
Programa del curso

1. **Nombre del curso:** Voces femeninas en el horizonte poético *Novecento* italiano. Antonia Pozzi, Amelia Roselli y Alda Merini
2. **Equipo docente:** Dra. Lucia Wataghin (USP. Brasil) y Dra. Silvia Cattoni (UNC)
3. **Fecha prevista de dictado:** 29, 30, 31 de julio y 1 y 2 y 23 de agosto.

4. Fundamentación:

Controladas todavía por determinados mecanismos hegemónicos funcionales a su aislamiento y marginación, las mujeres mostraron en el campo político y cultural italiano del *Novecento* una actuación discontinua que no les impidió, sin embargo, la conquista de la palabra poética. Constituye esta, sin lugar a dudas, una radical novedad literaria que destaca las voces femeninas en la escena poética italiana contemporánea y advierte, al mismo tiempo, sobre la curiosa dilación de más de ocho siglos en un sistema literario que reconoce a la poesía como su principio fundante. No es intención de este curso crear una categoría literaria uniforme y compacta que nos lleve a pensar en una hipotética “literatura de mujeres” sino, más bien, indagar en la obra de tres escritoras relevantes de la poesía italiana del siglo XX, Antonia Pozzi (1912-1938), Amelia Rosselli (1930-1996) y Alda Merini (1931-2009), los aspectos más significativos de este particular universo femenino, las tradiciones en las que estas voces se inscriben y las motivaciones esenciales que se reconocen en esta escritura.

Pertenecientes a una generación nacida en el marco de la estación hermética, la poesía de Pozzi, Rosselli y Merini se proyecta, con notable potencia expresiva e innovadores recursos formales, en la segunda mitad del siglo. En tanto sujetos activos que dan voz a un singular horizonte de interioridad y reconocen en la lírica una posibilidad de autoconocimiento, estas escritoras lograron tramar una particular polifonía que transforma la experiencia en material poético. Sus versos despliegan un particular espacio de intimidad en el cual se exploran el sufrimiento psíquico, el amor, el deseo y, en el caso particular de Pozzi, la maternidad vedada, como motivos activos de creación poética. Es por esta razón que el corpus de análisis propuesto, a partir de una especial y provechosa relación entre intimidad y

escritura y desde un enfoque de género que, sin embargo, no lo aísla del sistema poético general, permite reconocer las motivaciones específicas que caracterizan este particular universo literario. La propuesta intenta vincular la poesía de Pozzi, Rosselli y Merini con las principales tendencias del horizonte literario italiano contemporáneo, a fin de reconocer las relaciones necesarias y las soluciones estéticas particulares que contribuyeron a inaugurar, en estos originales versos, nuevos campos de indagación poética. En todos los casos, el análisis permitirá, también, advertir estos versos como una posibilidad que resguarda al yo en su singularidad y lo pone a salvo del gregarismo. Temas como el horror, la locura y el sufrimiento son los reflejos visibles de la experiencia biográfica de las escritoras en la carga intensamente dramática de su poesía y la reacción de las autoras, en tanto sujetos modernos, ante los mecanismos violentos y opresivos impuestos por el siglo. En el acotado espacio que este curso ofrece confirmamos, como principio fundamental del análisis, la centralidad del texto, reservándonos la posibilidad de reflexión y destacando algunos elementos comunes de la escritura de las tres autoras.

5. Objetivos

- Reconocer las principales tendencias poéticas del *Novecento* italiano que actuaron como contexto de producción de la lírica de Antonia Pozzi, Amelia Rosselli y Alda Merini.
- Señalar posibles tradiciones, genealogías y series textuales que permitan vincular las obras de estas poetas con el sistema literario italiano.
- Describir la experiencia poética de Antonia Pozzi, Amelia Rosselli y Alda Merini y su proyección en la poesía italiana del siglo XX.
- Analizar la importancia de la intimidad como experiencia poética en el corpus de textos seleccionado.
- Distinguir las particulares soluciones formales presentes en las diferentes poéticas a partir de las operaciones de lectura y escritura propias de cada escritora.

