismo, Postromanticismo y Realismo. Bécquer y Rosalía de Castro.
1. **Modernidad y Modernismo. La crisis de Fin de Siglo:**
   Los orígenes estéticos de la Modernidad: parnasianismo, decadentismo y simbolismo. El magisterio de Rubén Darío en España: los Machado, Juan Ramón Jiménez, Villaespesa. Unamuno y Valle-Inclán.
2. **Postmodernismo y Poesía pura: Las vanguardias:**
   Ultraísmo, Creacionismo y otros "ismos". El surrealismo en España.
3. **Las vanguardias:**
   Ultraísmo, Creacionismo y otros "ismos". El surrealismo en España.
4. **El Grupo del 27:**
   Entre la tradición y la vanguardia. Guillén, Salinas, G. Diego, García Lorca, Aleixandre, Cernuda, Alberti, Dámaso Alonso. Neogongorismo. Garcilasismo. Popularismo.
5. **Poesía en los albores de la guerra civil:**
   Miguel Hernández. Poesía y compromiso. Rehumanización y poesía impura. La poesía española de Posguerra (I). Poesía del arraigo y poesía del desarraigo. Otero, Celaya, Hierro.
6. **La poesía española de la Posguerra:**
   La Generación del 50 y el realismo crítico: Gil de Biedma, Caballero Bonald, J. A. Valente, Claudio Rodríguez, A. González, J. A. Goytisolo, C. Barral.

Bibliografía

- Angelou, Maya: *Poesía completa*. Valparaíso Ediciones, 2019.
- Alonso, Dámaso: *Poesía española*. Gredos, 1950.
- Alonso, Dámaso: *Poetas españoles contemporáneos*. Gredos, 1958.
- Alonso, Dámaso y Bousoño, Carlos: *Seis calas en la expresión literaria española*. Gredos, 1979.
- Blanch, Antonio: *La poesía pura española*. Gredos, 1976.

- Calinescu, Matei: *Cinco caras de la modernidad*. Tecnos, 1991.
- Cano Ballesta, Juan: *La poesía española entre pureza y revolución* (1920-1936). Siglo XXI, 1996.
- Cernuda, Luis: Estudios de poesía española contemporánea y Poesía y literatura, en *Obras Completas* (Prosa). Barral Editores, 1975.
- Debicki, Andrew P: *Poesía del conocimiento. La generación española de 1956-1971*. Júcar, 1982.
- Fortuño Llorens, Santiago (ed.): *Poesía de la primera generación de posguerra*. Cátedra, 2008.
- García de la Concha, Víctor: *La poesía española de 1935 a 1975*. Cátedra, 1985.
- García Hortelano, Juan (ed.): *El grupo poético de los años 50*. Taurus, 1993.
- Jiménez Millán, Antonio: *Promesa y desolación. El compromiso en los escritores de la generación del 27*. Universidad de Granada, 2001.
- Litvak, Lily (ed.): *El modernismo*. Taurus, 1990.
- Mainer, José-Carlos: *La Edad de Plata*. Cátedra, 1987.
- Paz, Octavio: Los hijos del limo. *Del romanticismo a la vanguardia*. Seix Barral, 1987.

Poesía contemporánea latinoamericana

Andrea Cote

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

Esta asignatura se concibe como un espacio de discusión que permite acercarse a la poesía latinoamericana contemporánea desde un espíritu crítico. Será un diálogo a varias voces, explorando raíces y cuestionando imaginarios que existen alrededor de lo que se considera *latinoamericano.*

Encontraremos diferentes estéticas enmarcadas en contextos históricos complejos. La clase se desarrollará en primeras sesiones de contexto; sin embargo, el grueso del tiempo lo invertiremos en conocer un panorama actual de la poesía latinoamericana, revisando las diferentes formas de acercarse al lenguaje que sus autores están realizando ahora.

Objetivos

- Consolidar un panorama de la poesía latinoamericana.
- Fomentar la discusión alrededor desde una mirada crítica de lo que se considera latinoamericano.
- Acercar a los estudiantes a la poesía que se está escribiendo en este momento.

Contenidos

1. ¿En qué consiste lo latinoamericano?
2. México, Centroamérica y las Antillas.
3. Colombia, Ecuador y Venezuela.
4. Perú, Bolivia, Paraguay.

5. Chile, Argentina y Uruguay.
6. Brasil.
7. Conclusiones.

Bibliografía

- Lezama Lima, José: *La expresión americana*. Arca Editorial, 1969.
- Oviedo, José Miguel: *Historia de la literatura hispanoamericana*. Alianza Editorial, 2012.
- Paz, Octavio: *El arco y la lira*. Fondo de Cultura Económica, 1972.
- Ureña, Pedro Enríquez: *Las corrientes literarias en la América Hispánica*. Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Yurkievich, Saul: *Fundadores de la nueva poesía latinoamericana*. Edhasa, 2002.

Poesía, identidad y género

Mónica Ojeda

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

En esta asignatura se revisarán los conceptos de género e identidad en la poesía de escritoras y de escritores *queer* de los siglos XX y XXI, poniendo especial atención a la estética de sus propuestas y al modo en el que reformulan la visión binaria, heteronormativa y cisgénero de los cuerpos sexuados a través del lenguaje.

Pensaremos en la expresión poética como un posible espacio de cuestionamiento y estudio del Yo, de auscultamiento, pero también de revolución íntima del pensamiento y de vínculo con lo comunitario. Para ello no solo nos acercaremos a los aspectos poético/teóricos de los poemas, sino a los estudios de género y a las indagaciones vampíricas, pornoterroristas, caníbales, lesbianas, homoeróticas y trans de escritoras fundamentales.

Objetivos

- Revisar los conceptos de género e identidad en la poesía y en los estudios de género.
- Reconocer los aportes estético-poético-políticos en la poesía que cuestiona la identidad binaria cis.
- Leer y analizar la estructura y los elementos retóricos de los poemas.
- Identificar las relaciones entre literatura y cultura a partir de tropos, figuras, mitos y símbolos.
- Escribir poemas que reflexionen en torno al género y a la identidad.

Contenidos

1. Feminismos, estudios de género y poesía: tejiendo identidades.
2. Escritura antirracista: el poema es político.
3. Poesía, erotismo, violencia y dolor.

Bibliografía

- Álvarez, María Auxiliadora: *Las nadas y las noches*. Candaya, 2009.
- Campaña, Mario (ed.): *Casa de luciérnagas* (antología). Bruguera, 2007.
- Castro, Elena: *Poesía lesbiana queer*. Cuerpos y sujetos inadecuados. Icaria Editorial, 2014.
- Carson, Anne: *Decreación*. Vaso roto, 2014.
- Plath, Silvia: *Tres mujeres*. Nórdica libros, 2013.
- Reisz, Susana: *Voces sexuadas: Género y poesía en Hispanoamérica*. Universitat de Lleida, 1996
- Sosa, Camila: *La novia de Sandro*. Caballo negro editora, 2015.

Poesía europea

Lorena Briedis

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

Si hay un rasgo que caracteriza la poesía europea del siglo XX es, a saber, su diversidad orfeónica. Hay ciertas genealogías innegables dentro del continente que no solo se atienen a una consanguinidad fronteriza y geográfica, sino, sobre todo, a la pertenencia de una memoria histórica o lingüística compartidas.

Es el caso de los países Bálticos que formaron parte de la antigua Unión Soviética o de los países escandinavos —Suecia, Noruega y Dinamarca—, reunidos, ancestralmente, en torno a una misma lengua madre. Las más interesantes, sin embargo, son las consanguinidades más arbitrarias, es decir, las que obedecen, es especial, a las afinidades y resonancias más puramente poéticas como es el caso de Rilke, quien siendo alemán, se sentía casi más próximo a la geografía, la cultura y la lengua rusas. Desde el punto de vista de la expresión poética, resulta valioso apreciar y contrastar los distintos matices, registros y modulaciones que cobran algunos movimientos literarios recurrentes, a lo largo de las diversas latitudes europeas, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX como el modernismo, el simbolismo y el surrealismo. Aún en los casos de las voces más aisladas e indiferentes a estos movimientos, resulta, asimismo, interesante preguntarnos si existe una acústica inherentemente europea que resuena en ellas, aún cuando no siempre pueda cartografiarse porque, por lo general, es radicalmente diversa en cada caso, lo cual nos confronta al interrogante de qué es lo europeo en el ámbito de la poesía y si tal cosa existe. A lo largo de las cinco sesiones de la asignatura y, apoyándonos en una selección representativa de textos y autores, nos aproximaremos a las voces más significativas y/o singulares de las distintas lenguas del continente como un primer acercamiento hacia una escucha deseadamente, babélica y coral de la poesía europea del siglo XX.

Objetivos

- Aproximar a los alumnos a una genealogía introductoria y general de los principales poetas y movimientos poéticos europeos del siglo XX.
- Darles a conocer a los representantes más importantes y/o singulares del género en las distintas lenguas europeas.

- Facilitarles algunas claves necesarias para interpretar el complejo mapa de la poesía europea del siglo XX.
- Despertar en los alumnos el interés y la sensibilidad por los distintos autores y las diversas expresiones del género dentro del continente europeo como aproximación hacia la elaboración de una genealogía personal.
- Incorporar al canon fundamentalmente masculino de la poesía europea del siglo XX algunas de las voces femeninas más destacadas en cada lengua.
- Integrar al canon europeo de poesía del siglo XX voces, lenguas y geografías más periféricas o menos cercanas a la cultura hispanohablante.
- Proponer, a lo largo de la asignatura, la pregunta tangencial de si puede hablarse de una identidad característicamente europea en la expresión poética del continente.

Contenidos

1. **Alemania y Países Bajos**

   Alemania. Rainer Maria Rilke, Paul Celan y Elefriede Jelinek (Austria). Países Bajos. Bélgica y Holanda: Lucebert, M. Vasalis y Paul Snoek.

2. **Italia, Francia y Portugal**

   Italia: Giuseppe Ungaretti. Alda Merini. Francia: Guillaume Apollinaire. Gisèle Prassinos. Portugal: Fernando Pessoa. Sophia de Mello Breyner Andresen.

3. **Europa del Este y Balcanes**

   Polonia: Wislawa Szymborska, Tadeusz Różewicz. Rumania: Nichita Stanescu, Ana Blandiana. República Checa: Vladimír Holan, Jaroslav Seifert. Grecia: Constatino Cavafis, Yorgos Seferis.

4. **Países nórdicos**

   Escandinavia. Suecia: Edith Södergran, Sonja Åkesson. Dinamarca: Inger Christensen, Michael Strunge. Noruega: Gunvor Hofmo, Tone Hødnebø. Finlandia: Eeva-Liisa Manner, Pentti Saarikoski.

5. **Rusia y Países Bálticos**

   Rusia: Anna Ajmátova, Marina Tsvietáieva. Países Bálticos. Letonia. Leons Briedis, Vizma Belševica. Lituania. Sigitas Geda, Judite Vaičiunaite.

Bibliografía

- Ahti, Risto: *Narcissus in Winter*. Making Waves, 1994.
- Ajmátova, Anna; Tsvetáieva, Marina: *El canto y la ceniza*. Galaxia Gutenberg, 2018.
- Benn, Gottfried: *Morgue*. Autor-editor, 2008.
- Briedis, Leons: *El mensajero tardío*. Ay del Seis, 2016.
- Cadenas, Rafael: *El taller de al lado*. Traducciones. Bid & Co. Editor, 2005.
- Celan, Paul: *Obras completas*. Editorial Trotta, 2020.
- Christensen, Inger: *Alfabeto*. Sexto Piso, 2014.
- Claudel, Paul: *Cinco grandes odas*. Siglo XXI, 1997.
- Claudel, Paul: *Presencia y profecía*. Sígueme, 2015.
- De Melo Breyner Andressen, Sophia: *Lo digo para ver*. Galaxia Gutenberg, 2019.
- Ekelöf, Gunnar: *La leyenda de Fatumeh*. Nórdica, 2018.
- Herbet, Zbigniew: *Poesía completa*. Lumen, 2017.
- Irigoyen, Ramón: *Ocho poetas griegos del siglo XX*. Literatura Random House, 1989.
- Jelinek, Elfriede: *Poemas*. Amargord, 2018.
- Lucebert: *Antología*. Plaza y Janés, 1978.
- Merini, Alda: *Cuerpo de amor*. Vaso Roto, 2009.
- Montale, Eugenio: *Poesía completa*. Galaxia Gutenberg, 2006.
- Pessoa, Fernando: *Obras completas*. Pre-textos, 2016.
- Rico, Francisco: *Mil años de poesía europea*. Crítica, 2014.
- Rilke, Rainer Maria: *Elegías de Duino / Los sonetos de Orfeo*. Cátedra, 2004.
- Varios autores: *Cinco poetas checos*. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2006.
- Varios autores: *Contemporary Latvian Poetry*. University of Iowa Press, 1984.
- Varios autores: *La mesa del silencio*. Once poetas rumanos. Visor, 2001.
- Varios autores: *Mostra della poesia*. Bid & Co. Editor, 2008.
- Varios autores: *Sinfonía de primavera*. Antología de poesía lituana del siglo XX. Renacimiento, 2019.
- Snoek, Paul: *¿Por qué derrito plata en mis poemas?* Ravenswood Books Editorial, 2018.
- Sodergrän, Edith: *Encontraste un alma. Poesía completa*. Nórdica, 2017.
- Szymborska, Wislawa: *Paisaje con grano de arena*. Lumen, 2019.

- Ungaretti, Giuseppe: *Vita d'un uomo. Tutte le poesie*. Mondadori Italia, 1992.
- Vasalis, M: *Poemas*. Calima Ediciones, 2004.

Poéticas de la voz

María Gómez Lara

Resumen

Cuando hablamos de poesía es imposible no hablar de la voz. La poesía es una voz. La poesía, de hecho, empezó siendo cantada. Por eso muchos poetas hablan del canto al referirse a su oficio. Si bien esta dimensión directamente musical se ha perdido en la mayor parte de la poesía moderna, la poesía es el género literario que mantiene un vínculo más fuerte con la música. Aunque los conceptos de voz poética y de la voz como imagen poética son inabarcables en unas pocas sesiones, esta asignatura propone estudiarlos desde un aspecto específico: la relación entre la voz y la materialidad en algunos poemas. Así pues, este curso plantea una aproximación a la voz desde la poética, a la luz de la obra de cuatro poetas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.

El enfocarnos en la relación entre voz y poética de alguna manera le devuelve el énfasis a esa dimensión musical de la poesía. De hecho, la entrada sobre música y poesía de la *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics* menciona que la poesía, en su origen, fue indistinguible de la música, que comenzó como unas melodías y ritmos anteriores a las palabras, a los que se les fueron agregando palabras (803). Algunas veces, en la poesía moderna, ya trasladada a la página, olvidamos esa dimensión. Pero este curso se propone rescatarla, subirle el tono a la voz que también canta en los poemas impresos. En *À l'écoute* (2002) Jean-Luc Nancy piensa en el sentido como algo que tiene voz, incluso en los textos escritos, y se refiere a una voz de la escritura (Nancy 67). Esa es la voz que oiremos en esta asignatura. Los poemas en la página pueden ser como una partitura que marca el ritmo de una voz que es la voz de la poesía, y más en el tono particular de estos poetas cuya poética resulta especialmente relevante para preguntarse por el lado material de la voz.

Las preguntas por la voz que plantea este curso son, de alguna manera, preguntas sobre poética, pues lo que nos interesa es perseguir la relación de los poetas con su quehacer. Por eso, pensaremos en la voz (no solamente en términos físicos o auditivos, es decir, la voz que viene del cuerpo, la voz que usamos para hablar) sino, también, estudiaremos la voz entendida como una cara de la poética: como la manera en que los poetas se imaginan que son sus palabras, como las imágenes sobre la concepción de su oficio que crean.

Esta asignatura parte de la idea de que el estudio de la voz poética y de la voz como imagen poética puede ser una herramienta importante para quienes escriben poesía, pues más allá del concepto a menudo problemático de encontrar una voz (si es que esa voz existe), el desarrollar una conciencia de la voz en la escritura puede abrir una posibilidad para pensar de otra manera en la propia voz poética. Si bien el curso tendrá como cimiento la reflexión teórica sobre la voz, el énfasis estará en la lectura de los poetas centrales.

Objetivos

- Conocer la obra de cuatro poetas latinoamericanos fundamentales de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, tanto desde su contexto artístico y literario como a partir de la lectura cuidadosa de sus libros
- Leer en profundidad cuatro poemarios
- Ejercitar las habilidades y herramientas para la lectura de poesía
- Practicar la lectura de poesía en voz alta
- Extender las claves de lectura desde la poética a otros textos

Contenidos

1. **La voz como presencia**

   Una lectura de *Los trabajos y las noches* (1965) de Alejandra Pizarnik

2. **La voz como ausencia**

   Una lectura de *Partitura de la cigarra* (1999) de Eugenio Montejo

3. **La voz con grietas: poéticas de lo frágil**

   Una lectura de *Alguien de lava* (2002) de Fabio Morábito

4. **La voz en el límite**

   Una lectura de *Canto villano* (1978) de Blanca Varela

Bibliografía

- Aira, César. Alejandra Pizarnik. Barcelona: Ediciones Omega, 2001.
- Anzaldúa, Gloria. “Speaking in Tongues. A letter to Third World Women Writers” This Bridge Called My Back. Sunny Press: New York, 2015.
- Barja, Ethel. “Canto villano: una poética del hambre” en Canto villano: poesía reunida, 1949-1994. Fondo de Cultura Económica: Lima, 2017.
- Barthes, Roland. Le Grain de la voix : Entretiens (1962-1980). Éditions du Seuil : Paris, 1981.
- Basterra, Gabriela. The Subject of Freedom: Kant, Levinas. Fordham University Press: New York, 2015.

- Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale, I. París: Gallimard, 1966.
- Bordelois, Ivonne. “Alejandra Pizarnik en mi memoria” en: Piña, Cristina (ed). En la trastienda del lenguaje: nueve miradas a la escritura de Alejandra Pizarnik. Pittsburgh: Serie Nueva América, 2015.
- Cavarero, Adriana. For More than One Voice. Stanford: Stanford University Press, 2005.
- Dolar, Mladen. A Voice and Nothing More. MIT Press: Cambridge, 2006.
- Montejo, Eugenio. Adiós al siglo XX. Bid & co. editor: Caracas, 2004.
- Montejo, Eugenio. Alfabeto del mundo. Fondo de Cultura Económica: Ciudad de México, 2005.
- Montejo, Eugenio. El cuaderno de Blas Coll. Bid & co. editor: Caracas, 2006.
- Montejo, Eugenio. El taller blanco. Universidad Autónoma Metropolitana: México, 1996.
- Montejo, Eugenio. Fábula del escriba. Pre-Textos: Valencia, 2006.
- Montejo, Eugenio. Partitura de la cigarra. Pre-Textos: Valencia, 1999.
- Montejo, Eugenio. Terredad. Biblioteca Sibila: Sevilla, 2008.
- Morábito, Fabio. La ola que regresa (Poesía reunida). Fondo de Cultura Económica: Ciudad de México, 2006.
- Morábito, Fabio. Un náufrago jamás se seca. Gog y Magog Ediciones: Buenos Aires, 2011.
- Morábito, Fabio. Alguien de lava. Ciudad de México: Ediciones Era, 2002.
- Morábito, Fabio. Delante de un prado una vaca. Ciudad de México: Ediciones Era, 2011.
- Morábito, Fabio. Grieta de fatiga. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora, 2009.
- Morábito, Fabio. El idioma materno. Ciudad de México: Sexto piso, 2014.
- Moure, Clelia. “La experiencia desnuda del lenguaje” en: Piña, Cristina (ed.). En la trastienda del lenguaje: nueve miradas a la escritura de Alejandra Pizarnik. Pittsburgh: Serie Nueva América, 2015.
- Nancy, Jean-Luc. Á l’écoute. Galilée : Paris, 2002.
- Pantin, Yolanda. “Encuentro con Blanca Varela” en Nadie sabe mis cosas. Reflexiones en torno a la poesía de Blanca Varela. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007.
- Parker, Patricia. “Metaphor and Catachresis” en The Ends of Rhetoric, History, Theory, Practice. Editors: Bender, John; Wellbery, David E. Stanford University Press: Stanford, 1990.
- Paz, Octavio. “Destiempos de Blanca Varela” en Nadie sabe mis cosas. Reflexiones en torno a la poesía de Blanca Varela. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007.

