

Programa Curso de Posgrado

DEL GONGORISMO AL NEOBARROCO **La trayectoria de una estética**

Profesores a cargo:

Dra. Nancy Calomarde

Dra. Graciela Ferrero

Dra. Olga Santiago

Presentación

La estética del Barroco, después del letargo anatemizador del siglo XIX es reconocida por críticos y artistas como la modalidad artística de más larga y productiva vigencia en la cultura americana. Vinculada al momento de emergencia de la subjetividad criolla en las nuevas comunidades coloniales del s. XVII, cobra nuevo impulso en tiempos de inquietudes identitarias despertadas por los desafíos de la Modernidad, período en que incluso, alcanza la consideración de modalidad expresiva más genuina de América. A partir de entonces la vigencia del estilo se reafirma en las manifestaciones del arte y es evidente el interés que suscita en los innumerables estudios críticos dedicados a interpretar sus múltiples complejidades. Estos factores han puesto en circulación un sinnúmero de maneras de entender el estilo, sus especificidades y de leer su funcionamiento en el desarrollo cultural. Si el Barroco y el Neobarroco han sido redefinidos profusamente en la crítica literaria y cultural latinoamericana de las últimas décadas, tanto como matriz estética, programa cultural o como trama ideológica, resulta imprescindible reflexionar sobre los supuestos y operaciones principales de esas prácticas. En la trayectoria histórica de la estética, se destaca la inflexión barroca de Lezama Lima que, en la segunda mitad del s. XX, constituye una bisagra en los modos de reelaboración y reinención de esa tradición y un lugar imaginario de la *poiesis latinoamericana* a la que regresan escritores de las últimas generaciones.

Este curso se propone entonces, revisar la trayectoria de la estética desde el momento germinal gongorino para luego tender un arco que va desde el período colonial al presente: examinar los postulados centrales y la lógica operativa de la estética, establecer las especificidades del Barroco, su particular funcionamiento en América, desde una lectura orientada a subrayar la articulación del código estético con las condiciones objetivas de funcionamiento.

Objetivos

1.1 Objetivos generales

- Revisar las poéticas de los autores canónicos del estilo.
- Releer las propuestas estéticas en función de su vigencia en la actualidad.
- Promover la lectura crítica de los textos desde una perspectiva americana.

1.2 Objetivos específicos

- Reconocer la lógica operacional del Barroco, sus rasgos y modos de representación distintivos.
- Examinar los modos de actualización del Barroco español en Latinoamérica.
- Analizar procedimientos y estrategias en obras literarias del s. XVII y XX.
- Reconocer particularidades de la estética en América.
- Proponer una lectura de los textos atenta a las condiciones de producción discursiva.
- Relacionar las poéticas de distintos períodos y modos de funcionamiento.
- Reconstruir una genealogía del Barroco latinoamericano más reciente.

2. CONTENIDOS

2.1 BARROCO

2.1.1. El Barroco gongorino.

El seiscientos y la ruina del sujeto cartesiano. Elipse y descentramiento. Un necesario deslinde: la (r)evolución manierista. Rasgos formales e ideológicos.

El programa poético de Góngora. La difuminación del yo lírico petrarquista. Análisis de las *Soledades*. La retórica elíptica: descentramiento y desintegración. Pluritematismo alusión y elusión, la metáfora gongorina, plurimembraciones y correlaciones. La metáfora y el anamorfismo. Horror vacui y saturación.

2.1.2 El Barroco colonial

Dimensiones gnoseológicas y ontológicas. El pensamiento analógico y el decir elíptico. Rasgos distintivos. La imagen: sensibilidad, imaginación y forma barroca. El referente: entre lo visible y lo invisible. El doble: estrategias de representación y procedimientos expresivos. Metáfora, alegoría y anamorfismo. Tensiones y polaridades: artificio y naturaleza. Correspondencia entre rasgos formales e ideológicos.

La estética en el s. XVII. El gongorismo y el programa pedagógico-evangelizador de los jesuitas. Conjugación de principios estéticos-ideológicos y políticos. Mito, filosofía y arte barroco: neoplatonismo agustino, mística carmelita, humanismo jesuita.

El alegato criollo en las letras del Barroco. El estilo: signo de aristocracia intelectual y principio de distinción social.