6. Contenidos mínimos

Bloque I

La poesía italiana del Novecento. Principales líneas y tendencias. Presencia de Pozzi, Rosselli, Merini en el sistema literario italiano (la crítica, las antologías de poesía, los ambientes intelectuales)

Bloque II

Violencia de la historia y violencia del lenguaje. Irracionalidad y escritura. Intimidad como experiencia poética: autoconocimiento, recogimiento y contemplación. Las instituciones psiquiátricas. El registro íntimo de los diarios. Amelia Rosselli, *Diario ottuso* (1954-1968). Diarios del manicomio: Alda Merini, *L'altra verità. Diario di una diversa* (1986); Lima Barreto, *Diário do hospício. O cemitério dos vivos* (1953, póstumo). Epistolario de Alda Merini: *Lettere al dottor G.* (2008). Documentos: Mario Tobino, *Le libere donne di Magliano* (1953).. *Mi sento in un destino*, A. Pozzi.

Bloque III

Amelia Rosselli y la violación sistemática y visceral de todo orden gramatical, lexical y sintáctico: el mundo “come inferno e come orrore”. La métrica, el plurilingüismo y las diversas tensiones poéticas entre el amor cristiano, místico y obsesivo, y el amor humano, la “pazzia amorosa”. El diálogo con los muertos, el alejamiento de los “santi padri” (biográficos y de la tradición) y la elección de toda otra vida en una poesía que oscila entre el dolor punzante de su magmática oscuridad y una lucida y extraordinaria fuerza comunicativa. Lectura y comentario del poema *La libellula*, a la luz de su teoría métrica expuesta en “Spazi metrici”, y de otras hipótesis que relacionan las elecciones métricas con el *mandala* junghiano y el caleidoscopio conformado por Campana, Montale, Scipione, Rimbaud.

Bloque 4

Alda Merini, *La terra santa*. La terrible experiencia del manicomio. El “manicomio infinito” es el terreno donde “irrompe il naturale inferno e il naturale numinoso dell’essere umano” (Manganelli). Los dos polos de la poesía de Merini: los signos del infierno y la impactante alegría.

Los grandes temas obsesivos de Merini: religiosità e erotismo, amor sacro e amore fisico, el vínculo con A. Rosselli y la literatura mística de Sor Juana de la Cruz. Lengua comunicativa. Relaciones intertextuales. Afinidad con Campana, Rilke y Trakl.

Bloque V

Los primeros versos: tradición y experimentalismo, ecos de Palazzeschi y Ungaretti. El amor prohibido: frustración y sufrimiento. La búsqueda de un nuevo lenguaje poético y la importancia del simbolismo a través de la lectura de Rimbaud, Verhaeren, Maeterlinck y Rilke. 1933 y los versos dedicados a Antonia Maria Cervi. El tema de la montaña y el ascenso. Los últimos años y la incorporación de la historia en la poesía. La amistad con Dino Formaggio y Vittorio Sereni.

7. Bibliografía

-Obras de Amelia Rosselli

Impromptu, San Marco dei Giustiniani, Genova 1981.

L'opera poetica, Mondadori, Milano 2012.

-Estudios críticos sobre Amelia Rosselli

Pier Vincenzo Mengaldo, *Amelia Rosselli*, in Id. *Poeti italiani del Novecento*, Mondadori, Milano 1990, pp. 993-1004.

Alfonso Berardinelli, *Il mondo rovesciato di Amelia Rosselli*, in Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo (a cura di), *Manuale di letteratura italiana, Storia per generi e problemi*, vol. IV, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 469-471.

Biancamaria Frabotta, “*Serie ospedaliera*” di *Amelia Rosselli*, in *Letteratura italiana*, diretta da Alberto Asor Rosa, *Il secondo Novecento. Le opere dal 1962 ai giorni nostri*, Einaudi – La biblioteca di Repubblica – L’espresso, vol. 17, 2007, pp. 303-319.