- Piña, Cristina (ed.). En la trastienda del lenguaje: nueve miradas a la escritura de Alejandra Pizarnik. Pittsburgh: Serie Nueva América, 2015.
- Piña, Cristina. Poesía y experiencia del límite: leer a Alejandra Pizarnik. Buenos Aires: Botella al mar, 1999.
- Pizarnik, Alejandra. La extracción de la piedra de la locura. Visor: Madrid, 1993.
- Pizarnik, Alejandra. Poesía completa. Editorial Lumen: Barcelona, 2010.
- Pizarnik, Alejandra. Poesía completa. Buenos Aires: Editorial Lumen, 2010.
- Pizarnik, Alejandra. Diarios. Barcelona: Editorial Lumen, 2013.
- Preminger, Alex; Brogan, T.V.F (editors). The New Princeton Encylopedia of Poetry and Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Quiroga, José. “Spanish American poetry from 1922 to 1975” Cambridge Histories Online. Cambridge University Press, 2008.
- Stewart, Susan. Poetry and the Fate of the Senses. The University of Chicago Press: Chicago, 2002.
- Varela, Blanca. Canto villano: poesía reunida, 1949-1994. Fondo de Cultura Económica: Lima, 2017.
- Varela, Blanca. Canto villano: poesía reunida, 1949-1983. Fondo de Cultura Económica: México D.F., 1986
- Varela, Blanca. Concierto animal. Valencia: Pre-Textos, 1999.
- Varela, Blanca. Tríptico / Trittico. Lima: Editorial Horizonte, 2004.

Teoría y técnicas poéticas

Miguel Ángel Feria

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

La asignatura “Técnicas poéticas” propone al estudiante del Máster de Poesía de la Escuela de Escritores una inmersión exhaustiva en la disciplina del arte compositivo desde diferentes enfoques y con una propuesta innovadora.

Divida en dos partes, la primera de ellas profundizará en los procedimientos que tradicionalmente han sido examinados a la luz de las teorías de la expresión poética pero revisados desde un planteamiento multifocal y crítico. El simbolismo y la alegoría, la imagen, el irracionalismo, la ruptura del sistema retórico o los fundamentos de la metaforización son varios de los recursos estilísticos y epistemológicos a tratar en este primer bloque. En la segunda parte se abordará la deconstrucción de la forma poética después de la posmodernidad y la pluralidad de la escritura poética. Se estudiarán aspectos fundamentales como la muerte del verso en el renacimiento del verso, las formas del silencio poético, las artes plásticas y la poesía: hacia una hibridación de la poesía en la forma conceptual, los saltos en el lenguaje, la modulación del yo en la objetivizacion del mundo: las palabras desenfrenadas de su matriz. Cada poeta debería ser una voz única. La forma es una búsqueda de cada poeta a la vez que una consecución de cada poética. Forma y fondo constituyen un sólo cuerpo coherente: reconocerte cuando leo un texto poético tuyo que no has firmado; reconocerte por el dibujo de tu poema.

Objetivos

- Adquirir los conocimientos teóricos que permitan el manejo del corpus fundamental de las técnicas poéticas y expresivas desde el punto de vista estilístico y comprender sus implicaciones en el terreno de la especulación filosófica y artística.
- Desarrollar las competencias básicas en todos los recursos del arte compositivo desde su análisis crítico en la lectura de textos ajenos a su (re)creación en textos propios.
- Reformular conceptos clave de la poeticidad como “significación”, “estructura”, “fondo”, “forma” “acción comunicativa” o “intersubjetividad” como lectores y escritores.

Contenidos

1. **Introducción teórica:**
   ¿Forma y contenido? Forma es contenido. Los géneros poéticos.
2. **Retórica, antirretórica y dialéctica:**
   Retórica y antirretórica en la poesía contemporánea. La dialéctica orgánica en la construcción del discurso: la isotopía.
3. **Alegoría y símbolo:**
   Procedimientos simbólicos y alegóricos.
4. **Materia verbal:**
   Écfrasis, transposición artística y plasticidad de la materia verbal.
5. **Metáfora**:
   Metáfora, imagen y visión poéticas.
6. **Irracionalismo**:
   El irracionalismo y su expresión literaria.
7. **Intertextualidad**:
   La intertextualidad y sus problemáticas. Alusión, parodia, ironía, cita y ruptura del sistema en la creación poética.
8. **Estructura de la lírica moderna: La disonancia**
   Características del poema moderno.
9. **Teorías de las vanguardias y sus procedimientos poéticos**
   Nuevos programas poemáticos.
10. **Ficción y Realidad: Teorías de la ficción literaria**
    La ficción como base del poema.
11. **Teorías de la enunciación**
    Quién habla en el poema.

12. El estilo literario y composición

Cómo construir mi modelo.

13. Teoría y técnicas del sujeto lírico

Escribir poesía.

14. Diásporas genéricas: Del collage al rizoma

La retórica de la poesía contemporánea.

Bibliografía

- Aguiar e Silva, Vitor Manuel de: *Teoría de la literatura*. Gredos, 1975.
- Alonso, Amado: *Materia y forma en poesía*. Gredos, 1977 (1ª ed. 1955).
- Azaustre Galiana, Antonio y Casas Rigall, Juan: *Introducción al análisis retórico: tropos, figuras y sintaxis del estilo*. Universidad de Santiago de Compostela, 1994.
- Bachelard, Gaston: *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica, 1965.
- Bachelard, Gaston: *La dialéctica de la duración*. Villalar, 1978.
- Bousoño, Carlos: *Teoría de la expresión poética*, 7. Gredos, 1985.
- Brea, José Luis: "Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica", en *La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. Editorial Centro de Arte de Salamanca, 2002.
- Buck-Morss, Susan: *Origen de la Dialéctica Negativa*. Siglo XXI, 1981.
- Celan, Paul: Microlitos. *Prosas Postumas* (La Dicha de Enmudecer). Trotta, 2015.
- Cohen, Jean: *Estructura del Lenguaje Poético*. Gredos, 1984.
- Curiel. Miguel Ángel: *Jaraiz. Luminarias* (2009-2019). Ed. Amargord, 2019.
- Derrida, Jacques: *No escribo sin luz artificial*. Cuatro Ediciones, 1999.
- Egido, Moisés: "El libro infinito. Una síntesis de técnica y arte". En Telos, nº 32, Madrid, diciembre-febrero, 1992-1993.
- Fletcher, Angus: *Alegoría: teoría de un modo simbólico*. Akal, 2002.
- Jiménez, Juan Ramón: *Espacio*. Ediciones Linteo, 2012.
- Kayser, Wolfgang: *Interpretación y análisis de la obra literaria*. Gredos, 1965.

- Landow, George: *Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología*. Paidós, 1995.
- Monegal, Antonio: *(Introducción, compilación de textos y bibliografía) Literatura y pintura*. Arco libros, 2000.
- Mortara Garavelli, Bice: *Manual de retórica*. Cátedra, 1991.
- Paz, Octavio: *El arco y la lira*. FCE, 2015.
- Serna Arango, Julián: "Plasticidad de la palabra". *Agora: Papeles de filosofía*, Vol. 21, Nº 1, págs. 149-163, 2002.
- Valente, José Ángel: *Obras completas. II. Ensayo*. Galaxia-Gutenberg, 2008.
- Valery, Paul: *Teoría Poética y estética*. La balsa de la Medusa, 1998.

Poesía y traducción

Ariel Dilon

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

Hoy en día, resulta imposible concebir la poesía desligada de la traducción. El mercado editorial está repleto de traducciones; las editoriales compiten explícita o soterradamente por dar con autores insólitos, con lenguas inesperadas. Pero esto no responde a la mecánica simple de las modas.

La traducción es el ejercicio que nos permite aproximarnos a otras tradiciones, apropiarnos de herencias que hasta entonces no conocíamos. Este acercamiento fértil renueva el panorama poético, da nueva vida al ecosistema literario. Sin embargo, la labor del traductor no es la de un mero transmisor. No hay transparencia ni azar en su oficio: cada palabra es sopesada, medida en sus ambigüedades y opacidades. Esta asignatura examinará, en cada una de sus sesiones, distintos aspectos del trabajo del traductor, las consecuencias de sus decisiones (para el texto traducido) y sus implicaciones a veces sísmicas (para la lengua a la que se traduce). Tal examen se llevará a cabo recorriendo textos indispensables de la reflexión sobre el arte de traducir.

Además de explorar estas facetas de la labor del traductor desde una perspectiva teórica, cada una de ellas será puesta en práctica, de modo que queden a la vista sus múltiples efectos. Con ánimo lúdico, con más asombro que dogma, esta asignatura apunta a que los participantes puedan ensayar distintas maneras de traducir. Y que, al final del mismo, cuenten con un manejo seguro de las herramientas propias del oficio de traducción, tanto prácticas como teóricas.

Objetivos

- Analizar los modos en que la traducción permea nuestra cultura y, en particular, ese registro de la lengua que llamamos poesía.
- Examinar diversas aproximaciones al trabajo de traducción.
- Estudiar tales acercamientos, poniendo de relieve tanto sus implicaciones éticas como sus consecuencias estéticas.

- Poner en práctica los distintos modos de comprender la traducción explorados durante las sesiones del taller.

Contenidos

1. **Pensar, traducir**:

   La traducción como operación básica humana. Octavio Paz, George Steiner, Henri Meschonnic, Fabio Morábito.

2. **Transcreación**:

   Los límites del texto traducido. La traducción como género literario. Haroldo de Campos, Anne Carson.

3. **Al pie de la letra**:

   El problema de la fidelidad en la traducción. Vladimir Nabokov, San Jerónimo, Eliot Weinberger.

4. **Extender la mano**:

   La traducción como encuentro con la alteridad. Antoine Berman, Susan Sontag, Peter Cole.

5. **Habitar la lengua ajena, desarticular la lengua propia**:

   La traducción como gesto de resistencia. Myriam Suchet, Vicente Rafael, Édouard Glissant.

6. **Hipócrita lector**:

   Baudelaire como traductor de Poe. Identificación y traducción empática.

Bibliografía

- Allen, Esther y Bernofsky, Susan (ed.), varios autores: *In Translation. Translators on Their Work and What It Means*. Columbia University Press, 2013.
- Doce, Jordi (ed), varios autores: *Poesía en traducción*. Círculo de Bellas Artes, 2007.

- Eysteinsson, Astradur y Weissbort, Daniel (ed), varios autores*: Translation. Theory and Practice*. Oxford University Press, 2006.
- Baudelaire, Charles: *Correspondance*. Éditions Gallimard, 2000.
- Berman, Antoine: *La traduction et la lettre ou L'auberge du lointain*. Éditions du Seuil, 1999.
- Campos, Haroldo de: *Transciação*.. Editora Perspectiva, 2013.
- Carson, Anne: *Nay Rather*. Sylph Editions, 2013.
- Carson, Anne: *Si no, el invierno. Fragmentos de Safo*. Vaso Roto, 2019.
- Glissant, Édouard: *Introduction à une Poétique du Divers*. Éditions Gallimard, 1996.
- Meschinnic, Henri: *Poétique du traduire*. Éditions Verdier, 1999.
- Morábito, Fabio: *El idioma materno*. Sexto Piso, 2014.
- Paz, Octavio: *El signo y el garabato*. Editorial Seix Barral, 1991.
- Pushkin, Aleksandr: *Eugene Onegin. Traducción y prefacio de Vladimir Nabokov*. Princeton University Press, 1990.
- Rafael, Vicente: *Contracting Colonialism*. Duke University Press, 1993.
- Sontag, Susan: *Where the Stress Falls*. Picador, 2001.
- Steiner, George: *After Babel*. Oxford University Press, 1998.
- Suchet, Myriam: *Outils pour une traduction postcoloniale*. Éditions des archives contemporaines, 2009.
- Weinberger, Eliot: *Nineteen Ways of Looking at Wang Wei*. New Directions, 2016.

Poesía infantil y juvenil

Javier Fonseca

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

En esta asignatura nos acercaremos a la primera poesía sentida, apreciaremos su importancia en el desarrollo infantil y aprenderemos las particularidades de los niños y jóvenes como lectores de poesía para, como poetas, poder responder a sus necesidades y gustos y conectar con sus emociones.

Escuchamos poesía, recibimos ritmos, desde antes de nacer. Las caricias en el vientre de nuestra madre, las canciones, la música… Y cuando nacemos, nos están esperando las nanas para dormir, las canciones de los abuelos, las retahílas y poemas… La poesía está en el aire. Es parte de nuestra vida, seamos o no conscientes.

Desde el imprescindible respeto a nuestro lector, que nos llevará a tomarnos a este y a la poesía infantil y juvenil muy en serio —partiremos de la máxima: el niño es niño, no tonto—, nos relacionaremos con la poesía con ojos y corazón infantiles y juveniles, disfrutando de su faceta más lúdica; leeremos, oiremos y escribiremos poemas; analizaremos herramientas, tratamiento de los temas, límites… específicos para escribir a este exigente público.

Objetivos

- Acercarse a la literatura infantil y juvenil a través de la poesía para disfrutar de ella de manera lúdica y profunda.
- Ofrecer una visión general del panorama poético infantil y juvenil.
- Estudiar la poesía infantil y juvenil, sus especialidades y técnicas.
- Conocer al lector infantil y juvenil, sus intereses y demandas.
- Practicar la escritura de poesía infantil y juvenil a fin de conocer y manejar su lenguaje, estilos y particularidades.

Contenidos

1. **Palabras al vientre: música en la sangre, versos en la piel**:

   Infancia, literatura y poesía. Nociones previas.

2. **En el principio era el verso. La poesía infantil (I)**:

   Función y lugar en la literatura Infantil. Juego, memoria. Primeros años.

3. **Versos para niños perversos. La poesía infantil (II)**:

   Provocación, lenguaje, ¿he dicho juego? Temas y formas. Segunda etapa.

4. **Rebeldes, intensos, simbólicos**:

   ¿Es necesario hablar de una poesía juvenil? Especiales características. Temas. El verso en la Red. Poesía apropiada: de jóvenes y para jóvenes.

5. **La infancia es un estado cargado de futuro**:

   ¿Hasta dónde llegar? Horizonte de la poesía infantil y juvenil.

Bibliografía

- Cerrillo, Pedro (coord.): *Poesía Infantil: teoría, critica e investigación*. UCLM, 1990.
- Clark, Margaret: *Escribir literatura infantil y juvenil*. Paidós, 2005.
- García Montero, Luis: *Lecciones de poesía para niños inquietos*. Comares, 1999.
- Gómez de Lora, Chema: *Manual de Literatura Infantil y Juvenil*. Ed CCS, 2009.
- Pelegrín Sandoval, Ana: *Juegos y poesía popular en la literatura infantil y juvenil* (1750-1987). Tesis doctoral (UCM), 1992.
- Regueiro Salgado, Begoña: “Poesía juvenil pop: temas, recursos formales y estrategias para llegar al lector joven”. Ocnos, revista de estudios sobre lectura (UCLM) nº17, 2018.
- Rodari, Gianni: *Gramática de la Fantasía*. Del Bronce, 2002.

Poesías de la intimidad

Laura García de Lucas

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

En esta asignatura exploraremos las diferentes formas de poesías de la intimidad de la mano de los poetas y de las poetas que se vertieron en sus versos; abandonando lo visionario y acercándonos a la experiencia. Poesía como indagación del yo, como expresión del deseo en sus múltiples caras, pero también como sanación u hogar de esos otros *yoes* que también somos nosotros.

Objetivos

- Estudiar las corrientes significativas de la poesía de la intimidad.
- Enseñar las claves necesarias para la creación de textos poéticos.
- Desarrollar habilidades autocríticas que ayuden en los procesos de escritura.
- Fomentar la capacidad crítica de los alumnos a través de la lectura de textos poéticos.
- Fomentar la capacidad de reflexión conjunta a través de la lectura de textos teóricos.

Contenidos

1. **Poesía e intimidad**:

   El deseo del encuentro. Yo es otro. El yo, el nosotros, el tú. De máscaras y de fantasmas. Lo que el poema revela y lo que el poema oculta. La íntima libertad del poema. Emily Dickinson y Forugh Farrojzad.

2. **La exposición del deseo. La lírica erótico-amorosa**:

   La poesía lírica. La contradicción de Eros. El objeto de deseo. Hacer el amor al nombre. El poema erótico y el poema amoroso. De Safo a Idea Vilariño.

3. **La exposición de la herida. La poesía confesional**:

   El poema confesional. La poesía como confesión. Documentar la realidad. El correlato objetivo. El yo confesional. El poema confesional. De Anne Sexton a Ana Cristina César.

4. **Imaginación y memoria. La poesía autobiográfica**:

   El poema autobiográfico. Memoria e imaginación. La sustancia biográfica: recuerdos e invenciones. Entre lo vivido y lo no vivido. La búsqueda de una genealogía. El poema confesional. De Sonja Akesson a Gil de Biedma.

5. **La exposición del misterio. La poesía subjetiva**:

   El poema subjetivo y la poesía del yo. Contemplación, sueño y misterio. El alrededor del yo.

Bibliografía

- Barthes, Roland: *Fragmentos de un discurso amoroso*. Siglo XXI, 1993.
- Broda, Martine: *El amor al nombre*. Editorial Losada, 2006.
- Carson, Anne: *Eros. La poética del deseo*. Dioptrías, 2015.
- Cristina César, Ana: *El método documental*. Manantial, 2013.
- Paz, Octavio: *La llama doble: Amor y erotismo*. Seix Barral, 1993.
- Sontang, Susan: *La enfermedad y sus metáforas*, Taurus, 2003.

Aula Creativa I: Pienso mesa y digo silla

Lara López

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

A una interesante cantidad de poemas dispuestos para enseñar a los demás, tendrás que sumar a las herramientas básicas que ya conoces (lápiz y papel, noches estrelladas, rupturas amorosas, conciencia social y los ingentes conocimientos adquiridos durante este año), habilidades igualmente decisivas y quizá un poco más incómodas, a las que nos enfrentaremos juntos en estos dos módulos esenciales. A fin de cuentas, parafraseando al gran Beny Moré se trata de tu corazón y no de un reloj, lo que has escrito en estas páginas a lo largo del curso.

Objetivos

- Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para defender sus versos en cualquier ámbito y ante cualquier audiencia.

Contenidos

1. Tengo los poemas. ¿Y ahora, qué? Juguemos a ser niños. Tres propuestas para perder el miedo escénico.
2. El autor lee y los demás le acompañamos. La poesía como el jazz de la literatura. Acabamos improvisando.