La apropiación, adecuación y recreación del Barroco metropolitano: alegorías, emblemas y metáforas gongorinas en las expresiones mexicanas de Sor Juana Inés de la Cruz y don Carlos de Sigüenza y Góngora; la agudeza satírica en los poemas del peruano Juan del Valle Caviedes; el recurso a la anamorfosis y el desdoblamiento en la obra del cordobés don Luis de Tejeda y Guzmán.

2.2. NEOBARROCO

2.2.1. Lecturas de Lezama Lima

Las lecturas del Barroco en la Modernidad. La re-invenición de la tradición barroca en la poética de José Lezama Lima. Articulación de la estética con la corriente filosófica órfico-pitagórica. El Barroco como arte de la contraconquista en *La expresión americana*. El diálogo tradición-modernidad en los ensayos de Lezama Lima.

Los "usos" del barroco lezamiano en el contexto postrevolución. El problema del canon: tensiones estéticas y políticas. Insularismo, Imago y poética de la Reencarnación del Verbo en *Muerte de Narciso*. Las poéticas de lo "hetero" (barroquismo, orfismo, clasicismo y cristianismo) en ensayos y prosas poéticas: *Fragmentos a su imán e Imagen y posibilidad*. De la poesía al relato: un modelo alternativo para la novela latinoamericana. *Paradiso*: un banquete barroco.

2.2.2. Derivas barrocas

La postulación del Barroco como expresión del devenir cultural americano por Alejo Carpentier.

Las derivas barrocas: Piñera y Sarduy. Humor, intelectualismo, fragmentarismo y dislocación en los cuentos y ensayos. Reapropiaciones del término barroco en contextos actuales. Formas del barroco e hibridación cultural en contextos posmodernos. Desterritorialización y relocalización de la episteme barroca en América Latina.

Refuncionalizaciones del Barroco en las poéticas latinoamericanas: neobarrocos, neobarrosos, neobarrosos y ultrabarrocos.

3. Metodología de trabajo.

Los temas y las problemáticas principales propuestas en los módulos serán desarrollados por los docentes a cargo del curso. Se incentivará una participación activa de los asistentes en el análisis de las obras literarias y se requerirán exposiciones orales sobre temas elegidos.

Las 40 horas de duración del curso, 30hs. serán destinadas al clases teórico-prácticas y 10 hs. a atención de alumnos

4. Sistema de evaluación

- Asistencia a un 80% de las clases del curso
 - Exposición oral de un plan de trabajo para elaborar el trabajo monográfico final.
 - Elaboración de un trabajo final escrito a modo de ponencia acerca de algún tema teórico o el análisis del funcionamiento del código barroco en un texto a elección.
- Estos aspectos se conjugarán para definir la evaluación final

5. Fechas y horario

16, 17, 23, 24, 30, 31 de mayo y 13, 14, 27, 28 de junio 2013.
Duración de cada encuentro: tres horas. Horario: 18 a 21 hs.

6. Bibliografía

❖ Textos fuentes de trabajo

- Becco, Jorge Horacio. *Poesía colonial hispanoamericana*, Caracas, Venezuela, Ayacucho, 1990.
- Bueno, Wilson, *Mar paraguay*, Buenos Aires: Tsé tsé, 2004
- Carpentier, Alejo. "Problemática de la actual novela latinoamericana", in: *Tientos y diferencias*, Universidad nacional Autónoma de México, 1964.
- Cucurto, Washington, *Cosa de negros*, Buenos Aires: Emecé, 2003.
- De la Cruz, sor Juana. *Obras completas*, 4 vol., México, Fondo de Cultura Económica, 1951-1957.
- Del Valle Caviedes, Juan. *Obras Completas*, Venezuela, Ayacucho, 1984.

Echevarren, Roberto, Koser, José y Sefamí, Jacobo, *Medusario. Muestra de poesía latinoamericana*, FCE, México, 1996.

Espinosa Medrano, Juan de. *Apologético*. Caracas, Venezuela, Ayacucho, 1982.

Góngora, Luis de. *Soledades en Obras completas*, Buenos Aires, El Ateneo, 1955.

Lezama Lima, José *Obras Completas* Tomo I y II, Madrid, Aguilar, 1977.

Lemebel, Pedro. *Loco afán. Crónicas de sidario*, Santiago: Seix Barral, 2009.

Perlongher, Néstor, *Prosa plebeya Ensayos (1980-1992)*, Buenos Aires, Colihue, 1997.