Laura Barile, *Laura Barile legge Amelia Rosselli*, Nottempo, Milano 2014
Stefano Giovanardi, *Amelia Rosselli*, in Maurizio Cucchi, Stefano Giovanardi (a cura di), *Poeti italiani del secondo Novecento 1945-1995*, Mondadori, Milano 1996, pp. 457-459 e pp. 1187-1189.

Giovanni Giudici, *Prefazione* a *Amelia Rosselli*, *Impromptu*, San Marco Giustiniani, Genova 2003, pp. 11-19.

Enrico Testa, *Amelia Rosselli*, in Id., *Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000*, Einaudi,

Torino 2005, pp. 197-203.

Zorat, Ambra, *La poesia femminile italiana dagli anni Settanta a oggi. Percorsi di analisi testuale*, Tesi di dottorato di ricerca in italianistica, Université Paris IV Sorbonne e Università degli Studi di Trieste, 2009.

Stefano Giovannuzzi, *Amelia Rosselli: biografia e poesia*, Interlinea, Novara 2016

-Obras de Alda Merini

La Terra Santa, a cura di Maria Corti, Scheiwiller, Milano 1984 (1983).

Fiore di poesia, a cura di Maria Corti, Einaudi, Torino 1998.

Superba è la notte, a cura di Ambrogio Borsani, Einaudi, Torino 2000.

Il suono dell'ombra. Poesie e prose 1953-2009, a cura di Ambrogio Borsani, Mondadori, Milano 2018.

L'altra verità. Diario di una diversa, BUR, Milano 2018.

-Estudios críticos sobre Alda Merini

Stefano Giovanardi, *Alda Merini*, in Maurizio Cucchi, Stefano Giovanardi (a cura di), *Poeti italiani 1945-1995*, Mondadori, Milano 1996, pp. 286-287 e pp. 1131-1133.

Enrico Testa, *Alda Merini*, in Id. *Dopo la lirica. Poeti italiani (1969-2000)*, Einaudi, Torino 2005, pp. 315-317.

Zorat, Ambra, *La poesia femminile italiana dagli anni Settanta a oggi. Percorsi di analisi testuale*, Tesi di dottorato di ricerca in italianistica, Université Paris IV Sorbonne e Università degli Studi di Trieste, 2009.

-Obras de Antonia Pozzi

Parole. Tutte le poesie, a cura di Graziella Bernabo e Onoria Dino, Ancora editice, Milano, 2015

-Estudios críticos sobre Antonia Pozzi

Bernabo Graziella Antonia Pozzi “a cuore scalzo/ e con laceri pesi/ di gioia” Dino Onoria “Io vengo da mari lontani”: la poesia di Antonia Pozzi, en *Parole. Tutte le poesie, a cura di Graziella Bernabo e Onoria Dino*, Ancora editice, Milano, 2015

Papi, Fulvio. *L'infinita Speranza di un ritorno*. Mimesis. Centro internazionale insubrico, Milano Udine, 2013.

Vecchio, Mateo Eugenio Montale e Thomas S. Eliot lettori di Antonia Pozzi. Con una lettera di Eliota roberto Pozzi (novembre 1954) em Italian Poetry Review Plurilingual Journal of Creativity and Criticism, Vol V, 2010. Pag297 a 314.

-Antologías de poesía italiana del Novecento

Edoardo Sanguineti, *Poesia italiana del Novecento*, Einaudi, Torino 1969.

Pier Vincenzo Mengaldo (a cura di), *Poeti italiani del Novecento*, Mondadori, Milano 1978.

Franco Fortini (a cura di), *I poeti del Novecento*, Laterza, Roma 1988.

Niva Lorenzini (a cura di), *Poesia del Novecento italiano*, 2 voll., Carocci, Roma 2002.

Maurizio Cucchi, Stefano Giovanardi (a cura di), *Poeti italiani del secondo Novecento 1945-1995*, Mondadori, Milano 2004 (edizione accresciuta).

Daniele Piccini (a cura di), *La poesia italiana dal 1960 a oggi*, BUR, Milano 2005.
Enrico Testa (a cura di), *Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000*, Einaudi, Torino 2005.

