

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

PROGRAMA

ESG-131-T

EL AMOR EN LA POESÍA

T	P	C
4	0	4

Prerrequisito: Ninguno

Correquisito: Ninguno

I. Descripción y justificación.

Esta asignatura, perteneciente al Área de Literatura del Ciclo de Estudios Generales, se interrelaciona con las áreas de Filosofía, Arte, Historia y sociedad mundial e Historia y sociedad dominicana, también del Ciclo de Estudios Generales. Fuera de éste, se relaciona directamente con el área de Psicología y Mitología.

La presenta asignatura propone un viaje a través de algunas de las mejores composiciones sobre el amor que ha dado la historia de la poesía Occidental. Y lo hace a través de un enfoque interdisciplinar: integrando la literatura en el caudal de la cultura occidental, esto es, en el de las reflexiones filosóficas, teológicas, psicológicas y sociohistóricas que han condicionado y transformado nuestra visión y nuestra experiencia –personal y poética– del amor. El amor, tanto en su vertiente más carnal y erótica, como en la más espiritual y mística, ha sido el tema central de la poesía desde la Antigüedad hasta nuestros días. Todos los poetas han dedicado composiciones a este enigma existencial que Lope de Vega definía como “el más alto poder”, “unión de voluntades”, “pasión incapaz de resistencia” y, paradójicamente, como “un accidente que no puede definirse”. El amor es, acaso, el centro alrededor del cual gira la rueda eterna del mundo. Sexo y espiritualidad, cuerpo y alma, instinto y voluntad, posesión y donación, biología y cultura: el amor involucra todas las fibras de la existencia y de la condición humana.

II. Competencias.

Competencias genéricas

Sentido ético	
<i>Nivel de dominio 1:</i>	Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los

	principios éticos.
Sensibilidad estética	
<i>Nivel de dominio 1:</i>	Reconocer y disfrutar los componentes esenciales de un hecho estético en contextos artísticos y no artísticos.

Competencias específicas

- Diferenciar y relacionar los géneros clásicos de la poesía, así como sus características formales propias para con uno mismo. (Sentido ético)
- Reconocer las implicaciones psicológicas, filosóficas, teológicas y sociológicas que envuelven el concepto del “amor”. (Sentido ético)
- Explorar la belleza y la diversidad formal de las obras poéticas, reconociendo los géneros y rasgos artísticos propios de diferentes épocas. (Sensibilidad estética)
- Explorar la riqueza temática de las obras literarias, concentrándose en el modo en que se manifiesta el amor en la tradición poética Occidental. (Sensibilidad estética)

III. Desglose didáctico de los contenidos

Unidad 1. Comprender la poesía

- 1.1 Los géneros clásicos de la poesía: lírica, épica y dramática
- 1.2 Metáfora, comparación y analogía
- 1.3 El tema, la voz, el tono y el ritmo
- 1.4 Lectura e interpretación del poema

Unidad 2. El erotismo en la poesía grecolatina

- 2.1 Safo de Lesbos, el homoerotismo y el *Banquete* de Platón
- 2.2 Ovidio, *Las metamorfosis* mitológicas y su *Arte de amar*
- 2.3 Catulo y Marcial: entre la sensibilidad y la obscenidad
- 2.4 El cantar de los cantares: una visión del amor en el Antiguo Testamento

Unidad 3. La Edad Media o la idealización del amor

- 3.1 El “amor cortés” de los trovadores provenzales
- 3.2 La *Divina Comedia* de Dante Alighieri: entre el erotismo y la mística

Unidad 4. El humanismo y los inicios de la poesía moderna

- 4.1 El *Cancionero* de Petrarca y el género del soneto
- 4.2 El *Cantar de los cantares* y la poesía mística de San Juan de la Cruz
- 4.3 La poesía erótica del Siglo de Oro español

Unidad 5. Romanticismo: exaltación del sentimiento y la pasión

- 5.1 Las *Rimas* de Bécquer: el amor sobre todas las cosas
- 5.2 Los poetas románticos ingleses: paisaje, amor y fantasía

Unidad 6. El amor en la poesía del siglo XX

- 6.1 Rubén Darío y la sensibilidad decadente modernista
- 6.2 La poesía erótica en la Edad de Plata de la cultura española
- 6.3 Pablo Neruda: el amor hacia la mujer y hacia América de Latina
- 6.4 Recorrido por la poesía erótica y amorosa de República Dominicana; Fabio Fiallo, Nicolás Ureña de Mendoza, Pedro Mir, Altagracia Saviñón, Salomé Ureña y Aída Cartagena Portalatín.