Bibliografía

- Bernstein, Leonard; Gottlieb, Jack: *El maestro invita a un concierto: Conciertos para jóvenes*. Siruela, 2011.
- Carrascosa, Jorge: *Escribe letras de canciones que atrapen*. Fundación SGAE, 2019.
- García Montero, Luis: *Lecciones de poesía para niños inquietos*. Ilustraciones de Juan Vida. Editorial Comares, 2000.
- Mayorga, Juan; Montero Galán, Daniel: *Intensamente azules*. Ed. La uña rota, 2017.

Poesía acústica

Jürgen Berlakovich (*Schule für dichtung*)

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

La poesía acústica como campo de investigación y como punto de partida inspirador para escribir textos en prosa. ¿Dónde se convierte el lenguaje en sonido? ¿Hay una semántica del sonido? ¿Cómo se abre camino el mundo acústico que nos rodea en las narraciones literarias? ¿Cuáles son los impactos del sonido, el ritmo, la armonía y la melodía en la escritura y composición de un texto en prosa? ¿Qué enriquecimiento práctico puede aportar al proceso de escritura el conocimiento de la poesía acústica y ciertas técnicas básicas relativas a cómo trabajar con el lenguaje como fuente de sonido y material musical? La poesía acústica puede proveernos de importantes estímulos técnicos para escribir textos en prosa, además de ayudarnos a desarrollar nuevas formas narrativas que oscilan entre literatura, sonido y música.

Esta asignatura está impartida en inglés.

Objetivos

- El objetivo del curso consiste en generar conciencia y sentimiento frente a las características sonoras y musicales del lenguaje. Exploraremos cómo las técnicas de producción de música y audio, los principios de composición y los enfoques musicales pueden ayudarnos a encontrar nuestra propia voz literaria interna, distintiva, para que así podamos escribir textos en prosa con un sonido único e independiente.

Contenidos

1. **Poesía oral y poesía sonora**:

   La historia de la poesía oral y los tipos de poesía sonora. Impactos y vínculos entre la palabra hablada y el texto escrito.

2. **Técnicas electrónicas de producción e impactos del sonido en la escritura**:

Técnicas electrónicas de producción de audio y música (ritmo, loops, delay, ecos, prolongaciones, síntesis granular, time stretching, etc.). Impactos del sonido, el ritmo, la armonía y la melodía en la escritura. Composición de un texto en prosa.

3. **Ejercicios prácticos**:

   Escribir un texto breve. Integrar las ideas, métodos y enfoques de la parte 1 y la parte 2.

Bibliografía

- Ball, Hugo: *Flight Out Of Time*. University of California Press, 1996.
- Bernhard, Thomas: *Der Untergeher (El malogrado)*. Alfred A. Knopf, 1983.
- Dickens, Charles: *Bleak House (Casa desolada)*. Bradbury and Evans, 1853.
- Frey, James: *A Million Different Pieces (En mil pedazos)*. Taurus, 2004.
- Jakobson, Roman: *Selected Writings – III. The Poetry of Grammar and the Grammar of Poetry*. Mouton de Gruyter, 1985.
- Joyce, James: *Finnegans Wake*. El cuenco de plata, 2016.

Deconstrucción de la mirada poética

Miguel Ángel Curiel

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

¿Es el poema un mapa del ser? ¿Una cartografía de la existencia? ¿A qué escala se representa esa esencialidad? Sólo puede representada en un poema, y la escala del poema es la escala de la realidad en los límites del lenguaje. Esta asignatura trata de eso, de llevar a los alumnos hasta los límites de su propio lenguaje poético a través de la puesta en práctica de la escritura poética, armándola y desarmándola, construyéndola y de-costruyéndola: la voz única de cada uno está en la experiencia poética de cada uno. Escribió una vez Alfred Kollerischt. «No pretendo contar nada en los poemas ni arrojar luz alguna sobre la realidad […]. Con ellos contemplo las garras con las que nos aferramos al tiempo; yo deseo abrir esas garras, acelerar el momento de la caída, y, con el poema, avivar la esperanza de poder aferrarnos de nuevo». En cada poema nos revelamos y se nos revela el mundo. A través de mi experiencia de muchos años, como poeta y escritor, intentaré desvelar los secretos que ya se me han desvelado, intentaré compartirlos.

Objetivos

- El más importante de los objetivos de esta asignatura es dotar al alumno de capacidades críticas a la hora de valorar su propia escritura poética. El rigor y la autenticidad a la hora de escribir poesía. Solo el que consiga desvanecerse del mal ego conseguirá entrar en el buen ego y así ser capaz de poder valorar en toda su dimensión su propia obra.
- El poeta, a lo largo de su vida lo que busca es una voz propia, un acento personal que diferencie sus textos de los demás textos. Debemos ir hacia los límites del lenguaje para adentrarnos en la realidad del mundo. La conquista de una voz propia a la hora de escribir poesía es lo que le da valor a todas las asignaturas de este master.
- Ser capaz de escribir un libro de poemas a lo largo de la asignatura que mantenga cierto nivel de auto-exigencia, y por lo tato que sea publicable.

Contenidos

1. **Deconstrucción y poética I**:

   Experiencias de un poeta del siglo XXI: la poesía según Miguel Angel Curiel.

2. **Deconstrucción y poética II**:

   Poética y existencia desde la mirada de un poeta del S. XXI.

3. **Deconstrucción y poética II:**

   Entre la fragilidad y el ego creativo. En busca de una voz poética propia.

Bibliografía

- Trakl, Georg: *Obras completas*. Trotta, 1994.
- Celan, Paul: *Amapola y memoria*. Hiperion, 2010.
- Ungaretti, Giuseppe: Obras completas. *Tutte le poesie*. Mondadori Italia, 2009.
- Mandelstan, Ossip: *Poesía completa*. Edicions de 1984, 2014.
- Cernuda, Luis: *Obra completa: 57 (Libros del tiempo)*. Siruela, 2007.
- Kavafis, Constantino: *Poesía completa*. Pre-textos, 2015
- Gamoneda, Antonio: *Libro del frío*. Siruela, 2009.
- Valente, José Ángel: *No amanece el cantor*. Tusquets, 1992
- Holan, Vladimir: *Dolor*. Hiperion, 1986.
- Celan, Paul: *De umbral en umbral*. Hiperión, 2005.
- Rodríguez, Claudio: *El don de la Ebriedad*. Colección Adonais, 1999.
- Curiel, Miguel Ángel: *Jaraíz*. Amargord, 2018. *Eulalia*, Amargord, 2021. *Trabajos de ser sólo hierba*. Cuadernos del Mississippi, 2021.
- Jimenez, Juan Ramón: *Espacio*.

Poesía en lengua inglesa

Óscar Curieses

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

Esta asignatura ofrece la posibilidad de conocer y profundizar en la poesía en lengua inglesa con una metodología alejada de la estrictamente cronológica. Es un diálogo abierto y crítico entre autoras y autores que pertenecen a estéticas diferentes y se encuentran inmersos en contextos históricos, políticos y sociales radicalmente distintos.

Durante la asignatura se analizarán poemas y libros que por su relevancia son hitos imprescindibles en la Historia de la literatura inglesa. Además de una cuidada selección de poemas para cada clase, se profundizará en las poéticas de los movimientos, las autoras y los autores mediante textos escritos por ellos mismos con esa finalidad o implícitos en su trabajo. Por último, siempre que exista la posibilidad, se trabajará con material audiovisual para facilitar los conocimientos y el interés del alumnado.

Objetivos

- Obtener una visión global y actualizada de la poesía en lengua inglesa atendiendo a sus distintas cronologías, corrientes estéticas y variedades lingüísticas.
- Ser capaz de entender cómo las formas literarias se adecúan al pensamiento poético de las autoras y los autores seleccionados.
- Conocer los recursos y herramientas presentes en los textos para utilizarlos o descartarlos a la hora de afrontar una escritura propia.
- Realizar también un acercamiento a la poesía en lengua inglesa a través de materiales menos convencionales como películas, documentales, obras plásticas, cómics, podcasts, etc.

Contenidos

1. **Dos formas de buscar la belleza: Edgar Allan Poe y Walt Whitman:**

   La poética y los poemas de Edgar Allan Poe. Las *Hojas de hierba* de Walt Whitman.

2. **El rumor frente al grito: Emily Dickinson, Allen Ginsberg y Jack Kerouac:**

   La obra de Emily Dickinson. *Aullido* de Allen Ginsberg. *Libro de jaikus* de Jack Kerouac.

3. **Narraciones en poesía: Coleridge, Lee Masters, Carver y Auster, Oscar Wilde:**

   Samuel Taylor Coleridge y *La balada del viejo marinero*. Edgar Lee Masters y *Antología de Spoon River*. Raymond Carver y Paul Auster: dos narradores poetas. El caso Wilde: *La balada de la cárcel de Reading y De profundis.*

4. **Derivas e intersecciones: William Shakespeare y E.E.Cummings; Sharon Olds y las poetas *beat*:**

   Los sonetos de William Shakespeare. Los sonetos de E.E.Cummings. La poesía de Sharon Olds. Las poetas de la generación *beat*.

5. **La negritud de Maya Angelou y tres maestros del *spoken word*:**

   La poesía de Maya Angelou. *Spoken word*. Tres maestros del *spoken word*: Lou Reed, Tom Waits y Leonard Cohen.

Bibliografía

- Angelou, Maya: *Poesía completa*. Valparaíso Ediciones, 2019.
- Beckett, Samuel: *Rumbo a peor*. Lumen, 2001.
- Blake, William: *El matrimonio del cielo y el infierno*. Cátedra (Letras Universales), 2002.
- Carver, Raymond: *Todos nosotros*. Bartleby Editores, 2006.
- Coleridge, Samuel Taylor y Wordsworth, William: *Las baladas líricas*. Cátedra, 2004.
- Cummings, E.E.: *Buffalo Bill ha muerto*. Hiperión, 1998.
- Dickinson, Emily: *Herbario*. Ya lo dijo Casimiro Parker, 2020.
- Eliot, T.S.: *La tierra baldía. Cuatro cuartetos y otros poemas*. Círculo de lectores, 2001.
- Ginsberg, Allen: *Aullido*. Anagrama, 2006.

- Kerouac, Jack: *Libro de haikus*. Bartleby Editores, 2007.
- Masters, Edgar Lee: *Antología de Spoon River*. Cátedra, 2014.
- Olds, Sharon: *La célula de oro*. Bartleby Editores, 2017.
- Olds, Sharon: *El padre*. Bartleby Editores, 2005.
- Poe, Edgar Allan: *Poesía completa*. Hiperión, 2000.
- Reed, Lou: *Atraviesa el fuego*. Reservoir Books, 2000.
- Shakespeare, William: *Obras completas*. Aguilar, 1960.
- Shakespeare, William: *Sonetos*. Anagrama, 2016.
- Stein, Gertrud: *Objetos y retratos. Geografía*. Amargord Ediciones, 2014.
- Stevens, Wallace: *Aforismos completos*. Lumen, 2002.
- VV.AA.: Beat attitude: *Antología de mujeres poetas de la generación beat*. Bartleby Editores, 2015.
- Whitman, Walt: *Canto de mí mismo y otros poemas*. Galaxia Gutenberg, 2019.
- Wilde, Oscar: *De Profundis. Balada de la cárcel de Reading*. Alianza, 2011.
- Williams, Williams Carlos: *Poemas*. Visor, 2013.

Otras poéticas del mundo I: Poesía Africana

Michel Feugain

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

Esta asignatura desarrollará de manera concentrada la realidad de la poesía africana en su contexto. Se hará una recensión histórica centrándonos en figuras esenciales que, en ocasiones, el gran público desconoce. Se insistirá en la situación de intertextualidad entre el ambiente social de los escritores en los diferentes países y su plasmación en las obras literarias. Desde una perspectiva hermenéutica se pretende dar claves de interpretación de diversas obras poéticas elegidas por su fuerza de sugerencia y visual. Además, se hará un repaso de la poesía africana hoy.

Objetivos

- Conocer la realidad de la poesía africana en su contexto.
- Explorar las poéticas de los pioneros conocidos y menos conocidos.
- Explorar las señas lingüísticas de África en los textos escritos.
- Descubrir la rica producción de la poesía africana de hoy.

Contenidos

1. Recensión histórica y pioneros de la poesía africana
2. La poesía africana hoy.

Bibliografía

- Ngoué, Joseph: *La croix du Sud*, Les Classiques Africaines, 1997.
- Hampaté Bâ, Amadou: *Aspects de la civilisation africaine*. Présence Africaine, 1972.
- d'Almeida, Fernando: *L'ouverture de l'ultime*. Ed. Henry, 2011.
- Nkogo Ondó, Eugenio: *La pensée Radicale*. Ed. l'Héritage créateur, 2014.

Otras poéticas del mundo II:

Poesía Oriental

Lola Nieto

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

Estudiaremos las tradiciones poéticas de China y Japón, las dos que más extensamente se han desarrollado en Asia del Este y las más divulgadas fuera de sus respectivas fronteras lingüísticas. Para ello, examinaremos las principales claves históricas y estéticas que contribuyeron al surgimiento y singularización de cada una de ellas, leeremos textos representativos de distintos periodos y corrientes y reflexionaremos en torno a su importantísimo valor cultural, su influencia en otras tradiciones literarias y estéticas del mundo y las dificultades de su traducción y recepción, entre otras cuestiones de interés.

Por medio de esta doble visión de conjunto, el alumno adquirirá las herramientas necesarias para profundizar en ambas tradiciones una vez complete su formación, así como un buen punto de partida para ensanchar su propia poética a partir de las de los distintos autores y textos analizados.

Objetivos

- Adquisición de un conocimiento básico de la historia de las poesías de China y Japón, desde su surgimiento al siglo XX, así como de su periodización y sus principales autores.
- Adquisición de los principales conceptos estéticos en torno a los que nacen y se desarrollan cada una de las mentadas tradiciones poéticas.
- Adquirir las herramientas necesarias para adentrarse en los complejos repertorios simbólicos de las literaturas china y japonesa.

Contenidos

1. **China y sus grandes clásicos poéticos**:

   Introducción. Claves históricas de la poesía en China. Claves estéticas de la poesía china. Un recorrido por los grandes clásicos: las dinastías Tang y Song. Nueva poesía china para el siglo XX.

2. **La poesía japonesa: indirección, forma y juego**:

   Introducción. Claves históricas de la poesía en Japón. Claves estéticas de la poesía japonesa. Formas mayores: tanka, renga y haiku. Modernidad y posmodernidad en la poesía japonesa.

Bibliografía

- Basho, Matsúo: *Sendas de Oku*. Atalanta, 2014.
- Cabezas, Antonio (ed.): *Jaikus inmortales*. Hiperión, 1983.
- Chen, Guojian (ed.): *Poesía china* (Siglo XI a.C – Siglo XX). Cátedra, 2001.
- Dañino, Guillermo: *La pagoda blanca, cien poemas de la dinastía Tang*. Hiperión, 2001.
- Hyakunin Isshu: *Cien poetas, cien poemas* (Antología de la poesía clásica japonesa). Hiperión, 2004.
- JI, Lu, Wen fu: *Prosopoema del arte de la escritura*. Cátedra, 2010.
- Knight, Sabina: *Chinese Literature. A very Short Introduction*. Oxford University Press, 2012.
- Kongtu, Si: *Las veinticuatro categorías de la poesía*. Trotta, 2012.
- *Poesía clásica japonesa [Kokinwakashu].* Trotta, 2005.
- Qingzhao, Li: *Poesía completa (60 poemas ci para cantar).* ediciones del oriente y del mediterráneo, 2010.
- Rubio, Carlos: *Claves y textos de la literatura japonesa*. Cátedra, 2008.
- Weinberger, Eliot: *19 Ways of Looking at Wang Wei: How a Chinese Poe Is Translated*. Moyer Bell, 1995.

Otras poéticas del mundo III: Poesía árabe

Jaime Sánchez-Ratia

Modalidad: Teórica virtual

Resumen

En la asignatura, a la que, tentativamente, he bautizado “Andante (con moto) por las praderas amenas de la poesía árabe, desde la *yahiliyya* hasta nuestros días”, trataré de dar a los oyentes una idea general sobre cuatro cuestiones fundamentales: qué es la poesía para los árabes; cuáles son sus características intrínsecas principales, qué la distinguen de la poesía europea de vocación y herencia grecolatina; quiénes son sus figuras emblemáticas, tanto poetas como críticos de poesía, y, por último, qué tendencias presenta actualmente la poesía árabe moderna.

El tema es extraordinariamente vasto, habida cuenta de la importancia de la poesía para la cultura árabe, por lo que el seminario deberá ser necesariamente esquemático, si bien enjundioso y, esperemos, provechoso.

Objetivos

- Hacer comprender el contexto y las circunstancias en que se desarrolla la poesía árabe;
- Dar una idea sobre la importancia de la poesía en la cultura árabe;
- Hacer escuchar una selección de poemas en lengua original y traducción, y explicar las dificultades que entraña la traducción de la poesía en árabe a lenguas occidentales;
- Glosar las más importantes figuras de la poesía árabe, haciendo una pequeña incursión por la poesía andalusí;
- Explicar en qué estado se encuentra la difusión en español de poesía árabe traducida y ofrecer una somera bibliografía sobre la disponibilidad de obras en traducción.

Contenidos

1. **Generalidades sobre la lengua árabe. Orígenes de la poesía**:

   La lengua árabe, sus características. La diglosia árabe. Diferencias con las lenguas occidentales. El sistema poético y el ‘arud. Los orígenes de la poesía árabe: la poesía preislámica; las mu’allaqat; la poesía en época omeya; Al-Farazdaq, Al-Ajtal, Yarir; Bashar ibn Burd.

2. **Poesía abasí, poesía andalusí y poesía moderna**:

   El esplendor de la poesía abasí: Abu Tammam, Al-Mutanabbi, Abu-l-Ala al-Maarri; Ibn al-Rumi, etc. La poesía andalusí: Ibn Zaydún, Ibn Quzman. La decadencia y el renacer árabe (la Nahda): Ilia Abu Madi, Ahmad Shawki, Jalil Mutran; Hafez Ibrahim. La poesía moderna: Al-Bayati, Mahmud Darwish; Adonis; Nizar Qabbani; Tahar ibn Jeloun.

Bibliografía

- Allen, Roger: *An introduction to Arabic Literature*. Cambridge University Press, 2000.
- Sobh, Mahmud: *El divan de la poesía árabe oriental y andalusí*. Visor, 2012.
- Friedrich von Schack, Adolf: *Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia*. Hiperión, 1988.
- Garulo, Teresa: *La literatura árabe de Al-Andalus*. Hiperión, 1988.
- Garulo, Teresa: *Diwan de las poetisas de Al-Andalus*. Hiperión, 1998.
- Sánchez Ratia, Jaime: *Treinta poemas árabes en su contexto*. Hiperión, 1998.
- Martínez Montávez, Pedro (ed.): *Taracea de poemas árabes*. Fundación Rodríguez-Acosta, 1995;
- Martínez Montávez, Pedro: *15 siglos de poesía árabe*. Litoral/UNESCO, 1998.
- Martínez Montávez, Pedro: *Poesía árabe contemporánea*. Escelicer, 1958.

Poesía visual II. Poesía y cine

Mario Jara

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

En la búsqueda de su propio camino, el cine ha cruzado por varias estéticas; unas más ambiciosas que otras; unas revolucionarias, otras más bien conservadoras.

Paradójicamente, las estéticas cinematográficas que han procurado tomar distancia de las demás artes son las que han terminado más cerca de la poesía. Hasta en su molécula más pequeña el cine tiene cierta cercanía con la poesía. La imagen cinematográfica y la imagen poética comparten la misma sangre: la evocación, la apertura, el estímulo.