Piñera, Virgilio *Cuentos fríos*, en *Cuentos Completos*, Ateneo, La Habana, 2002.

Sarduy, Severo. *Barroco*, Buenos Aires, Sudamericana, 1974.

- *Ensayos generales sobre el Barroco*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1987.

Sigüenza y Góngora, Carlos. *Seis obras*, Caracas Venezuela, Ayacucho, 1984.

Tejeda y Guzmán, Luis José de. *Libro de Varios Tratados y Noticias*, Publicaciones de la Municipalidad de Córdoba, 1980.

❖ Textos de consulta

Acosta, Leonardo. *Barroco de Indias y otros ensayos*, La Habana, Casa de las Américas, 1985.

Alonso, Dámaso. *Góngora y el Polifemo*. Madrid, Gredos, 3 vols., 1974.

- *Estudios y ensayos gongorinos*. Madrid, Gredos, 1955.

- *La lengua poética gongorina*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1951.

Anceschi, Luciano. *La idea del Barroco*. Madrid, Tecnos, 1991.

Aullón de Haro, Pedro. (ed.) *Barroco*. Verbum, 2004.

Basile, Teresa y Calomarde, Nancy (ed) *Lezama Lima: Orígenes, revolución y después*, Buenos Aires: Corregidor, 2013.

Benjamin, Walter. *El origen del drama barroco alemán*. Madrid, Taurus, 1990.

Beverley, John. “Sobre Góngora y el gongorismo colonial”, *Revista Iberoamericana* N° 114- 115, Pittsburg, Inst. Internacional de Literatura Iberoamericana, 1981, pp. 33-44.

- “Nuevas vacilaciones sobre el barroco”, *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, N° 28. Lima, Latinoamericana Editores, 1988, pp. 215-227.

Bolívar, Echeverría (comp.). *Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco*. México, UNAM, El Equilibrista, 1994.

Buci-Glucksman, Christine y Francisco Jarauta (dir). *Barroco y Neobarroco*. Círculo de Bellas Artes Madrid, 1993.

Bustillo, Carmen. *Barroco y América Latina*. Venezuela, Monte Ávila, Latinoamericana Equinoccio, Ediciones de la Universidad Simón Bolívar, 1988.

Buxó, José Pascual (ed.). *La cultura literaria en la América virreinal. Concurrencias y diferencias*, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1996.

Calabrese, Omar. *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra, 2008.

Calomarde, Nancy. “Un barroco a lo argentino (mientras Bianco lee a Piñera)”, en *Connfluenze. Revista di Studi Iberoamericani*, Vol. 2 N 1, Departamento di

- Lingue e Letterature straniere moderne, Universidad de Bologna, 2010, pp 82-98.
- Camurati, Mireya. "Academias y fábulas barrocas". En *El Barroco en América*. Madrid, Centro Iberoamericano de Cooperación, Universidad Complutense, 1978, págs. 57-62.
- Carilla, Emilio. *El gongorismo en América*, Buenos Aires, Inst. Cultura latinoamericana, UBA, 1946.
- "Literatura colonial y literatura de la época independiente", en Emilio Carilla, *Estudios de literatura argentina s.XVI-XVII*. Tucumán, Facultad Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 1968, pp. 7-20 y 55-79.
 - *El barroco literario hispánico*, Buenos Aires, Nova, 1969.
 - "La lírica hispanoamericana colonial", en Luis Iñigo Madrigal (ed), *Historia de la literatura hispanoamericana*, t. I: *Época colonial*, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 237-274.
- Catalá, Rafael. *Para una lectura americana del Barroco mexicano: Sor Juana Inés de la Cruz y Sigüenza y Góngora*. Minneapolis, Instituto Prisma, 1987.
- Combe, Dominique. "La referencia desdoblada. El sujeto lírico entre la ficción y la autobiografía" *Teorías sobre la lírica*. Edit. Fernando Cabo Aseginolaza. Madrid, Arco, 1999.
- Chang-Rodríguez, Raquel. *El discurso disidente: Ensayos de literatura colonial peruana*, Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991.
- Chiampi, Irlemar. *Barroco y Modernidad*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Chocano Mena, Magdalena, *La fortaleza docta. Elite letrada y dominación social en México colonial (siglos XVI-XVII)*, Barcelona, Bellaterra, 2000.
- Deleuze, Gilles. *El pliegue*, Barcelona, Paidós, 1989.
- Durán Luzio, Juan. "Reflexión en torno al llamado Barroco americano". En *El Barroco en América*. Madrid, Centro Iberoamericano de Cooperación, Universidad Complutense, 1978, págs. 49-56.
- Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas*. México, Siglo XXI Editores, 1968.
- Góngora, Luis de. *Obras completas*, Buenos Aires, El Ateneo, 1955.
- González Echevarría, Roberto. *La ruta de Severo Sarduy*, Hanover, Ediciones del Norte, 1987.
- *La prole de la Celestina. Continuidades del barroco en las literaturas española e hispanoamericana*, Madrid: Colibrí, 2003.
- Gracián, Baltazar. *Agudeza y arte de ingenio*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1942.
- *El discreto*, Buenos Aires - México, Espasa-Calpe, 3º ed. 1942.
- Hatzfeld, Helmut. *Estudios sobre el Barroco*. Madrid, Gredos, 1973.
- Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Tomo II, Madrid, Guadarrama, 1969.
- Kurnitzky, Horst y Bolívar, Echeverría. *Conversaciones sobre lo Barroco*. México, UNAM., Ed. Melo, 1993.
- Lafaye, Jacques. *Quetzalcóatl y Guadalupe*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Lázaro, Fernando. *Estilo barroco y personalidad creadora*. Salamanca, Anaya, 1966.
- Maravall, José Antonio. *Poder, honor y elites en el siglo XVII*, Madrid, Siglo veintiuno, 1979.
- *La cultura del Barroco*, Barcelona, Ediciones Ariel, 2º ed. 1980.
- Mataix, Remedios, "SOLEDADES HABITADAS POR LEZAMA", *Góngora y América*,