-Estudios críticos sobre poesía del Novecento

Alfonso Berardinelli, *La poesia verso la prosa*, Bollati Boringhieri, Torino 1994.
Alberto Asor Rosa, "Canti Orfici" di Dino Campana, in Id., *Genus italicum. Saggi sull'identità letteraria italiana nel corso del tempo*, Einaudi, Torino 1997, pp. 683-751

Maria Antonietta Grignani, *Momenti della ricezione di Campana*, in Anna Rosa Gentilini (a cura di), *Dino Campana alla fine del secolo*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 169-188.

Niva Lorenzini, *La poesia italiana del Novecento*, il Mulino, Bologna 1999.

Alberto Bertoni, *La poesia contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2012.

-Historia de la lengua italiana y estudios críticos sobre métrica.

Pier Vincenzo Mengaldo, *Storia della lingua italiana. Il Novecento*, Il Mulino, Bologna 1994.
Pietro G. Beltrami, *La metrica italiana*, Il Mulino, Bologna 2002. Guglielmo Gorni, *Metrica e analisi letteraria*, Il Mulino, Bologna 1993

-Otra bibliografía.

Mario Tobino, *Le libere donne di Magliano*, Mondadori, Milano, 1963.

Lima Barreto, *Diário do ospicio. O cemitério dos vivos*, a cura di Augusto Massi e Murilo Marcondes Moura, Companhia das Letras, São Paulo, 2017.

Prete Antonio, *Il celo nascosto. Grammatica dell'interiorità*. Bollati Boringhieri, 2016.

8. Carga horaria: 40 hs. distribuidas en seis encuentros de cinco horas cada uno.

9. Cronograma tentativo

Día	Temas
Lunes 29 de julio de 15 a 20	Bloque I
Martes 30 de julio de 15 a 20	Bloque I
Miércoles 31 de julio de 15 a 20	Bloque II
Jueves 1 de agosto de 15 a 20	Bloque III
Viernes 2 de agosto de 15 a 20	Bloque IV
Viernes 23 de agosto de 15 a 20	Bloque V

10. Modalidad de dictado

El Curso tendrá como base clases teórico-prácticas por la Profesora a cargo. Los encuentros suponen las lecturas previas de los textos centrales de cada Unidad a fin de facilitar los intercambios de opiniones. Por lo tanto, la participación activa de los cursantes será uno de los requisitos de aprobación. Se deberá cumplir además con las exigencias reglamentarias de asistencia (80 por ciento del total de clases).

Cada encuentro tendrá una instancia teórica de presentación de lecturas y desarrollo de los temas pautados y una posterior instancia de lectura comentada de los textos poéticos.

Horarios

El Curso tendrá una duración de 36 horas de clases teórico- prácticas y 4 de tutorías; en total 40 horas. Los encuentros tendrán lugar los días jueves entre las 17 y las 20 (ver Cronograma). El espacio físico para los encuentros será el Pabellón del Decanato, en la Ciudad Universitaria.

Tutorías

Además de las 30 horas presenciales distribuidas en seis encuentros de cinco horas cada uno, los diez restantes serán para las correspondientes tutorías, es decir actividad de consulta y guía de los cursantes para la elaboración de sus eventuales trabajos finales de parte de los profesores a cargo.

11. Modalidad de evaluación

Evaluación escrita: los cursantes deberán presentar un trabajo escrito de investigación personal que profundice uno de los temas del curso, con una extensión mínima de 2500 palabras y máxima de 4500. El trabajo podrá ser entregado durante los noventa días posteriores a la finalización del cursado y, para su aprobación, deberá tener como mínimo la nota 7 en la escala de 1 a 10.

12. Destinatarios

El perfil de los destinatarios contempla, en su especificidad de posgrado graduados en la carrera de Letras y a los graduados de la licenciatura, el traductorado y profesorado de italiano de la Facultad de Lenguas.

13. Cupo estimado

Se prevé un cupo máximo de 15 inscriptos.

14. Condiciones de aprobación

Las condiciones de aprobación requeridas para el curso son: asistencia al 80 % de clases teóricas y prácticas y la elaboración de un trabajo final de investigación y análisis de la obra de una de las autoras propuestas en el programa.