Por medio de referentes de películas e imágenes vamos a recorrer la historia del cine en su cercanía con la poesía. Vamos a reflexionar sobre las similitudes y distancias existentes entre la imagen cinematográfica y la imagen poética. A través del montaje poético vamos a considerar las formas cinematográficas en la poesía.

Objetivos

- Entender la estética cinematográfica en su relación con la poesía.
- Confrontar la imagen cinematográfica a la imagen poética para descifrar sus similitudes y diferencias.
- Traspasar los límites del cine para bucear la poesía desde el montaje poético
- Comprender el parentesco entre estas dos artes para abrir caminos hacía la reflexión y, si fuera posible, para expandir los límites de la poesía.

Contenidos

1. Pincelada a las distintas estéticas del cine. Fijamos la mirada en la imagen cinematográfica para conocer sus particularidades y sus límites. Sentaremos las bases para comprender la relación entre el cine y la poesía.

2. A través de un recorrido por la historia del cine buscaremos los puntos de encuentro entre la imagen cinematográfica y la imagen poética.
3. Finalmente, a partir del montaje poético, vamos a explorar las similitudes y diferencias entre el trabajo del cineasta y el del poeta. La idea es sondear nuevas formas de trabajo, configurar nuevas estructuras de funcionamiento a partir del montaje cinematográfico.

Poesía visual III. Videopoema y Performance

Rocío Cerón

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

El poema se extiende en múltiples direcciones. El poema es ya una entidad multiperceptual y multisensorial. El cuerpo es el diapasón del mismo. En este laboratorio articularemos el poder del lenguaje en su sentido expandido en la imagen y la acción a través de la vidoepoesía y el performance.

Objetivos

- Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para generar una propuesta en visualidad y cuerpo performático de sus poemas

Contenidos

1. Desentrañar el texto como experiencia estética y su puesta en cuerpo e imagen. La apropiación y postproducción para crear videopoemas.
2. Experimentación con cuerpos para des-escribir-re-crear contornos y geografías poéticas y epidérmicas. Movimiento del lenguaje. El cuerpo como diapasón para lanzarse hacia escrituras expandidas.

Proyectos

Luis Luna y Miguel Ángel Feria

Modalidad: Práctica semipresencial

Resumen

En esta asignatura se guiará a los alumnos durante el proceso de creación y corrección de un proyecto poético de largo recorrido, en el que puedan poner en práctica y perfeccionar sus habilidades como poetas, procurando siempre respetar sus intereses y habilidades. De este modo, garantizamos su libertad como creadores, peo otorgando rigor y técnica al proyecto final de tal modo que el libro final sea adecuado a los estándares de calidad, rigor y exigencia propios del máster.

Objetivos

- Escritura de un libro de poemas.
- Asentamiento y perfeccionamiento de las técnicas poéticas.
- Aprender a estructurar los textos poéticos para construir un libro.
- Afinar la mirada del poeta y profundizar en el significado de los textos propios.

Contenidos

Presentación de proyectos. El ritmo y contenido de las sesiones lo marcará el avance del trabajo de los alumnos y las necesidades y carencias que se vayan detectando. Los alumnos dispondrán al mismo tiempo de varias horas de tutoría, que podrán distribuir de común acuerdo con el profesor.

Aula Creativa II: Poesía del caribe hispano

Mara Pastor

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

Este curso explorará la poesía caribeña desde una perspectiva geopoética, abarcando temas como nominación, identidad, migración y memoria cultural. Leeremos a poetas del Caribe hispano como Luis Llorens Torres, Luis Palés Matos, Julia de Burgos, Eliseo Diego, Pedro Mir, Aida Cartagena Portalatin, Olga Nolla, Jamila Medina, Legna Rodríguez Iglesias, Nicole Cecilia Delgado, Angel Díaz Miranda, Frank Báez, entre otros, para reflexionar sobre cómo la poesía refleja y desafía la realidad socio-histórica del Caribe, renueva el lenguaje y da voz a las subjetividades caribeñas.

Objetivos

- Experimentar con la escritura como lugar para recalibrar los sentidos.
- Conocer sobre algunas poéticas del Caribe hispano.
- Crear textos poéticos inspirados en aspectos de los poemas discutidos.

Bibliografía

- “Una red sin escala para pensar lxs Caribes: Flota (cione)~/ e~quirla~” por Jamila Medina. En El jardín de los poetas, 2024.
- Alturas de América, Luis Llorens Torres (1935) (Selección)
- “Cristóbal Colón inventa el Nuevo Mundo”, Eliseo Diego, Los días de tu vida (1977).
- “Mulata antilla” de Luis Palés Matos (1898-1959) en Tuntún de pasa y grifería (1927).
- “Me encanta ser objeto sexual” y otros poemas de Olga Nolla.
- Yania Tierra, Aida Cartagena Portalatin (1981).

- “Tregua fecunda” y otros poemas de Legna Rodríguez Iglesias.
- Apenas un cántaro, Nicole Cecilia Delgado (2017) (Selección).

Aula Creativa III: Poesía y danza

Ana Carril

Modalidad: Práctica virtual

Resumen

En el aula creativa Poesía y Danza se reflexionará en torno a los siguientes conceptos:

- La creatividad en el cuerpo poético. El cuerpo como recipiente de la palabra creadora.
- Roberta Carreri y la búsqueda de la metáfora corporal.
- Poesía y movimiento. Danzar la palabra. Danzar la metáfora. Escribir en el aire.
- De Isadora Duncan a Pina Bausch. La estética del ritmo.
- Poetas que invitan a danzar. El movimiento escondido en la palabra.

Objetivos

- Experimentar el cuerpo como fuerza rítmica creadora.
- Conectar el cuerpo con la palabra y la palabra con el cuerpo.
- Crear el texto poético apoyado en el ritmo y el movimiento.
- Desarrollar una partitura de movimiento a partir de la palabra poética.
- Descifrar el texto escondido en el movimiento.

Bibliografía

- Selección de textos de Roberta Carreri, Lorca, María Zambrano, Ángel González.
- Alfonsina Storni, Juan Ramón Jiménez, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik.
- Selección de textos sobre danza contemporánea.

Poesía medieval y moderna

Jesús Urceloy

Modalidad: Teórica presencial

Resumen

Esta asignatura pretende hacer llegar a los estudiantes un conocimiento amplio pero al mismo tiempo detallado de las corrientes poéticas destacadas en la cronología comprendida entre la Edad Media hasta el S.XIX, deteniéndose en la influencia clásica. Se irá haciendo un recorrido por las figuras más señeras desde esa influencia hasta el Romanticismo y sus métodos de escritura, trazando una genealogía hasta el imagismo, fuente del Modernismo.

Objetivos

- Tener un conocimiento avanzado de las etapas literarias.
- Conocer las técnicas poéticas más importantes de cada periodo.
- Conocer las figuras más representativas de la tradición.
- Realizar ejercicios prácticos de escritura sobre las técnicas poéticas estudiadas.
- Realizar comparativas de esa tradición con la modernidad.

Contenidos

1. Poesía medieval. La influencia de los clásicos en la primera literatura española.
2. El Renacimiento y el descubrimiento del amor.
3. El Barroco y el retorcimiento de la luz.
4. El Romanticismo: Alemania, Inglaterra, Francia y España
5. Métodos de escritura clásicos.

Bibliografía

- Caparrós, Dominguez: *Diccionario de métrica española*. Alianza Editorial, 2016.
- Cuenca, de; Luis Alberto: *Las cien mejores poesías de la lengua castellana*. Ed. Renacimiento, 2020.
- Cortázar, Julio: *Ensayos y críticas de Edgar Allan Poe*. Alianza, 1973.
- García, Eduardo: *Escribir un poema*. El olivo azul, 2011.

Prosa poética

Ángel Zapata

Modalidad: Teórica presencial

Resumen

En la asignatura estudiaremos las características más sobresalientes de la prosa poética, haciendo una recensión histórica e insistiendo en aquellos elementos y recursos que suelen pasar más desapercibidos. De este modo el estudiante tendrá una comprensión global del fenómeno y podrá aplicar distintas herramientas para la construcción de sus propios textos.

Objetivos

- Aprender las características más sobresalientes de la prosa poética.
- Aprender a manejar los pies y cursus de la métrica grecolatina.
- Entender históricamente el poema en prosa.
- Distinguir el código de esta expresión frente a los procedimientos habituales de la poesía clásica.

Contenidos

1. El poema en prosa.
2. El ritmo y la prosa poética.
3. Pies métricos.

Bibliografía

- Baudelaire, Charles: *El spleen de París*. Espuela de plata, 1973.
- Cicerón: *Retórica*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
- Paraíso, Isabel: *Teoría del ritmo de la prosa*. Geoplaneta, 1976.

Poesía visual I.
Construir el mundo con la mirada

David Jiménez

Modalidad: Práctica presencial

Resumen

En las dos sesiones de esta asignatura exploraremos cómo nuestra mirada es capaz de construir el mundo; a grandes rasgos veremos cómo se articula el peculiar proceso de trasladar esa visión interior a una imagen externa como puede ser la fotografía. Mostraremos el trabajo de distintos creadores/as, siguiendo el rastro de sus ideas y de las estrategias para expresarlas, y debatiremos cómo desarrollar planteamientos poéticos y conceptuales al realizar un trabajo personal, reflexiones que serán aplicables asimismo a otras disciplinas creativas donde haremos algunas incursiones. Como parte de esa exploración, el autor hará un breve recorrido a través de algunas de sus obras mostrando lo esencial del proceso que ha seguido para darles forma. Finalmente se planteará un sencillo ejercicio para ser desarrollado individualmente por cada participante y que visionaremos en la segunda sesión.

Objetivos

- Inspirar nuevas ideas sobre nuestro modo de mirar y de pensar el mundo.
- Sugerir posibilidades y estrategias de creación que puedan resonar en nuestra práctica artística de cualquier disciplina.
- Ampliar nuestro conocimiento de las posibilidades expresivas del medio fotográfico.
- Tomar conciencia de la relación entre las imágenes visuales y las imágenes interiores.

Métrica

Miguel Ángel Feria

Modalidad: Práctica presencial

Resumen

Introducción básica y exhaustiva a la métrica española con numerosos ejercicios prácticos para comprender, sentir y vivir el funcionamiento rítmico y musical del idioma poético y los principios que rigen los modelos versales, estructurales y estróficos de manera activa, razonada, dialogada y lúdica.

A partir de unas nociones teóricas elementales nos adentramos en el conocimiento orgánico de diversos moldes de la tradición clásica para experimentar las bases del ritmo de nuestro idioma, la relación con otros lenguajes y disciplinas y, muy en especial, con la música, para captar la esencia del ritmo de las palabras a lo largo de los diversos juegos y propuestas. Si el Máster de Poesía fuera una formación integral de danza, esta asignatura sería *Introducción al ballet*: la base, la esencia, la disciplina y el rigor objetivo de la ciencia y el arte tradicional que aporta estabilidad, criterio, equilibrio, belleza, forma y contenido al cuerpo (en este caso, palabra) del artista.

Objetivos

- Aprender las nociones básicas del arte métrico y la técnica versal clásica del idioma castellano.
- Conocer algunas de las claves formales y estéticas de las principales escuelas de poesía universal y castellana, con especial incidencia en la poesía clásica española (siglos XVI y XVII).
- Reflexionar sobre la pervivencia de modelos tradicionales y clásicos en las formas presentes de poesía e incorporar conocimientos métricos y formulaciones rítmicas a la poética personal de los participantes.

Contenidos

1. **La música de las palabras: introducción a la métrica**.

   Cómputo silábico y fenómenos fonéticos. Relación entre poesía y música. Modelo métrico tradicional (y por qué no funciona). Poesía como acción y conjuro: haiku y lecturas de poesía primitiva oral. Ejercicio: métrica básica estable en versos blancos y haikus.

2. **Árbol de fuego: claves de la métrica**.

   Figuras métricas, morfosintácticas, sintácticas y semánticas. Versos de arte menor. Rima: qué es y cómo se hace. Estructuras métricas 1: copla, canción, romance tradicional. Ejercicio: coplas y romances.

3. **Viaje a la semilla: poesía clásica española**.

   Poesía renacentista y barroca 1: de Garcilaso a Lope. Versos de arte mayor. Estructuras métricas 2: estrofas clásicas principales. Ejercicio: cancionero de estrofas clásicas.

4. **Al aire de su vuelo: poesía clásica española**.

   Poesía renacentista y barroca 2: de Lope a Juana Inés. Estructuras métricas 3: estrofas clásicas y su aplicación al teatro barroco. Ejercicio: cancionero de estrofas clásicas 2.

5. **Un coche de agua negra: métricas postclásicas**.

   Estructuras métricas 4: del Romanticismo al rap. Pervivencia clásica: románticos y modernistas. Experimento y ruptura: poesía en prosa, caligrama, versículo, heteronimia. Métricas actuales: pop-rock y hip hop en español.

Bibliografía

- Quilis, Antonio: *Métrica española*. Ed. Ariel, 2013.
- Jauralde, Pablo: *Métrica española*. Ed. Crítica, 2020.
- Navarro, Tomás: *Métrica española*. Col. Labor, 1991.
- Bello, Bello: *Estudios filológicos I, Principios de la ortología y métrica de la lengua castellana*. Biblioteca Virtual Cervantes, 2016.
- Domínguez Caparrós, José: *Métrica española*. Ed. UNED, 2014.

Un buen poema es dos.
Un autorretrato y un espejo

Benjamín Prado

Modalidad: Práctica presencial

Resumen

En la biblioteca de mi casa tengo un lema hecho con letras adhesivas: "Un poema que escuche a quien lo lee." Es mi norma número uno para escribir. ¿Cómo lograrlo, cómo hacer que un poema oiga a sus lectores y les cuente su historia? ¿Cómo hacer que tu nombre pase de estar en la portada de tus obras a estar en sus libros de familia? El gran poema no cuenta, inventa; no describe, altera nuestra idea de aquello que nombra, convierte lo que tenemos ante nuestros ojos en lo nunca visto y lleva el lenguaje hasta donde nunca había estado. Ése es el camino y de eso, entre otras cosas, hablaremos en esta asignatura.

Poesía escénica

Violeta Gil

Modalidad: Práctica presencial

Resumen

Cuando es performativa, la poesía se transforma en un acto escénico, en el cual la voz y el cuerpo están presentes, y se da la ocasión de una intimidad diferente, la de la presencia. La pregunta es el cómo. ¿Cómo lo hacemos? De eso se trata esta asignatura.

Generaremos un espacio de experimentación sobre el lenguaje y el cuerpo. Hablaremos del propio lenguaje, de cómo lo usamos, probaremos diferentes textualidades y encontraremos modos de relacionarlos con su fisicidad y con las formas en las que nos comunicamos hoy. Abordaremos la generación de textos poéticos pensados para ser puestos en escena. Trabajaremos el pulso, el movimiento y la creación de climas sonoros. Será un taller para escribir, comentar, compartir, subvertir y después decir, recitar, cantar o gritar. Trabajaremos textos propios, tanto si están en estado embrionario como si están listos para salir al mundo, y buscaremos su sonido, su forma escénica, para encontrar un yo performativo que pueda encarnar las palabras frente al público. Conversaremos, compartiremos diferentes materiales y haremos ejercicios para ir encontrando nuestra voz y la forma en la que poder estar frente a otros. Leeremos y comentaremos los textos de los demás, tratando de encontrar las claves que hacen que un texto tenga entidad. Probaremos diferentes formas que podrán ir desde la lectura más sencilla hasta una puesta en escena musical.

Objetivos

- Pensar y leer con voz.
- Encontrar y entender ritmos posibles.
- Escribir en voz alta y hablar los textos.
- Organizar la página en relación al cuerpo.
- Descubrir la música fuera y dentro del poema.
- Establecer conexiones entre la creación musical, visual, textual y sonora.
- Darle una vuelta a la lengua para volver a ella.
- Escuchar, ver, leer, comentar, compartir, transformar.

- Decir, repetir, entonar, recitar, cantar, hablar, gritar, modular, arrullar, susurrar.

Contenidos

1. **Referentes comunes. La voz escrita y hablada**:

   A nuestros amigos: los referentes comunes y el taller desde la nada. La voz escrita y la voz hablada. ¿Escribir, recitar, cantar, rapear?

2. **Cuando el texto se encuentra con la música**:

   Cuando el texto se encuentra con la música: Kate Tempest y María Arnal.

3. **Cuando el texto se encuentra con la imagen o el sonido**:

   Cuando el texto se encuentra con la imagen: Laurie Anderson y James Benning. Cuando el texto y el sonido ya se han encontrado: María Salgado y Hanif Abdurraqib.

4. **Cuando es un poco teatro. El poema que puede ser otra cosa**:

   Cuando es un poco teatro: Angélica Liddell y Rodrigo García. El poema que puede ser otra cosa: Roque Dalton, Blanca Varela, Morgan Parker y Terrance Hayes.

5. **Cuando te despiertas y todo es política o todo es amor**:

   Cuando te despiertas y todo es política: Jameson Fitzpatrick. Cuando te despiertas y todo es amor: Berta G. Faet. El día en que escriben algo para ti y te lo quedas: Versiones, apropiación, copiar cortar y pegar.

Bibliografía

- Salgado, María: *Hacía un ruido*. Contrabando, 2016.
- Selección de textos de: Hanif Abdurraqib, Mariano Blatt, Anne Carson, Roque Dalton, Jameson Fitzpatrick, Berta García Faet, Angélica Liddell, Valeria Luiselli, Kate Tempest, Blanca Varela, C.K Williams y Raúl Zurita y Comité Invisible.

Poesía y música

Modalidad: Práctica presencial

Resumen

En esta asignatura analizaremos la relación entre ambas desde un plano teórico y práctico que nos ayude a comprender la íntima querencia que las mantiene desde siempre tan cercanas. Nos situaremos en la frontera entre la práctica poética y la musical, centrando nuestra atención en sus puntos de conexión y en su expresividad común.

Desde una mirada cercana a la Antropología de la Comunicación, estudiaremos los modos productivos y reproductivos de los cantes *populares* en el ámbito hispánico y las transformaciones y adaptaciones en los distintos campos comunicativos (Oralidad, Escritura y Cibercultura). Trataremos de profundizar en las conexiones creativas entre culturas diversas y reflexionaremos sobre algunas vías abiertas para el desarrollo de una nueva poética cantada en lengua hispana. Siempre que sea preciso, nos apoyaremos en material audiovisual y en la interpretación en vivo con la voz, la guitarra y el tres flamenco, que tendremos a mano para desarrollar ejemplos y explicaciones y para, dado el caso, plantear posibilidades de creación conjunta en torno a una idea para una composición compartida que nos haga poner en práctica algunos de los conceptos trabajados.

Objetivos

- Analizar las relaciones entre Poesía y Música desde una perspectiva antropológica que nos ayude a entender su interrelación en los distintos sistemas culturales.
- Estudiar esquemas de moldes creativos poético-musicales del ámbito hispánico, valorando la vigencia de estructuras tradicionales para una expresividad contemporánea.
- Realizar una aproximación íntima al proceso de composición en la canción popular, intentando comprender sus mecanismos internos desde un acercamiento teórico-práctico que nos estimule a buscar nuevas soluciones expresivas que puedan ser integradas posteriormente en el lenguaje personal de cada alumno.

Contenidos

1. **La raíz del son: conceptos, marco teórico y aproximaciones prácticas**.