IV. Estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Aprendizaje basado en preguntas mediante la modalidad de clases teóricas dialogadas. En las lecciones, el docente realizará las explicaciones o aclaraciones de los conceptos o los procesos necesarios. En esta modalidad mayéutica se fomentará la interacción argumental entre el profesor y los estudiantes; fundamento pedagógico del Ciclo de Estudios Generales.

El diseño pedagógico propone diversas metodologías, en función de las partes que correspondan durante el curso, con la finalidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos de una manera discursiva. La estrategia metodológica de enseñanza correspondiente a la materia será de carácter teórico, dialogante y de debate, procurando enfatizar el sentido crítico de los estudiantes en torno a los temas estipulados en el programa. De este modo, las técnicas a utilizar se proyectarán en formato de actividades teóricas, lecturas especializadas, análisis de conceptos y perspectivas humanísticas (especialmente, literarias), ensayos argumentativos y debate en clase.

V. Sistema de evaluación

Competencias genéricas	Actividades que evaluar	%
Sensibilidad estética	Actividades prácticas en el aula (análisis, creación y crítica artístico-literaria)	30
Sensibilidad estética	Actividades de investigación y creación artístico-literaria	30
Sentido ético	Actividades de crítica artístico-literaria	20
Sentido ético	Trabajos de investigación sobre los efectos	20

	socioculturales de la obra artístico-literaria	
	Total	100%

VI. Bibliografía

Teoría y arte de la poesía

- Ballart, P. (2005). *El contorno del poema: claves para la lectura de la poesía*. Barcelona: Acantilado.
- Borges, J. L. (2004). *Arte poética. Seis conferencias*. Barcelona: Crítica.
- Duque, A. (2002). *Cómo se hace un poema*. Valencia: Pre-Textos.
- Eagleton, T. (2010). *Cómo leer un poema*. Madrid: Akal.
- Gil de Biedma, J. (2006). *Leer poesía, escribir poesía*. Madrid: Visor Libros.
- Margarit, J. (2009). *Nuevas cartas a un joven poeta*. Barcelona: Barril & Barral Editores.
- Moíno, P. y Varela, E. (2005). *Manual de métrica española*. Madrid: Castalia.
- Navarro, R. (2004). *Cómo leer un poema*. Barcelona: Ariel.
- Prado, B. (2008). *Siete maneras de decir manzana*. Madrid: Visor.
- Rilke, R. M. (2017). *Cartas a un joven poeta*. Madrid: Alianza.

Textos de reflexión filosófica y psicológica sobre el amor

- Fromm, E. (2016). *El arte de amar*. Barcelona: Paidós.
- Lewis, C. S. (2012). *Los cuatro amores*. Madrid: Rialp.
- Lewis, C. S. (2015). *La alegoría del amor: un estudio sobre tradición medieval*. Madrid: Ediciones Encuentro.
- Platón (2014). *El banquete*. Madrid: Gredos.
- Reale, G. (2004). *Eros, demonio mediador: el juego de las máscaras en el Banquete de Platón*. Barcelona: Herder.
- Rojas, E. (2011). *El amor inteligente*. Madrid: Temas de Hoy.
- Thibon, G. (2005). *Una mirada ciega hacia la luz: reflexiones sobre el amor humano*. Barcelona: Belacqva.

Poesía erótica desde la Grecia antigua hasta la actualidad

- A.A.V.V. (2013). *Poetas románticos ingleses*. Barcelona: Planeta.
- Alvar, C. (2018). *Poesía de trovadores, trouvères y Minnesinger*. Madrid: Alianza.
- Alzieu, P., ed. (2000). *Poesía erótica del Siglo de Oro*. Madrid: Crítica.
- Bécquer, G. A. (2013). *Rimas*. Madrid: Alianza.
- Calvo, J. L. (2009). *Antología de poesía erótica griega*. Madrid: Cátedra.
- Ceronetti, G. (2001). *El cantar de los cantares*. Barcelona: Acantilado.

- Dante, A. (2013). *Divina Comedia*. Madrid: Alianza.
- Darío, R. (1997). *Poesía erótica*. Madrid: Hiperión.
- García, José Enrique (2007) *El futuro sonriendo nos espera*. Santo Domingo: Santillana
- Luque, A., ed. (2000). *Los dados de Eros: Antología de poesía erótica griega*. Madrid: Hiperión.
- Neruda, P. (2005). *Todo el amor*. Madrid: Visor.
- Ovidio (2015). *Metamorfosis*. Madrid: Cátedra.
- Petrarca, F. (2008). *Cancionero*. Madrid: Alianza.
- San Juan de la Cruz (2015). *Poesía*. Madrid: Cátedra.
- Vallcorba, J. (2013). *De la primavera al paraíso. El amor, de los trovadores a Dante*. Barcelona: Acantilado.