- Diputación de Córdoba, col. Estudios Gongorinos, Córdoba, 2004, pp.209-227.
- Menéndez y Pelayo, Marcelino, *Historia de las ideas estéticas en España*, t. I y II, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1943.
- Moraña, Mabel (dir.). "Barroco y conciencia criolla en Hispanoamérica", *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, Nº 28, Lima, Latinoamericana Editores, 1988, pp. 229-251.
- Viaje al Silencio. Exploraciones del discurso barroco*, México, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de México, 1998.
- "Barroco, Neobarroco, Ultrabarroco. DEe la colonización de los imaginarios a la era postaurática; la disrupción barroca", en *La escritura del límite*, Madrid, Iberoamericana, 2010, pp. 51-92.
- Orozco, Emilio. *Manierismo y Barroco*. Salamanca, Anaya, 1970.
- Pastor Llana, María Alba. "Criollismo, religiosidad y barroco", en Bolívar Echeverría (comp) *Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco*, México, Universidad Autónoma de México, 1994, pp. 171-298.
- Rama, Ángel, *La ciudad letrada*, Hanover, Ediciones del Norte, 1984.
- Rodríguez de la Flor, Fernando. *Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680)* Madrid, Cátedra, 2002.
- Roig, Arturo Andrés, "Momentos y corrientes del pensamiento humanista durante la época de la colonia hispanoamericana: Renacimiento, Barroco e Ilustración", *Revista de Filosofía*, vol. XXI-XXII, Santiago de Chile, Universidad de Chile, dic. de 1983, pp. 55-83.
- Rojas, Rafael, *Un banquete canónico*, México, Fondo de Cultura económica, 2000.
- Rosales, Luis. *El sentimiento del desengaño y la poesía barroca*. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1966.
- Santí, Enrico Mario. *Bienes del siglo. Sobre cultura cubana*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Solange, Alberto. "Criollismo y barroco en América Latina", en Bolívar Echeverría (comp) *Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco*, México, Universidad Autónoma de México, 1994, pp. 95-109.
- Suárez Miramón, Ana. *La renovación poética del Barroco*. Madrid, Cincel, 1981.
- Sucre, Guillermo. *La máscara, la transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana*. México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Tapie, Victor Lucien. *El Barroco*. Bs. As: Eudeba, 1963.
- Weisbach, Werner, *El Barroco, arte de la Contrarreforma*. Madrid, Espasa-Calpe, 1942.
- Zamudio Taylor, Victor. "Ultra Barroco: arte, mestizaje, globalización", en Elizabeth Armstrong y Victor Zamudio- Taylor (eds), *Ultra Barroque. Aspect of Post Latin American Art*. San Diego, Museum of Contemporary Art, 2000, pp 141-160.