Sonidos que son sentidos: relaciones entre Poesía y Música desde la mirada de la Antropología de la Comunicación. Oralidad, Escritura y Cibercultura. “Cultura” como “razón común”. Planteamiento para un estudio de distintas formas creativas propias de la oralidad (como la poética del cante flamenco, de las pandas de verdiales de Málaga, los carnavales de la calle en Cádiz o las canturías de Repentismo en Cuba), de la Escritura (teatro musical, canción de autor...) o de la Cibercultura (rap, hip-hop...).

2. **Razón de son: pervivencias y pertinencias del cante popular**.

   Vivir para cantar: El cante con valor de uso. La ética creativa en el cante popular: la poética pro-ética del cante a pie de calle. La memoria hiponoética del cante popular. La asociación con el sonido. Poética cantada en “El mar de los deseos”. Estudiando el circuito de conexiones creativas en el entramado cultural del Caribe afro-andaluz (siglos XV-XIX).

3. **La raíz eléctrica. La memoria globalizada**.

   Cantar para vivir: el cante con valor de cambio. El circuito globalizado contemporáneo: la difusión de las tradiciones y la construcción de identidades poético-musicales. “Porque, si bailas, todo es verdad”: la capacidad sancionadora de la palabra cantada. Relaciones entre el ritmo, la melodía y la eficacia poética. La “carnavalización” de la realidad: la ruptura formal del ritual como mecanismo reproductivo del propio ritual. La “deformación coherente”.

4. **La razón eléctrica. La poética musical y el compás digital**.

   Cantar viviendo / vivir cantando: El cante y los nuevos valores de uso e intercambio. Posibilidades de reinterpretación contemporánea de moldes de creación tradicionales (escuelas de trovo, métodos de enseñanza de improvisación poética, peleas de gallos...). Observación de transformaciones en los contextos de significación, los procesos de la memoria cantora, la ritualización de la poética cantada, las dialécticas entre tradición y creación y la transmisión y el aprendizaje en contextos digitalizados. La globalización y la doble tensión globalización/localización (imbricadas y en oposición) en los procesos de construcción poético-musicales contemporáneos.

Bibliografía

- Auserón, Santiago: *El ritmo perdido. Sobre el influjo negro en la canción española*. Península, 2012.
- Carpentier, Alejo: *La música en Cuba*. Fondo de Cultura Económica, 1972.
- Clastres, Pierre: *La sociedad contra el estado*. Monte Avila Editores, C.A, 1978.
- De León, Carmela: *Sindo Garay: memorias de un trovador*. Oriente, 2002.
- Deleuze, Gilles; Guattari, Félix: Rizoma: *Introduccion*. Pre-Textos, 2010.
- Díaz Pimienta, Alexis: *Teoría de la improvisación poética*. Scripta Manent, 2014.
- García Calvo, Agustín: *Historia contra tradición, tradición contra historia*. Lucina, 1983.
- García de León, Antonio: *Fandango. El ritual del mundo jarocho a través de los siglos*. Conaculta, 2006.
- --- *El mar de los deseos. El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto*. Fondo de Cultura Económica, 2016.
- Garrido Palacios, Manuel: *Alosno, palabra cantada. El año poético en un pueblo andaluz*. Fondo de Cultura Económica de España, 2008.
- Geertz, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Gedisa, 2003.
- Gutiérrez, Gilberto; Pascoe, Juan: *La versada de Arcadio Hidalgo*. Universidad veracruzana, 2003.
- Mandly Robles, Antonio: *Los caminos del Flamenco*. Signatura, 2010.
- ---"Echar un revezo". *Cultura: razón común en Andalucía*. Servicio de publicaciones CEDMA, 1996.
- Ortiz, Fernando: *Los negros curros*. Editorial de Ciencias Sociales, 1995.
- Rodríguez, Raúl: *Valor de uso y Razón Creativa en la música popular*. En "El Estado Mental", nº2, Junio 2014.
- Trapero, Máximo: *La décima popular en la tradición hispánica*. Ed. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,1994.
- Varios autores: *Actas V Congreso de Folclore Andaluz: Expresiones de la cultura del pueblo: "El Fandango"*. Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998.
- Wittgenstein, Ludwig: *Tractatus logico-philosophicus-Investigaciones filosóficas*. (trad. Isidoro Reguera Pérez). Gredos, 2017.

Poetas del siglo XXI

Pep Olona

Modalidad: Práctica presencial

Resumen

A lo largo de estas sesiones, ofreceremos una panorámica general de la situación actual de la poesía, de las editoriales nacionales, de los autores, haciendo hincapié en aquellos más enfocados en la oralidad, y en el nuevo panorama de festivales.

Contaremos y practicaremos con las diferentes posibilidades mezclando la poesía con las diferentes artes, personalizando el trabajo de cada uno de los alumnos y adaptándolo al terreno que a cada uno más le convenga.

Por último, se ofrecerá un panorama de las diferentes opciones profesionales que hay en la actualidad en el mundo de la poesía, y con sesiones individuales se tratará cada caso, para sugerir los siguientes mejores pasos a dar.

Objetivos

- Abrir el campo de qué es poesía y qué es lo poético
- Conocer de primera mano las tendencias actuales y recientes que permitan servir de inspiración para el trabajo de cada uno
- Encontrar el camino a cómo desarrollarse dentro de un mundo muy endogámico
- Buscar el mejor modo de cómo presentarse cada uno ante su público
- Conocer las diferentes opciones que el mercado actualmente ofrece

Contenidos

1. **Presentación**

   Presentación de cada uno de los alumnos, para conocer el trabajo poético individual de cada uno y sus expectativas. Explicación del trabajo que realizamos y exposición de proyectos poéticos referentes nacionales e internacionales, haciendo hincapié en las posibilidades profesionales de la poesía. Explicación del nuevo panorama poético a nivel

nacional e internacional, haciendo una breve referencia histórica desde finales del siglo pasado a situación actual.

2. **Autores – Escenario**

   Muestra de poetas contemporáneos, de diferentes características, a través de muestras de vídeos y de entrevistas personalizadas para alumnos de Escuela de Escritores. Explicación del nuevo panorama de festivales literarios, artísticos y escénicos e instituciones que trabajan diferentes modelos de poesía. Ejercicio de cada uno de los alumnos leyendo uno de sus poemas en escenario.

3. **Autores – Edición**

   Explicación del mundo editorial actual, diferentes modelos de edición y distribución. Explicación de las dificultades para editar en una editorial convencional, y panorámica de las posibles salidas dependiendo de los objetivos de cada uno. Formas de presentar el trabajo para que sea considerado y cómo presentar el trabajo una vez ha sido publicado. Ejercicio de cada uno de los alumnos en pensar e imaginar cómo y dónde verían mejor publicado su poemario.

4. **Autores – Mercado**

   Explicación de las salidas profesionales posibles, con referencias y entrevistas a poetas que consiguen vivir de su poesía. Explicación de festivales literarios nacionales e internacionales y posibilidades de cómo presentar el trabajo de cada uno para ser valorado. Uso de redes sociales. En esta última sesión, se realizarán sesiones individuales con cada uno de los alumnos para ser de ayuda y orientar su trayectoria, dependiendo de si tienen un interés más tradicional, con objetivo único de publicar su poemario, u otros que quieran explorar nuevas vías.

Bibliografía

- Rodríguez-Gaona, Martín: *Contra Los Influencers*. Pre-Textos, 2023.
- García Faet, Berta: *El arte de encender las palabras. La dimensión conmovedora de la poesía*. Barlin Libros, 2023.

Profesores

Iosu Atalaya

Editar poesía

Editor de poesía y ensayo en la Editorial Urdimbre. Ha publicado el poemario *Pájaros bajo las aguas* (2024), el cual ha sido adaptado como pieza teatral por la compañía Enlabrecha. Es doctorando en Filosofía por la UNED. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la teoría de la metáfora, la antropología filosófica y la filosofía española desde el siglo XX. Miembro de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica (SHAF), forma parte del grupo de escritores independientes *Cantina Poética* y ha sido letrista y percusionista en diferentes bandas musicales.

Lorena Briedis

Poesía europea

Fue alumna de la segunda promoción del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores. Actualmente trabaja como profesora de la asignatura de Lenguaje Poético del máster de Narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, donde imparte, además, cursos anuales de Escritura Creativa, Relato Breve y Relato Avanzado. Asimismo, su labor docente abarca distintos clubes de lectura en el Impact Hub, la Cafebrería ad hoc (Pozuelo) y en diversas bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

Es coordinadora de la Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa (EACWP por sus siglas en inglés) y, en el ámbito de la cooperación europea, ha realizado trabajos de seguimiento durante estancias de formación pedagógica en la Scuola Holden de Turín (Italia), junto al escritor Alessandro Baricco; en el Orivesi College of Arts de la mano del poeta finlandés Risto Ahti y en la Valand Akademy de Gotemburgo (Suecia), junto a los poetas Gunnar D Hansson, Jenny Tunedal y el crítico cultural Mikael van Reis, entre otros.

Recientemente, ha participado como escritora invitada por la Universidad de Salamanca en las jornadas de estudio en honor al poeta venezolano Rafael Cadenas (Premio Reina Sofía de Poesía 2018). En 2013 fue seleccionada para participar en la Bienal de Jóvenes Artistas del Mediterráneo en Ancona (Italia) en representación de la EACWP.

Por diversas becas que ha obtenido, ha vivido en Duino (Italia), Valmiera (Letonia) y Madrid.

Ana Carril

Poesía y danza

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de A Coruña. Cursa dos años de doctorado recibiendo la Suficiencia Investigadora. Es Diplomada en Arte Dramático por la Diputación de A Coruña y por la escuela Réplika de Madrid, a la que acude con una beca de ampliación de Estudios Artísticos concedida por la Diputación de A Coruña. También cuenta con un Máster en Interpretación Audiovisual en la Central de Cine. Y un Máster en Coaching, inteligencia emocional y PNL por la Universidad Europea Cervantes.

Se ha formado además con diferentes profesionales en las áreas de la Interpretación, Canto (Ángel Ruiz y Miguel Tubía, Íñigo Asiaín), Danza (Eduardo Solís, Luis Santamaría y Mona Martínez) y Verso con José Luis Sáiz. Compagina su carrera de actriz, poeta y directora de teatro con su labor docente.

Como Actriz cuenta con un amplio bagaje. Destaca el premio Max Espectáculo Revelación que recibe en el año 2008 con la función *Desde lo invisible*.

En el medio audiovisual destacan sus trabajos en *Los Protegidos*, en A Escoba, sit com de la TVG y en el largometraje *Madrid, mapa de recuerdos*. Su primera incursión en el ámbito de la Dirección Escénica fue como ayudante de Jaroslaw Bielski en la Cía Réplika en los espectáculos: *Cuarteto para cuatro actores* (2003), *Alguien voló sobre el nido del cuco* (2005), *Alicia* (2006) y *Esperando a Godot* (2007). También ha sido ayudante de dirección de Ainhoa Amestoy para Estival Producciones en *Mucho ruido y pocas nueces* (2010) y de Gabriel Olivares en el espectáculo *La Caja* para la Cía Teatro Lab (2013).

Algunos de los espectáculos dirigidos por ella son *Lugo de alma romana* (2008); *Verbum. La casa de las palabras* (2009); *Lugo. Cidade 10* (2010); *Xeración Nós* (2011); *A fala das pedras* (2012); *Contos Enfiados* (2013). Todos ellos con la Cía Escenaté. El más reciente ha sido *Gracias, Buero*, escrito por José Ramón Fernández, para la Biblioteca Joaquín Leguina de Madrid (2023).

Como dramaturga y directora lleva a escena los siguientes textos propios: *Las Cerilleras* (2014) estrenada en el Teatro Nuevo Alcalá; *El Casting de la Vida* (2015) y *Sherezades* (2016), ambos estrenados en los Teatros Luchana, *¿Hay alguien ahí?* (2018) estrenada en Teatros del Canal en Madrid, *Un lujo a tu alcance* (2019) estrenada en el teatro Buero Vallejo de Alcorcón.

Como Docente cuenta con una amplia experiencia. Comenzó impartiendo clase en la Universidad de A Coruña mientras estudiaba el doctorado, encargándose de un módulo de la asignatura de Literatura. Posteriormente, encauzó la docencia hacia las Artes Escénicas

siendo profesora de Interpretación en diferentes escuelas. Ha trabajado en diversos proyectos de formación artística y creatividad.

Actualmente, es también profesora del Bachillerato de Artes Escénicas en el Ies Lope de Vega de Madrid.

Rocío Cerón

Poesía visual III. Videopoema y Performance

La obra de Rocío Cerón (México, 1972) sondea las formas de construcción de la memoria y sus vacilaciones, la suspensión de sentido y el desplazamiento como territorios de acontecimientos fragmentarios. Ha lanzado el álbum de poesía sonora *Sonic Bubbles* (2020) y ha publicado los libros de poesía *Spectio* (2019), *Borealis* (2016), *Nudo vortex* (2015) y *Diorama* (2012), entre otros. Este último fue traducido por Anna Rosenwong y ganó el Premio al Mejor Libro Traducido 2015, otorgado por la Universidad de Rochester (Estados Unidos). También ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000 (México) y el Premio See America Travel 2005 (Estados Unidos). Sus poemas han sido traducidos al inglés y a diversos idiomas europeos. Desde 2010 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México (SNCA). Piezas suyas han sido expuestas en Espacio Expansivo. Sesiones de poesía y sonoridades, Casa Estudio Luis Barragán (2020); «Temps Fugac / Temps Aprecari». Purísima Arte Contemporáneo, Barcelona (2020); Habladuría III Contra la censura, Radio Tsonami, Chile (2020); Expo “Yo era muy bueno tirando piedras», curaduría Willy Kautz, La Tallera (2020); II Salón de arte y ciudad. Programa Estructural: sonidos urbanos, El asunto urbano, CDMX, (2020); Burbujas sónicas. Performance participativo multicanal para 24 estaciones de escucha móviles. Festival UMBRAL, edición 45, entre otros. En 2021 fue una de las 25 artistas seleccionadas para la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en México. En 2022 ha recibido las Residencias Córdoba-Ciudad de las Ideas de la Fundación Artdecor y el Ayuntamiento de Córdoba (España) y del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (Monterrey, México) para desarrollar proyectos de poesía sonora y performática para intervención en espacios públicos.

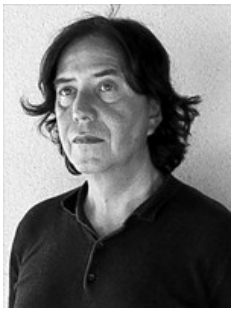

Andrea Cote

Poesía contemporánea latinoamericana

Autora de los libros de poemas: *Fervor de Tierra* (Tusquets, 2024) *En las praderas del fin de mundo* (Valparaíso, 2019), *La Ruina que Nombro* (Visor, 2015), *Puerto Calcinado* (Universidad Externado de Colombia, 2003, Valparaiso 2011) y del libro objeto *Chinatown a toda hora* (2011) Ha publicado los libros en prosa: *Una fotógrafa al desnudo: biografía de Tina*

Modotti (2005) y *Blanca Varela o la escritura de la soledad* (2004). Es doctora en literatura por la Universidad de Pennsylvania. Ha obtenido los reconocimientos: *Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia* (2003), Premio Internacional de Poesía Puentes de Struga (2005), *Premio Cittá de Castrovillari Prize* (2010) y Premio International Latino Book Award (2020). La traducción al italiano de *La Ruina que Nombro* (*La Rovina che nomino.*Al fili de Aquilone, 2024) fue finalista del Premio Literario Camaiore, 2024. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, alemán, catalán, italiano, portugués, macedonio, árabe, polaco, ruso, griego y chino. Tradujo al español a los poetas Jericho Brown, a la poeta laureada de los Estados Unidos Tracy K. Smith yl poeta Kahlil Gibrán. Es profesora de poesía en la Maestría Bilingüe en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso.

Miguel Ángel Curiel

Deconstrucción de la mirada poética

En el año 2000 gana el accésit del premio Adonais con el libro El VERANO. Desde entonces su obra poética se aparta definitivamente de las tendencias poéticas más dominantes y vigentes en nuestro país, hasta desarrollar una voz original e inusual en la poesía española actual.

Miguel Ángel Curiel ha sido becario de la Academia de España en Roma (Beca Valle Inclán para escritores) entre los años 2009 y 2010. Entre sus libros destacan EL AGUA, (poesía 2002-2012) Finalista del premio nacional de poesía 2013. ASTILLAS, Calambur, Madrid, 2015. El NADADOR, 2016, finalista del premio nacional de poesía 2018. JARAÍZ, 2018, finalista del premio nacional de la crítica 2019. Miguel Ángel Curiel es un creyente de la poesía.

A lo largo de su ya larga trayectoria, que se inició con el accésit al premio Adonáis en los albores del cambio de milenio, la crítica ha destacado de su obra la hondura y también la experiencia liminar entre el Eros y el Thánatos, así como su no amoldamiento a las actuales modas o modos de la poesía española. Su obra poética según la crítica, se aparta de manera radical de las tendencias del momento en la poesía española para adentrarse, desde una voz heterodoxa en los escenarios donde los grandes dramas de la existencia se conjugan y se desarrollan.

Óscar Curieses

Poesía en lengua inglesa

Óscar Curieses (Madrid, 1972) es escritor, docente y *performer*. Ha vivido en Londres, Nueva York y La Habana. Es autor de los libros de poesía *Sonetos del útero* (Bartleby Editores, 2007), *Dentro* (Bartleby Editores, 2010) y *Hay una jaula en cada pájaro* (2013) que incluye el trabajo de *audioperformance* e improvisación *El grito es un movimiento inacabado*. Como narrador ha publicado *Hombre en azul* (Jekyll&Jill, 2014), elegido por el crítico Alberto Olmos como uno de los mejores libros de ese año. La versión inglesa de este libro aparecerá en Estados Unidos con el título de *Man in Blue* (Quantum Prose, 2020). Ha escrito *En el cine de Auster* (Huerga y Fierro,

2020), que incluye «El Brooklyn de Paul Auster. En la esquina de Smoke», aparecido en El País, y una entrevista en exclusiva a Auster publicada previamente en Cuadernos Hispanoamericanos.

Óscar Curieses ha colaborado con distintos artistas en obras cercanas a la performance, tal es el caso de *Biolencias* (2007), con el director de cine David Reznak; *Dentro* (2015), con la directora de danza Catherine Diverres; *El grito es un movimiento inacabado* (2013) con la banda AMC313; y *La poesía si es que existe* (2019-2020), con el músico Pablo Ramírez.

Ha traducido *La célula de oro* de Sharon Olds (Bartleby Editores, 2017) y *La comedia eléctrica* de Rolando Pérez (Amargord Ediciones, 2017). Sus trabajos han aparecido en medios como El País, Cuadernos Hispanoamericanos, ABC Artes y Letras, Muy Historia, Quimera, etc. Su obra se ha traducido al inglés y al francés y aparece en antologías de Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Latinoamérica y España. Se doctoró en Literatura y Artes Plásticas por la UCM con la tesis *Leer en la imagen: Paul Auster y el cine* (2012). Ha trabajado como docente y profesor de talleres para distintas instituciones como UCM, Cardenal Cisneros o el Ayuntamiento de Madrid, donde fundó y consolidó los Talleres de Poesía de la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento. En la actualidad imparte clases en la UAH en el Área de Teoría de la literatura y Literatura comparada y desarrolla tareas periodísticas en prensa.

Ariel Dilon

Poesía y traducción

Escritor, traductor y docente, Ariel Dilon ha vertido al castellano más de un centenar de libros de escritores fundamentales en lengua francesa e inglesa, como Antonin Artaud, William Burroughs, Stephen Dixon, Michel Foucault, Mireille Gansel, Patricia Highsmith, Henri Michaux, George Orwell, Cynthia Ozick, Raymond Queneau y Kurt Vonnegut, entre otros. Fundó y dirige el Ciclo Alta Traición (C.A.T.) y la serie audiovisual «Bitácoras de traducción. Ha dictado talleres, seminarios y posgrados de escritura y traducción en Argentina, Francia, España y Uruguay. Ha publicado, entre otras obras, El inventor de dioses y otros apócrifos chinos (premio Diputación Badajoz, 2008) y la novela Hemisferio noche (Buenos Aires, 2025).

Es autor de *El inventor de dioses y otros apócrifos chinos* (premio de la Diputación de Badajoz, 2008), así como numerosos ensayos sobre literatura y traducción aparecidos en revistas de Argentina, Uruguay, México y Suiza. En 2025 vio la luz su novela *Hemisferio noche* (finalista del premio “La bestia equilátera 2023”), publicada por Paradiso ediciones de Argentina.

Lucía Emmanuel

Editar poesía

Licenciada en Física, especializada en cultura científica. Máster en Narrativa de la Escuela de Escritores. Ha recibido formación poética de la mano de Luis Luna y Daniel Montoya y talleres breves con Manuel Vilas o Chantal Maillard. Autora de *Muro con buganvilla* (Amargord, 2021), reeditado en 2024 por Buenos Aires Poetry. Ha participado en recitales nacionales e internacionales, como Voces del Extremo o el Festival de Guayaquil, y en antologías poéticas y revistas especializadas, como *La Gran Belleza* o la *International Poetry Review*. Es co-coordinadora y co-autora del manual *Escribir Poesía*, publicado por Páginas de Espuma en 2025. Forma parte del equipo de Escuela de Escritores, donde también imparte cursos de poesía.

Laura García de Lucas

Poesías de la intimidad

Laura García de Lucas es poeta y profesora de escritura creativa. Su primer poemario *Vasija* (2019) fue ganador del Premio Iberoamericano Rey David de Poesía Bíblica. Este poemario ha sido traducido al portugués. En 2022 publica *Paisaje: cuerpo* (Ediciones Amargord), un libro en coautoría con Luis Luna. También ha aparecido publicada, en otras, en las antologías *52 semanas* (Entropía Ediciones, 2019), *O sangue dos rios – poetas homenageiam Fernando Namora* (2019), *Libro Rojo Vol.12* (2021) y *El ciego que ve, homenaje a Antonio Colinas* (2021). Ha participado en múltiples talleres de formación y creación poética en Escuela de Escritores (Madrid) y en la Fundación Centro de Poesía José Hierro (Getafe, Madrid). De 2016 a 2018 coordinó el recital Semillas de Poesía en Madrid (España), con el objetivo de acercar la poesía contemporánea a los no lectores habituales de este género.

Desde el 2018 es integrante del proyecto artístico Prostíbulo Poético con su alter ego La Barruntos. En el 2020 profundizó en la relación entre poesía escénica y performance con el Taller de Teoría de la Performance del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (Colombia). También ha participado en diversos espectáculos de poesía y festivales de poesía, como el *Encuentro de Promotores de Poesía* (La Habana, 2020) o el *Festival de Poesía Oeiras* (Portugal, 2021) En 2021 realizó el Posgrado de Especialización de Enseñanza de la Escritura Creativa de Escuela de Escritores y Universidad de Alcalá. Es miembro de la asociación de mujeres poetas *Genialogías*, que promueve y divulga la poesía escrita por mujeres en España.

María Gómez Lara

Poéticas de la voz

María Gómez Lara ha publicado los poemarios *Después del horizonte* (2012), *Contratono* (Visor, 2015) y *El lugar de las palabras* (Pre-Textos, 2020).

Contratono mereció el XXVII Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la Creación Joven, e incluye un prólogo de Ida Vitale. Además, fue traducido al portugués por el poeta Nuno Júdice bajo el título *Nó de sombras* (2015). Algunos de sus poemas también han sido traducidos al italiano, al inglés, al chino y al árabe y han aparecido, tanto en español como en ediciones bilingües, en distintos medios de Latinoamérica y España y en numerosas antologías de poesía colombiana y latinoamericana.

Ha sido profesora de literatura y de creación literaria en distintas universidades. En la Universidad de Harvard ha impartido cursos de lengua y literatura latinoamericana. En la Universidad de los Andes ha enseñado el taller de poesía que hace parte de la opción en creación literaria que ofrece la Facultad de artes y humanidades. En la Universidad Complutense de Madrid ha enseñado clases tanto de lengua inglesa como de literatura, especialmente de poesía escrita por mujeres a partir de un panorama de la literatura española y latinoamericana visto desde un enfoque de género.

Estudió literatura en la Universidad de los Andes en Bogotá. Tiene una maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York y otra en literaturas y lenguas romances de la Universidad de Harvard. Es doctora en poesía latinoamericana por la Universidad de Harvard.

Miguel Ángel Feria

Poesía contemporánea española / Teoría y técnicas poéticas / Proyectos

Miguel Ángel Feria es Licenciado en Humanidades por la Universidad de Huelva, Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra poética ha obtenido el XIV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Salamanca” (2010) por *La Consagración del Otoño* y el IX Premio de Poesía “Andalucía Joven” (2007) por *El Escarbadero*.

Tras haber trabajado en las universidades francesas de Marsella, Paris 7 y Limoges, actualmente es miembro del Proyecto de investigación I+D “El impacto de la guerra civil española en la vida intelectual de Hispanoamérica”, vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado artículos y reseñas en revistas especializadas como *Thélème*, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, *Archivum* o *Anales de Literatura Hispanoamericana*.

Traductor residente en el Collège International des Traducteurs Littéraires de Arles (Francia) y en el Centre for Arts and Creativity de Banff (Canadá), donde ha preparado una *Antología de la poesía parnasiana* –Ed. Cátedra (2016)-, así como sendas versiones de *El arte de ser abuelo* de Victor Hugo –Ed. La Lucerna (2017)- y de *La Edad de la palabra* de Roland Giguère -Ed. Amargord (2020)-. Su último libro de poemas, *Anarcadia,* acaba de ver la luz en la editorial española Árdora.

Michel Feugain

Otras poéticas del mundo I: Poesía africana

Michel Feugain es profesor titular en lengua, literatura y civilización de la España contemporánea en la Universidad Católica de Lille en la que dirige el departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas (LEA). Sus temas de investigación tratan de la semiótica y de la retórica de la imagen, el cartel de propaganda, la propaganda política, las ideas políticas, la Segunda República y la Guerra Civil española. Autor numerosos artículos científicos y de varios poemarios, publica asiduamente en revistas culturales. Dirige varias colecciones en la Editorial Binam que funda en 2018 en Francia.

Javier Fonseca

Poesía infantil y juvenil

Javier Fonseca es autor de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)**,** con más de veinte publicaciones a su nombre o bajo seudónimo (Isaura Lee). En Escuela de Escritores imparte clases de LIJ y de escritura creativa y relato para jóvenes y adultos y es profesor de los másteres de Escritura Creativa y de Poesía. Además, desde 2014 es responsable de las recomendaciones de LIJ de la *revista cultural Adiós*.

Colabora ocasionalmente con otras publicaciones culturales (*Cuatrogatos, revista digital de LIJ*) y programas de Radio (*La estación azul de los niños, RNE*). Junto a esto, imparte cursos de poesía, escritura, animación lectora… en centros educativos, empresas, organismos públicos… para adultos, niños y jóvenes; coordina clubes de lectura juveniles y de adultos en bibliotecas públicas, librerías y a través de plataformas digitales. También es narrador oral, contando cuentos en plazas, cafés, universidades… y cualquier espacio donde haya personas con ganas de escuchar.

Compagina su labor literaria con la dedicación al pensamiento creativo y la sensibilización social (cursos, talleres, guiones para vídeos, campañas de difusión, materiales didácticos y de divulgación).

Ha sido profesor universitario (USP-CEU, donde se doctoró en Derecho) y ha trabajado durante más de diez años en Cáritas Española como responsable nacional de educación para el desarrollo y de formación y voluntariado.

María Fuentes

Editar poesía

Desde hace ocho años, María Fuentes Gimeno (Badajoz, 1983), trabaja como editora en Vaso Roto Ediciones, editorial hispano-mexicana especializada en poesía y fundada por la poeta Jeannette Lozano Clariond. María es licenciada en Periodismo y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado hasta cuarto de Filología Hispánica.

Ha desarrollado su carrera editorial y periodística entre España (Diario HOY, Ediciones Jaguar, BMW) y México (Editorial Santillana y México S.O.S. Es autora de las obras infantiles *El maravilloso viaje de la mariposa monarca* (Vergara y Riba) y *Jugando Seguros* (México S.O.S).

Ha liderado proyectos y colecciones, además de presentar y acompañar en diálogos, lecturas y conferencias a autores como Anne Carson, Sergio Ramírez, Joumana Haddad, María Ángeles Pérez López, Hugo Mujica…

Violeta Gil

Poesía escénica

Violeta Gil nace en Hoyuelos en 1983. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid y en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

En 2005 funda La tristura.

Escribe, dirige, produce y distribuye piezas que se muestran en lugares como el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el Thèâtre de la Ville de París, el Festival TEMPO de Río de Janeiro, Cena Contemporânea de Brasilia o el Kampnagel Summer International Festival de Hamburgo, entre otros. En 2015 se muda a Iowa City donde cursa el master de Escritura Creativa de la Universidad de Iowa. Imparte talleres de teatro y escritura en instituciones como La Casa Encendida, La Escuela de Escritores o Teatros del Canal. Es traductora del inglés. En 2019 la editorial Arrebato publicó su primer libro de poemas y está de gira con un espectáculo con el mismo nombre junto al músico Abraham Boba. Ha sido artista en residencia en Yaddo y Headlands Center for the Arts, La tristura es compañía en residencia en Teatros del Canal.

Mario Jara

Poesía visual II. Poesía y cine

Ha dirigido dos largometrajes: *Año Cero* (España-Portugal, 2015), con el que gana el Festival Internacional de Cine de Iquique, y *Tres, seis, cinco* (España), que es estrenada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla a finales del 2019. En agosto de 2021 el Festival de Cine Experimental de Bogotá selecciona y estrena su película *Entreacto* (España, 2021).

Ha colaborado como crítico con la revista especializada en cine *Caimán Cuadernos de cine* y con Radio Nacional de España como director del programa Motor Sagrado, espacio dedicado al cine independiente. Ha escrito artículos para *Contra Campo* y para *Ñawi*, revista de arte, diseño e imagen. En el ámbito de la docencia ha sido invitado a la Universidad de Alcalá para impartir conferencias sobre *Las nuevas tendencias cinematográficas, Cine y Televisión, Cine digital* y *Las mezclas de géneros en el cine.* Recientemente expuso los resultados de su trabajo de investigación sobre La condición pre-ontológica del cine en la Cinemateca de Bogotá. También ha impartido talleres sobre realización y cine para la Fundación Telefónica y otras instituciones. Actualmente vive en Santiago de Chile y trabaja en la realización de piezas audiovisuales y en la edición de su tercer largometraje, *Sueño*, una obra que mezcla el documental, la ficción y el cine experimental.

David Jiménez

Poesía visual I. Construir el mundo con la mirada

Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Sus proyectos personales, realizados durante más de 30 años y publicados en forma de libros, exposiciones y proyecciones audiovisuales, se han mostrado en numerosos lugares dentro y fuera de nuestro país. La mayor muestra de su trabajo hasta la fecha, titulada UNIVERSOS, se presentó en PHotoEspaña 2019 en la Sala del Canal de Isabel II de Madrid, y en el Museo Universidad de Navarra en 2020-21.

Recibió el premio Fotógrafo Revelación en PHotoEspaña 99 y el Premio de las Artes de la Villa de Madrid en 2008, y ha sido artista residente en la Real Academia de España en Roma en 2016-17. Ha publicado hasta la fecha ocho libros monográficos, entre ellos *Infinito* (2000), considerado como uno de los fotolibros españoles más destacados de las últimas décadas, *versus* (2014), *Aura* (2018) y *Universos* (2019).

Su obra se encuentra representada en numerosas colecciones públicas y privadas españolas, como la Fundación MAPFRE, el Centro de Arte Dos de Mayo y la colección de Arte DKV, entre otras. Imparte regularmente talleres y conferencias sobre el proceso de creación en fotografía en el ámbito nacional e internacional.

Lara López

Aula Creativa I

En la actualidad, dirige y presenta el programa cultural por excelencia de la RTVE pública. Su carrera ha estado vinculada a RTVE desde 1987, donde ha presentado y dirigido espacios legendarios como Venga la Vida, He venido aquí a hablar de lo mío, Siluetas o El Suplemento (RNE) y Músicas Posibles en Radio 3, emisora que dirigió entre 2008 y 2012, etapa en la que recibió la Medalla de Oro a la Bellas. Además de sus colaboraciones en Radio 5, Radio Clásica y la BBC, su carrera radiofónica ha sido paralela a la televisiva. Además de en Telemadrid, en TVE ha estado al frente de Los Conciertos de Radio 3, Carta Blanca, la revista cultural La Mandrágora, Música NA, Los Conciertos de La 2, y ha asesorado espacios como la serie documental Un Mundo de Música.

Miembro permanente del Panel de Especialistas musicales de las Radios Públicas Europeas (European World Music Charts), profesora de World Music del Máster de Industria Musical y Estudios Sonoros (MIMES) de la Universidad Carlos III, ha sido asesora de prestigiosos eventos musicales, como WOMEX, el Mercat de Música Viva de Vic.

En 2020 ha publicado su segundo poemario ‘Derivas’, en Prensas Universitarias de Zaragoza, tras haber publicado ‘Insectos’ en Papeles Mínimos Ediciones, en 2018 y la segunda edición de su novela ‘Óxido’ en 2015.

Luis Luna

Proyectos

(Madrid, 1975). Doctor en Filología Románica y Licenciado en Filología Hispánica. Es especialista en el estudio del desplazamiento, la frontera y el exilio en la poesía contemporánea. Coordinador docente del Máster de Poesía de Escuela de Escritores. Dirige la colección de poesía “Fragmentaria” de Amargord Ediciones. Poeta y Artista Visual. Ha publicado los poemarios *Cuaderno del Guardabosque*, *Al Rihla (El viaje*), *Territorio en penumbra, Almendra*, libro-disco en colaboración con Lourdes de Abajo, con grabados de Juan Carlos Mestre y palabras preliminares de Antonio Gamoneda, *Umbilical*, la plaquette *Helor*, con grabados de Miguel Ángel Curiel e *Intemperie.* Actualmente se ha reeditado su obra *Cuaderno del Guardabosque*, con la adenda de *64 variaciones sobre paisaje*. Su obra reunida ha sido publicada por Artepoética Press en EEUU bajo el título *Language rooms. Poesía reunida,* siendo portada de la International poetry review por esta obra.

Antologías de su obra han sido publicadas en Francia, Ecuador, Brasil, Italia y Eslovaquia entre otros países. Su obra ha sido traducida al rumano, inglés, portugués, catalán, gallego, sánscrito, eslovaco, francés o chino entre otras lenguas. Participa asiduamente en

encuentros nacionales e internacionales, destacándose el Festival de poesía de N. York, el Festival de poesía de Bari, el Festival de poesía de Lisboa o el Festival de poesía de Guayaquil.

Lola Nieto

Otras poéticas del mundo II: Poesía Oriental

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre la escritura de Chantal Maillard. Ejerce como profesora e imparte cursos de literatura contemporánea española, literatura japonesa y escritura creativa en algunos centros, como crisi en Barcelona. Ha coeditado la Revista Kokoro (www.revistakokoro.com) y ha coordinado la editorial Kokoro Libros. Ha publicado los poemarios *Alambres* (Kriller71, 2014), *Tuscumbia* (Harpo, 2016), *Vozánica* (Harpo, 2018) y *Caracol* (RIL editores, 2021). Ha participado en diversos festivales de poesía experimental como el European Poetry Festival en Londres, el International Interdisciplinary Literature Festival SARDAM en Chipre, la Bienal Europea de Poesía en Brasov, el Festival Voix Vives de Toledo o el Festival Internacional de Poesia de Barcelona, además de actuar en espacios como el Bowery Poetry Club en Nueva York o el BUoY en Tokio. Tras una estancia en Kioto, ha escrito el ensayo *La isla desnuda* (La Caja Books, 20024), un libro híbrido entre el diario, el poema y la prosa, en el que la escritura aborda la literatura, la mitología, la lengua y la historia de Japón.

Mario Obrero

Con-tactos

Comenzó a escribir a los siete años. En 2018, su libro *Carpintería de Armónicos* resultó ganador del XIV Premio de Poesía Joven Félix Grande. En 2019, publicó su segundo libro *Ese ruido ya pájaro*. En 2021 recibió el XXXIII Premio Loewe a la Creación Joven por *Peachtree City.7* y en 2023 recibió el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Cultura.89. Ha publicado además los títulos *Cerezas sobre la muerte* (2022, La Bella Varsovia) y *Tiempos Mágicos* (2024, La Bella Varsovia).

Mónica Ojeda

Poesía, identidad y género

Ecuador, 1988. Es autora de las novelas *La desfiguración Silva* (Premio Alba Narrativa, 2014), *Nefando* (Candaya, 2016) y *Mandíbula* (Candaya, 2018), así como del libro de poemas *El ciclo de las piedras* (Rastro de la Iguana, 2015). Sus cuentos han sido recogidos en *Emergencias. Doce cuentos iberoamericanos* (Candaya, 2014) y *Caninos* (Editorial Turbina, 2017). Ha sido seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el Hay Festival, Bogotá39 2017 y premiada con el Next Generation Prize del Prince Claus Fund 2019 por su trayectoria literaria.

Pep Olona

Poetas del Siglo XXI

Pep Olona es el creador y coordinador del proyecto arrebato libros, librería y editorial de poesía en Malasaña, Madrid, desde 2003. La librería es el núcleo de gestión cultural desde donde se desarrollan diferentes equipos para cada uno de los proyectos. Libros publicados de autores internacionales y nacionales, creación de espectáculos con cada uno de los artistas publicados y producción y management para giras en festivales de panorama nacional. Coordinador del Festival POETAS, de poética contemporánea, con 17 ediciones celebradas en Madrid y varias réplicas en países de Latinoamérica, y coordinador de varios proyectos como la Feria de editoriales Indómitas en la Feria del Libro de Madrid, el poema conjunto escrito por toda la humanidad, el lanzamiento al cosmos de 20000 versos en ondas de radio Uptothecosmos, o pUEnte, encuentros ilustrados, proyecto para la Presidencia de España en Europa del segundo semestre de 2023. Otros anteriores fueron la acción poética “Bombardeo de poemas” en la Plaza Mayor de Madrid, así como programación y comisariado de una jornada para Los Veranos de la Villa durante los años 2017-2019, o el comisariado y coordinación del ciclo de poesía Poética Contemporánea en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

Mara Pastor

Poesía del caribe hispano

Mara Pastor es poeta, editora y profesora universitaria. Es una de las voces más reconocidas de la poesía puertorriqueña actual. Nació en Hato Rey, Puerto Rico, en 1980.

Mara es autora de ocho libros de poesía, incluyendo *Poemas para fomentar el turismo*, *Arcadian Boutique*, *Falsa heladería*, *Deuda Natal* (que obtuvo el Premio Ambroggio 2020 de la Academia de Poetas Norteamericanos) y su

obra más reciente, *Las horas extra.* Su escritura ha trascendido fronteras, siendo publicada, traducida y reconocida internacionalmente.

Los poemas de Mara han sido publicados en prestigiosas revistas literarias como *Latin American Literature*,*World Literature Today*, *Círculo de poesía*, *Periódico de poesía* y *Gatopardo,* entre otras. Fue galardonada en 2022 con el premio Letras Boricuas que otorgan la Fundación Flamboyán y The Andrew W. Mellon Foundation.

Ha publicado una decena de ensayos sobre las prácticas poéticas en el Caribe hispano, en especial sobre la escritura de autoras puertorriqueñas. Como editora, hizo la selección y el prólogo de la antología *A toda costa: narrativa puertorriqueña actual.*

Imparte un curso de creación literaria con Domestika, brindando su experiencia a una audiencia global de escritores y amantes de la poesía.

Actualmente, Mara se desempeña como líder académica en el Programa de Bachillerato y Maestría en Escritura Creativa de la Escuela de Arte, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, Puerto Rico.

Benjamín Prado

Un buen poema es dos. Un autorretrato y un espejo

Benjamín Prado (Madrid, 1961) ha publicado las novelas *Raro* (1995), *Nunca le des la mano a un pistolero zurdo* (1996), *Dónde crees que vas y quién te crees que eres* (1996), *Alguien se acerca* (1998), *No sólo el fuego* (1999), *La nieve está vacía* (2000), *Mala gente que camina* (2006), *Operación Gladio* (2011) y *Ajuste de cuentas* (2013); los libros de relatos *Jamás saldré vivo de este mundo* (2003) y *Qué escondes en la mano* (2013); los ensayos *Siete maneras de decir manzana* (2000) y *Los nombres de Antígona* (2001); los tomos biográficos *A la sombra del ángel* (2002) y *Romper una canción* (2010) y los libros de aforismos *Pura lógica* (2012), *Doble fondo* (2014) y *Más que palabras* (2015). Su obra poética está reunida en los volúmenes *Ecuador. Poesía 1986-2001* (4.ª edición, nuevamente aumentada, 2015), *Iceberg* (2002), *Marea humana* (2006) y *Ya no es tarde* (2015). Sus libros han sido traducidos, hasta el momento, en Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Estonia, Letonia y Hungría, y editados también en Argentina, México, Perú, Cuba, El Salvador y Colombia.

Jaime Sánchez-Ratia

Otras poéticas del mundo III: Poesía árabe

Jaime Sánchez Ratia nació en Zaragoza en 1960. Cursó estudios universitarios en esa ciudad (Historia y Geografía y Filología, rama común) y luego se trasladó a Madrid para seguir dos especialidades, a saber, Árabe e Islam y Filología Semítica Común (árabe, hebreo y arameo). Posteriormente realizó un máster y trabajó tres años en una tesis doctoral sobre el *Vocabulista in arabico* de la Biblioteca Riccardiana de Florencia, una tesis que sigue inconclusa. Al mismo tiempo, ejerció de profesor de árabe en el Instituto Hispano Árabe de Cultura, en Madrid, y fue durante dos años profesor asociado del Departamento de Árabe de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, hasta su abandono de la profesión académica en 1987. En 1992 entró en la ONU como traductor *free lance*, y hasta el año 2000 alternó su trabajo en Madrid como traductor y largas estancias en Nueva York trabajando para el Servicio de Traducción al Español de la Sede de la ONU, especialmente documentación del Consejo de Seguridad. En 2000 se convirtió en funcionario de las Naciones Unidas y residió con su familia en Nueva York hasta 2004, fecha en que se trasladó a Ginebra, ciudad en la que reside, siempre como traductor de la Organización. Ha residido, estudiado y trabajado en Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y otros países árabes. Ha compaginado su actividad como traductor documental con la traducción literaria, y ha traducido obras de diversos autores, tanto del inglés como del árabe. Su interés se centra en la poesía y la literatura árabe clásicas y en los aspectos relacionados con la viabilidad de la traducción poética y, concretamente, de la traducción poética del árabe y, recientemente, del ruso. Ha publicado una trilogía de novelas cortas, un libro de viajes, una antología de poemas árabes y otras obras, algunas de las cuales se detallan en el apartado de publicaciones.

Jürgen Berlakovich (*schule für dichtung*)

Poesía acústica

Autor, músico y artista sonoro. Utiliza secuencias de ADN sonorizadas y micropartículas lingüísticas en combinación con guitarra, bajo y electrónica para composiciones e improvisaciones. Escribe, compone y produce novelas, obras de radio, canciones, paisajes sonoros del habla, canciones-palíndromo, dibujos animados, ensayos sonoros, bandas sonoras de películas y sonorizaciones de secuencias de ADN. Realiza sus composiciones de ADN tanto en solitario como Jürgen Berlakovich Trio. Es el fundador de Takamovsky, cofundador del dúo de música y performance Sergej Mohntau y es miembro de la Vegetable Orchestra. Berlakovich estudió literatura y filosofía alemanas en la Universidad de Viena y enseña poesía acústica en la escuela de poesía sfd - schule für dichtung / vienna. También ha promovido actuaciones y publicaciones bajo diferentes nombres como Juergen Berlakovich, J.S. Berlakovich, JSB y Takamovsky.

Jesús Urceloy

Poesía medieval y moderna

Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo de profesor en la Universidad San Pablo-CEU y en diversas escuelas de escritura creativa.

Destacó en los años 90 como agitador cultural organizando varias tertulias y ciclos de recitales en lugares como el Café Libertad, el Aula 010 o El rincón del Arte Nuevo, además de cofundar la decana revista digital de creación *Ariadna-RC* junto a Antonio Polo, Pedro Díaz del Castillo, Álvaro Muñoz Robledano, Rafael Pérez castells y David Torres. Entre los años 80 y 2000 perteneció, como bajo, a varias corales amateurs, como el Orfeón de Castilla o la Schola Cantorum entre otros. En 1987 residió en Alemania donde estudió Historia de la Música en el conservatorio de Freising.

En 2015 se edita su obra poética reunida en un solo volumen titulado *Piedra Vuelta. Poesía 1985 – 2014*. En este libro se revisan muchos poemas y se reestructuran, descartando más de 60 poemas, algunos de los libros anteriores. Incluye un libro inédito, *Officium*, recopilación de todas las plaquettes editadas hasta ese momento junto a poemas nuevos escritos entre 2011 y 2014.

En septiembre de 2012 publica su primer libro de cuentos: *Matar en casa y otros cuentos formidables*. Un acercamiento desde la ternura y la ironía al mundo de la familia y sus pequeños absurdos cotidianos. En febrero de 2014 publica la novela *El pie sin huella*, la única novela hasta la fecha escrita entre ocho autores, los seis ya citados miembros fundadores de *Ariadna-rc.com* y Juan Manuel Navas y Antonio Rómar, que se sumaron a la redacción de la revista posteriormente.

Dirigió entre 2011 y 2016 la colección de poesía *Avena Loca*, de la editorial Amargord. Actualmente dirige la colección *Sola nocte* en la editorial Ars Poética, donde además es editor literario. Esta colección pretende ser un espacio donde editar primeros libros de autores nóveles, dando preferencia a sus alumnos y ex-alumnos, aunque abierta a otros autores de prestigio.

Ángel Zapata

Prosa poética

Ángel Zapata nació en Madrid, en 1961. Profesor de escritura creativa en la Escuela de Escritores, es autor de *La práctica del relato* (1997), *Las buenas intenciones y otros cuentos* (2001), *El vacío y el centro. Tres lecturas en torno al cuento breve* (2002), y *La vida ausente* (Páginas de Espuma, 2006).

Entre otros galardones, ha obtenido el Premio ‘Ignacio Aldecoa’ de cuento, Premio ‘Jaén’ de relato, ‘Ciudad de Cádiz’, ‘Ciudad de Huelva’, y el Premio de la ‘Fundación Fernández Lema’. Tuvo a su cargo la edición de *Escritura y verdad* (*Cuentos completos de Medardo*

Fraile), en Páginas de Espuma, y ha publicado igualmente la traducción de *Poesía y revolución*, de Louis Janover, y *André Breton y los datos fundamentales del Surrealismo*, de Michel Carrouges,

Su trabajo como cuentista ha sido antologado en *Pequeñas Resistencias. Antología del nuevo cuento español* (Páginas de Espuma, 2002), *Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual* (2010) y *Mar de Pirañas, nuevas voces del microrrelato español* (2012).

Invitados y conferenciantes

Carlos Aguasaco

Editar poesía

Carlos Aguasaco [Bogotá, 1975] es profesor titular de estudios culturales latinoamericanos y director encargado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College of the City University of New York. Se doctoró en Stony Brook University, recibió una maestría City College of NY y se graduó de literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha editado once antologías literarias y publicado seis libros de poemas, los más recientes *Un hombre pasa con su cuerpo al hombro* (2019), *Poemas del metro de Nueva York* (2014, publicado en francés en 2018, en árabe en 2019)*, Antología de poetas hermafroditas* (2014), y *Piedra del Guadalquivir* (2017). También ha publicado una novela corta y un estudio académico del principal superhéroe latinoamericano El Chapulín Colorado: *¡No contaban con mi astucia! México: parodia, nación y sujeto en la serie de El Chapulín Colorado* (2014). Es además el editor de *Transatlantic Gazes: Studies on the Historical Links between Spain and North America [Miradas transatlánticas: estudios sobre los vínculos históricos entre España y Norte América]* (2018). En 2010 recibió el premio India Catalina en video arte en el Festival Internacional de cine de Cartagena de Indias. Carlos es el fundador y director de Artepoetica Press (artepoetica.com), una editorial especializada en autores y temas hispanos. También es el director de The Americas Poetry Festival of New York (poetryny.com) y coordina The Americas Film Festival of New York (taffny.com). Sus poemas han sido traducidos a una variedad de lenguas como el inglés, portugués, francés, rumano, gallego y el árabe. Ha viajado a alrededor de veinte países de Europa, Asia, África, Norte y Sur América como invitado a congresos internacionales, seminarios, festivales de poesía, y ferias del libro (conferencista, orador principal, panelista, autor, etc.)

Gioconda Belli

Conferencia

Nacida en Managua (Nicaragua), Gioconda Belli es poeta y novelista. Desde muy joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó a Anastasio Somoza en 1979. Ocupó posiciones importantes en el gobierno y el partido Sandinista, del que se separó en 1993. Ganó en 1978 el Premio Casa de las América en Cuba por su poemario *Línea de Fuego* y el Premio a la mejor Novela Política del Año en Alemania en 1989 por su novela *La Mujer Habitada*. Su memoria *El País bajo mi piel* fue finalista del Los Ángeles Times Book Prize en 2001. Por su novela *El Infinito en la Palma de la Mano* recibió los premios Biblioteca Breve de Seix Barral y Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL, Guadalajara. En 2010, su novela *El País de las Mujeres* ganó el Premio Latinoamericano “La Otra Orilla” En 2015, su novela *El Intenso Calor de Luna* fue finalista en la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Su poesía recibió el Premio Generación del 27, el Ciudad

de Melilla y en 2020, el Premio Jaime Gil de Biedma. En 2018 recibió el Premio Hermann Kesten del PEN Alemán y el Premio Oxfam-Novib PEN en La Haya, reconociendo su trabajo por la libertad de prensa y en defensa de los derechos humanos y los de la mujer, Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas. Es presidente de PEN Internacional, capítulo Nicaragua, miembro de la Real Academia de la Lengua de Nicaragua y Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

Ha escrito ocho novelas: *La Mujer Habitada* (1988) *Sofía de los Presagios* (1990) *Waslala* (1996), *El Pergamino de la Seducción* (2005), *El Infinito en la Palma de la Mano* (2008), *El País de las Mujeres* (2010), *El intenso calor de la luna* (2015) y *Las fiebres de la memoria* (2018), un libro de ensayos: *Rebeliones y Revelaciones* (2017), una memoria de sus años revolucionarios *El País bajo mi piel* (2001), ocho libros de poesía reunidos en dos antologías: *El Ojo de la Mujer* y *Escándalo de Miel* y cuatro cuentos para niños: "El Taller de las Mariposas" es el más conocido. En 2020 se publicó su libro de poemas *El Pez Rojo que Nada en el Pecho*, que fue galardonado con el Premio Jaime Gil de Biedma en 2021.

Abraham Boba

Conferencia

Abraham Boba es el pseudónimo que David Cobas (Vigo, 1975) utiliza desde hace más de una década para firmar todos sus trabajos relacionados con la música. Tras una primera etapa autodidacta en la que pasa por diferentes ciudades y proyectos musicales (desde bandas de rock a experimentales como el dúo Belmonde) decide mudarse a Barcelona donde cursa estudios de piano, composición y arreglos orquestales. Es allí donde publica su primer disco en solitario, bajo el nombre y título de *Abraham Boba* (2007).

En 2008 se muda a Madrid y entra a formar parte de la banda del cantautor asturiano Nacho Vegas. En 2009 publica su segundo disco *La educación*, al que seguirá *Los días desierto* (2011). En 2013 forma el grupo León Benavente, en el que escribe todas las canciones y con el que publica tres discos hasta la fecha: *León Benavente* (premio Ojo Crítico 2014), *2* (mejor disco de 2016 para El País y ABC) y *Vamos a volvernos locos* mejor disco de 2019 para El País, entre otros). Ha participado como músico o productor en más de cincuenta discos. *Esto no es una canción* es su primer poemario.

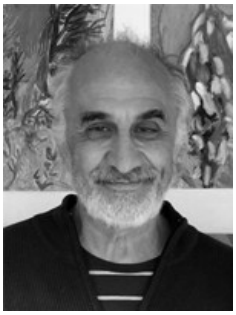

Manuel Borrás

Editar poesía

Manuel Borrás Arana nació en Valencia (España), en 1952. Desarrolla actividades editoriales desde 1974, fecha en que funda la Editorial Pre-Textos junto a un par de socios colaboradores. En la actualidad es director literario de dicha editorial, reconocida internacionalmente con diversos galardones, entre ellos, el Premio Nacional del Ministerio de Cultura a la

labor editorial (1997) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2016).

Samuel Bossinni

Editar poesía

Publicó y colaboró durante varios años con el seudónimo de Pablo Narral. Participó de los importantes relacionado con la poesía y la pintura. Formó parte del grupo Último Reino y Dirigió la revista de poesía y arte: El Jabalí. Organizó en la Biblioteca Nacional de Argentina 12 charlas sobre temas relacionados con la poesía donde participaron. Roberto Juarróz, Roberto Rasquella, Elizabeth Azcona Cronwel, Santiago Kovadlof, Hugo Mujica, Héctor Cioccini.

Pre-jurado, Secretaria de Cultura de la Nación, para el concurso de poesía, cuyo jurado final estaba compuesto por Octavio Paz y Olga Orozco. Profundizó sus estudios de literatura y pintura residiendo desde 1983 hasta 1989 en España, Italia, Francia y Portugal. Invitado a Congresos y festivales de literatura en Argentina, Uruguay, Venezuela (2 veces), Cuba, España, Colombia (3veces), Perú, México y Chile.

Es asiduamente invitado impartir talleres y conferencias sobre literatura y pintura en: Tierra del Fuego, Salta, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, entre otros. Para el Instituto de Cooperación Iberoamericana (hoy centro Cultural España Buenos Aires) invitó y presentó a los escritores: Marossa Digiorgio (Uruguay), Gonzalo Rojas (Premio Cervantes, Chile), Eugenio Montejo (Premio Octavio Paz, Venezuela), Antonio Cisneros (Premio Casas de las Américas, Cuba),
Carlos Edmundo de Ory (España) y Antonio Gamoneda (Premio Cervantes, España).

Invitado a Chile para la conmemoración de los 90 años de Gonzalo Rojas organizado por el Gobierno de Chile, junto a los intelectuales Tomás Eloy Martínez, Gustavo Cono Borda, Christopher Domínguez Michael, Alexandra Domínguez, entre otros. Fue invitado por el instituto Caro y Cuervo para leer texto y hablar sobre poesía junto a otros poetas de Latinoamérica. La Secretaría de Cultura de Santiago del Estero, Argentina, hizo una edición de su libro de poemas: Faena de Lobos.• La Biblioteca Libanesa de Cultura, en su colección Doble fondo, le editó una antología prologada por Juan Manuel Roca.

Juan Fernández Rivero

Otras poéticas el mundo II: Poesía oriental

Juan F. Rivero nace en Sevilla en 1991. Es egresado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y Máster en Traducción Literaria por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los poemarios *Cánicula* (2019) y *Las hogueras azules* (2020) y traducido a distintos poetas, entre los que destaca recientemente John Ashbery *(La escuela poética de Nueva York. Antología,* 2020). Ha sido profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Albuquerque (Nuevo México, EE. UU.) y en Escuela de Escritores, donde, desde 2019, organiza e imparte cursos de literatura japonesa. Desde el año 2015 se dedica a la edición, con especialidad en humanidades y clásicos literarios, actividad que compagina con sus facetas de poeta y traductor.

Tyehimba Jess

Clase inaugural – II Promoción

Tyehimba Jess (Jesse S. Goodwin) nació y creció en Detroit, donde comenzó a escribir poesía con 16 años de edad. Tras graduarse en la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Chicago, que abandonaría en 1987 para desempeñar trabajos diversos, como pasante en un banco, organizador comunitario o profesor sustituto en la escuela pública de Chicago. Dos años después regresó a la universidad, esta vez a la Universidad de Illinois (UIC), también en Chicago, para estudiar Políticas Públicas. Allí asistió a las clases del poeta Sterling Plumpp, quien se convirtió en su mentor y con quien descubrió que su verdadera pasión era la poesía.

Tras graduarse en 1991, se trasladó a Nueva York para matricularse en el Máster de Escritura Creativa de la New York University (NYU) y donde actualmente reside y ejerce como profesor de inglés en el College of State Island. Durante su trayectoria, además del Premio Putitzer y el National Poetry Series, ha sido nominado a premios como el PEN Jean Stein Book Award o el National Book Critics Award y ha merecido una beca Guggenheim a la creación, la más prestigiosa que se otorga en Estados Unidos.

Su primer poemario *Leadbelly*, publicado en 2004 y ganador ese mismo año del *National Poetry Series*, cuenta cronológicamente la historia de **Huddie Ledbetter**, más conocido como Leadbelly, uno de los músicos de *blues* y *folk-blues* más importantes del género, virtuoso de la guitarra de 12 cuerdas, autor de clásicos como *Goodnight, Irene* y que pasó la mayor parte de su vida en prisión hasta que, en 1933, los folkloristas John y Alan Lomax le grabaron por primera vez en la penitenciaria de Luisiana y solicitaron el perdón al gobernador del estado.

Martirio

Clase magistral I: La mujer y la copla en nuestra educación sentimental. Conferencia cantada

Maribel Quiñones Gutiérrez (Huelva, 1954). Tras formar parte del grupo Jarcha y posteriormente de Veneno, junto a Pata Negra y Kiko Veneno, en 1986 publica su primer disco, producido por éste, *Estoy mala*, y a partir de ahí comienza la carrera de una artista en constante evolución, pionera en la recuperación y actualización de joyas de la música popular española y sudamericana. Martirio se define a sí misma como "una especie de arqueóloga musical". Su imagen enigmática y sofisticada es la tarjeta de presentación de una artista viva, siempre curiosa, a ras de suelo, moderna y vanguardista. El lenguaje musical de Martirio empieza a desarrollarse y a crearse a través de cada uno de sus diversos trabajos discográficos, en un amplio espectro de músicas y géneros distintos que ha fusionado con naturalidad. Colaborando con músicos de las más diversas tendencias y estilos, músicos claves en su carrera: Kiko Veneno, Chano Domínguez, Raúl Rodríguez, Kenny Drew Jr… Compartiendo su música con artistas tan diversos en su arte como Chavela Vargas, Soledad Bravo, Javier Ruibal, María del Mar Bonet, Susana Rinaldi, Omara Portuondo, Compay Segundo, Marta Valdés, Lila Downs, Son de la Frontera, Alberto Cortez, Ojos de Brujo, Jerry González, Amancio Prada, Gema Corredera, Pável Urquiza, Mísia, Marta Gómez, Antílopez, Maui, Marcela Ferrari, Mauro Gioia, María Medeiros, Catherine Ringer, Franca Masu, José María Vitier, Rodolfo Mederos, Susana Baca, Miguel Poveda, Silvia Pérez Cruz… En definitiva, desarrollando una carrera rica en experiencias musicales y convirtiéndose así en un referente de la música española.

Dentro de su faceta literaria destaca el libro *La vuelta a Martirio en cuarenta trajes*, con la colaboración del escritor Juan Cobos Wilkins y prólogo de José Luis Sampedro (Ed. Planeta 1999), así como numerosos artículos para periódicos, textos para cd´s, presentaciones de libros y discos… Como actriz ha trabajado en cine/series, junto a Concha Velasco, José Luis Cuerda, Rosa Vergés, Silke, Pepe Rubianes, Juan Bollaín, Pedro Olea… En teatro, con dirección de Pedro Osorio, representó en el CAT de Sevilla *D. Juan Carnaval de amor y muerte*. Y en televisión -además de numerosas actuaciones y entrevistas- ha presentado toda una serie de programas como "Al buen compás" (1989) y "Amor a primera vista" (1992).

A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales. Nominada para el Grammy en 2002 con su disco *Mucho corazón*. Tiene dos Premios Nacionales de la Música de la SGAE: Mejor disco de jazz por *Acoplados*, junto a Chano Domínguez (2005, RTVE. Music) y mejor Álbum de fusión por *Primavera en Nueva York* (Calle 54 Records, 2007). Ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía en 2004. Le fue entregada "La Llave de Medellín", (Colombia, 2000), ha sido nombrada "Ciudadana ilustre de Puerto Rico" (2002) y "Ciudadana de honor de Buenos Aires" (2010). En 2010 recibió el Premio Internacional "Cubadisco". "Premio El Público" de Canal Sur Radio a la trayectoria (2009), "La Antena de oro" (Premio de los medios españoles de radiotelevisión (2008), el premio "Trayectoria de ARTE", de la Asociación de Mánagers españoles, en 2014 y la Medalla de Huelva, su ciudad natal. En 2015 el Premio "Liberpress" en Girona a la trayectoria y contribución a la música española y en Sevilla, (2016), el premio "Flamencas con Arte", que entregan los diseñadores de trajes de flamenca por llevar internacionalmente la imagen andaluza. En este mismo año le ha sido concedida la

"Medalla de oro Provincial" de Huelva. En noviembre de 2016 le fue otorgado el "Premio Nacional de las Músicas Actuales" del Ministerio de Cultura. Así mismo le entregaron en 2017 el Premio "Antinoo" de la Asociacion LGTB en Sevilla, el Premio "Embajadora en su tierra" de Canal Sur, y el Premio "Alice Guy" en Toledo. En 2018 ha recibido el premio Ateneo de honor de la Federación de Ateneos de Andalucía y el premio Pop-Eye de los Medios audiovisuales a la música y la creación. En diciembre de 2019 le ha sido otorgada la Medalla al Mérito de las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura.

Juan Carlos Mestre

Clase inaugural – III Promoción

Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957), poeta y artista gráfico, es autor de varios libros de poesía y ensayo, como *Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo* (Premio Adonáis, 1985), *La visita de Safo y otros poemas para despedir a Lenon*, *La poesía ha caído en desgracia* (Premio Jaime Gil de Biedma, 1992) o *La tumba de Keats* (Premio Jaén de Poesía, 1999). Por su libro *La casa roja* obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2009, y por *La bicicleta del panadero* recibió el Premio de la Crítica 2012 y el Premio Estado Crítico de ese mismo año. Su último poemario *Museo de la clase obrera* ha sido editado en el 2018, seguido en el 2019 de *20O gramos de patacas tristes,* su primer libro escrito es lengua gallega.

En el ámbito de las artes plásticas ha expuesto su obra gráfica y pictórica en galerías de España, EE.UU., Europa y Latinoamérica. Ha ilustrado, entre otras múltiples publicaciones, libros de Enrique Gil y Carrasco, Fernando Fernán Gómez, Antonio Gamoneda, Federico García Lorca, Jorge Manrique, Carlos Oquendo de Amat, o Guillaume Apollinaire.

Jesús Munárriz

Editar poesía

La obra poética publicada por Jesús Munárriz entre 1975 y 2021 se compone de los siguientes títulos: *Viajes y estancias*, seguido de *De aquel amor me quedan estos versos*, *Cuarentena*, *Esos tus ojos*, *Camino de la voz*, *Otros labios me sueñan*, *De lo real y su análisis*, *Corazón independiente*, *Nada más que la verdad*, *Viento fresco, Artes y oficios, Viva voz (Canciones), Flores del tiempo, Viajes y estancias (con los collages del autor), Sólo amor, Por la gracia de Dios, Rojo fuego nocturno, Va por ustedes*, *Museo secreto, Nos han robado un ángel, Los ritmos rojos del siglo en que nací. Un cuento triste*, *Y de pronto Rimbaud*; tres libros de jaikus*: Jaikus aquí, Capitalinos* y *Escaramujos*; y tres libros para niños: *Disparatario, Con pies pero sin cabeza* y *Dibujos animados*. Se han publicado seis antologías de su obra: *Peaje para el alba* (Madrid, 2000), *Antología poética* (Lorca, 2004), *Per questo vivo nelle parole. Antologia (1975-2003)* (Faloppio, Italia, 2006), *Algo de mí* (Ibagué, Colombia, 2009) y *Materia del asombro* (Monterrey, México, 2015) y *De acá y de allá* (Bogotá 2016); un libro mixto de prosa y verso, *Poética y poesía* (Madrid, Fundación Juan March, 2007) y una recopilación de sus textos

sobre poética precedidos de un estudio: Almudena del Olmo Iturriarte, *Jesús Munárriz: una poética de la cordialidad* (Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2009).

Ha publicado traducciones literarias de Goethe, Hölderlin, Heine, Nietzsche, Rilke, Benn, Haushofer, Celan, Schwob, Pieyre de Mandiargues, Baudelaire, Arp, Valéry, Éluard, Aragon, Bonnefoy, Donne, Shakespeare, Keats, Wilde, Stevenson, Cesário Verde, Pessoa, Eugénio de Andrade, Graça Moura, Drummond de Andrade, Herberto Helder y Nuno Júdice, entre otros, y, en colaboración con diversos traductores, de Omar Jayyam, Ho Xuan Huong, Bertolt Brecht, Ezra Pound, Jacques Roubaud, Claude Esteban, Mohammed Benis, Theo Dorgan, Ryookan y algunos más.

Adalber Salas Hernández

Poesía y traducción

Poeta, ensayista, traductor. Autor de los libros *Salvoconducto* (XXXVI Premio de Poesía Arcipreste de Hita; Pre-Textos), *mínimos* (Amargord Ediciones) y *La ciencia de las despedidas* (Pre-Textos), así como los volúmenes de prosa *Insomnios*. *Ensayos sobre poesía venezolana* (bid&co. editor), *Clarice Lispector: el lugar de la poesía* (Ril Editores), *Isolario* (Ediciones Aguadulce) y *Palabras sin dueño. Variaciones sobre la traducción literaria* (Dirección de Literatura UNAM).

Entre otras, ha publicado traducciones de Marguerite Duras, Antonin Artaud, Charles Wright, Mário de Andrade, Hart Crane, Pascal Quignard, Mark Strand, Lorna Goodison, Louise Glück y Yusef Komunyakaa. Dirige la colección Diablos danzantes en Amargord Ediciones. Cursa estudios doctorales en la New York University. Su trabajo poético ha sido reunido en las antologías *Ai margini di un mondo sconosciuto* (Edizioni Fili d'Aquilone, traducción de Alessio Brandolini) y *De ningún viaje se vuelve* (Mantis Editores).

Álvaro Tato

Métrica

Álvaro Tato es escritor, actor y dramaturgo, miembro fundador de la compañía Ron Lalá; sus espectáculos han realizado giras por veinte países con unánime éxito de crítica y público y docenas de premios y distinciones; entre otros el Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017 y Premio Max Mejor Empresa de Artes Escénicas 2013. Sus más recientes espectáculos, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, son *Andanzas y entremeses de Juan Rana* (2020), *Cervantina* (2016; nominación Premio Max Mejor Actor de Reparto) y *En un lugar del Quijote* (2014). También es cofundador de la compañía Ay Teatro, que ha estrenado su obra *Todas hieren y una mata* (2019, dir. Yayo Cáceres). Ha realizado diversas versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico: *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (2018; dir. Helena Pimenta), *El banquete* (Théâtre

National Bourdeaux /CNTC; dir. Catherine Marnas y Helena Pimenta, 2018) o *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca (2015; dir. Helena Pimenta; candidato Premio Max 2015 Mejor Versión/Adaptación Teatral), entre otros. Ha escrito espectáculos como *Ariadna. Al hilo del mito* (2020; dirección y coreografía de Rafaela Carrasco), *Zarzuela en danza* (Teatro de la Zarzuela, 2017; dirección y coreografía de Nuria Castejón), *Nacida sombra* (2017; dirección y coreografía de Rafaela Carrasco) y *El intérprete* (2013, con Asier Etxeandía), entre otras.

Ha publicado en Ediciones Antígona sus textos teatrales *Andanzas y entremeses de Juan Rana* (2020), *Todas hieren y una mata* (2019), *Crimen y telón* (2018) y *Siete otras vidas* (2018) y en Ediciones Hiperión los libros de poesía *Vuelavoz* (2017), *Zarazas. Coplas flamencas reunidas* (2015), *Gira* (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) y *Cara máscara* (Premio Hiperión de Poesía 2007), entre otros.

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado Dirección de Escena en la RESAD y percusión flamenca, occidental y oriental con distintos maestros. Nombrado Alumno Ilustre del IES Ramiro de Maeztu (Madrid). Imparte cursos y talleres de Dramaturgia y Verso en el Máster en Creación Teatral (dir. Juan Mayorga) de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros centros educativos.

Sharon Olds

Clase inaugural – I Promoción

A menudo comparada por la crítica con los poetas “confesionales”, los lectores alaban el gran poder emocional y la extraordinaria fisicidad de su poesía. “Como Whitman -dice una reseña del The New York Times-, Sharon Olds canta al cuerpo para celebrar un poder más fuerte que la opresión política”.

Nacida en San Francisco en 1942, Sharon Olds estudió en las universidades de Stanford y Columbia. Entre los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria, destacan el Premio Nacional de las Artes, un Premio Pulitzer, la beca de la Fundación Guggenheim o el premio del San Francisco Poetry Center ya por su primera colección de poemas, *Satan Says*, publicada en 1980.

Su obra más reciente es una colección de poemas titulada *Arias* que fue preseleccionado para el Premio TS Eliot 2019. Nombrada poeta laureada del estado de Nueva York (1998-2000), Sharon Olds enseña poesía en los talleres de la Universidad de Nueva York. También continúa impartiendo clases en el taller de escritura para discapacitados graves que ayudó a fundar en el Hospital Estatal de Nueva York.

Augusto Rodríguez

Editar poesía

Augusto Rodríguez (Guayaquil, Ecuador, 1979). Periodista, editor y catedrático. Actualmente se encuentra cursando un Doctorado en Estudios Hispánicos. Lengua, literatura, historia y pensamiento en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de 20 libros entre poesía, cuento, novela, entrevistas y ensayos en editoriales de España, México, Rumania, Francia, Serbia, Cuba, Perú y Ecuador. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía David Ledesma Vázquez (2005), el Premio Nacional Universitario de Poesía Efraín Jara Idrovo (2005), Mención de Honor en el Concurso Nacional de Poesía César Dávila Andrade (2005), Premio Nacional de Cuento Joaquín Gallegos Lara (2011), Mención de Honor en el Premio Pichincha de Poesía (2012), Mención de Honor en el Concurso Nacional de Poesía Alejandro Carrión Aguirre (2016), Mención de Honor del Premio Nacional de Poesía David Ledesma Vázquez (2016), Mención de Honor en el Concurso Nacional de Poesía César Dávila Andrade (2017). Finalista del Premio Adonáis, España (2013), Finalista del Premio de Crónicas Nuevas Plumas, México (2014) y Finalista del Premio Herralde de Novela (2016). Ha sido invitado a los más importantes encuentros literarios en: Madrid, Ciudad de México, Granada, La Habana, Santiago de Chile, Guadalajara, París, Caracas, New York, Berlín, Medellín, Bogotá, Lima, etc. Parte de su obra poética está traducida a doce idiomas: inglés, árabe, portugués, catalán, rumano, italiano, alemán, francés, chino, serbio, japonés y medumba (Camerún). Editor de El Quirófano Ediciones. Director del Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño.

Raúl Rodríguez

Poesía y música

Músico y Antropólogo. Productor, Compositor, Cantante, Guitarrista y creador del "Tres Flamenco". Licenciado en Geografía e Historia y Antropología Cultural por la Universidad de Sevilla.

Hijo de la cantante Martirio, aprendió música en la casa, en el entorno de la contracultura sevillana de los '70s. Comenzó como batería y guitarrista eléctrico de Blues y Rock. Se formó como Guitarrista flamenco estudiando el Toque de Morón. Se licenció en Geografía e Historia y Antropología Cultural para comprender mejor la naturaleza de nuestras músicas populares y realizó la primera incorporación del Tres Cubano al Flamenco, hasta diseñar un nuevo instrumento, el “Tres Flamenco”.

Desde 1992, ha trabajado como músico de acompañamiento junto a Kiko Veneno, Martirio, Javier Ruibal y Juan Perro (Santiago Auserón), y formando parte de proyectos propios como los grupos Caraoscura (1992-95) y Son de la Frontera (2003-2008).

En 2014 publicó su primer trabajo en solitario, el Libro-Disco *Razón de Son* y en 2017 el segundo, *La Raíz Eléctrica*. En ambos trabajos desarrolla una línea propia de investigación y composición en una disciplina cruzada, una *AntropoMúsica creativa de los cantes de ida y vuelta*

desde la que profundiza en las conexiones históricas entre las músicas flamencas y el entramado cultural del Caribe Afro-Andaluz.

En paralelo a los discos y conciertos, comienza a realizar conferencias con el título *AntropoMúsica de Ida y Vuelta*, que se han programado desde 2015 en diversos lugares del mundo, como los de la XLVII Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla (Sevilla) o el Festival de Música Española de Cádiz, universidades como las de Barcelona, Cádiz, Sevilla, Granada, Málaga, Riverside (Los Angeles, USA), CUNY Graduate Center de New York, entidades como Casa América, o centros culturales en Veracruz (México), Antananarivo (Madagascar) o Malabo (Guinea Ecuatorial).

Ha grabado y tocado en directo también con artistas como Chavela Vargas, Jackson Browne, Compay Segundo, Enrique Morente, Omara Portuondo, Toumani Diabaté, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Raimundo y Rafael Amador, Rocío Molina, Jorge Drexler, Lila Downs, Susana Baca, Soledad Bravo y Marta Valdés, entre otros.

Marifé Santiago Bolaños

Aula creativa II: Poesía y danza

La escritora Marifé Santiago Bolaños es Doctora en Filosofía. Es profesora Titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus estudios en torno al diálogo entre la Filosofía y la Creación artística, y el teatro como camino de conocimiento, se reflejan en conferencias impartidas en encuentros internacionales, ensayos, prólogos, lecturas poéticas, catálogos artísticos o libros como *La mirada atlántica: literatura gallega y peregrinación interior, La palabra detenida: una lectura del símbolo en el teatro de Buero Vallejo, Mirar al dios: el Teatro como camino de conocimiento, El secreto de Ofelia. Teatro, tejidos, el cuerpo y la memoria o Arturo Baltar: el caminante que deshoja paisajes*.

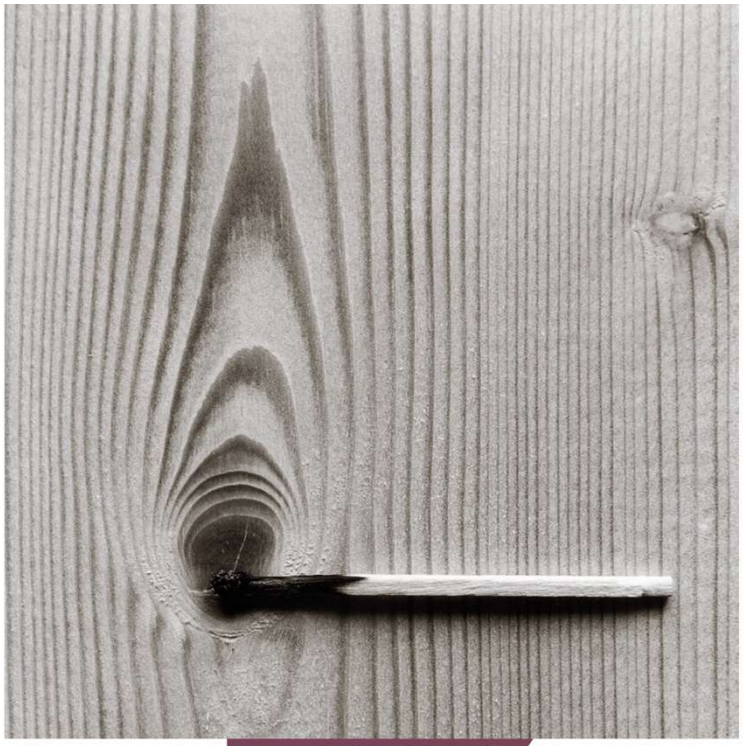
Ha sido Colaboradora Honorífica del Departamento de Filosofía IV, Teoría del Conocimiento e Historia del Pensamiento, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, habiendo participado en su grupo de investigación “Escritura e Imagen: la Europa de la Escritura”. Forma parte del grupo de Investigación “Poéticas de la Modernidad”, de la Facultad de Filología de la UCM.

Es patrona de la Fundación María Zambrano (entre otros trabajos, ha hecho la edición de Cartas inéditas de María Zambrano a Gregorio del Campo) y del Centro de Estudios sobre el Exilio, y es Académica Correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Es vicepresidenta de la Asociación “Clásicas y Modernas para la Igualdad de género en la cultura”.

Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, bengalí, chino, hebreo, esloveno, portugués, ruso o italiano. Ha sido condecorada con la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil (Gobierno de España) y con la Comenda da Ordem do Infante D. Henrique (Gobierno de Portugal).

¿Sigues con dudas?

Si te surgen otras preguntas acerca de nuestro proyecto, estaremos encantados de resolverlas en: **masterpoesia@escueladeescritores.com**

masterpoesia@escueladeescritores.com
escueladeescritores.com/formacion/master-poesia

Teléfono: 917 583 187

C/Covarrubias, 1, bajo derecha

28010 Madrid