

El soneto: tradición y renovación

Imparte: **Manolo Mugica**

EN LÍNEA

Semblanza

Manolo Mugica (cdmx, 1985) es poeta, narrador y ensayista. Es licenciado en Creación Literaria por la UACM Del Valle y maestro en Literatura Mexicana Contemporánea por la UAM- Azcapotzalco. Ganador del Premio Nacional Tintanueva por su poemario Antievangelios, fue segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía José Emilio Pacheco (2015) y tercer lugar en el Concurso Nacional de Relato Sergio Pitrol (2014), ambos convocados por la Universidad Veracruzana. Asimismo, obtuvo una mención honorífica en ensayo en el Concurso 48 de Punto de Partida (UNAM). Cuenta con cuatro poemarios publicados. Ha sido traducido al inglés y al italiano. Sus poemas aparecen en algunas antologías como antología de haïjines viento que florece (UAM Azcapotzalco), Raíces espigadas. Antología de poesía mexicana contemporánea (UAM-A) o Región de ruina. Poesía 1970-1990 (Secretaría de Cultura de la Ciudad de México). Sus ensayos también han sido recogidos en distintas obras como Poéticas de la Creación (UACM, plantel Del Valle) o De espacios urbanos (CONACULTA, UACM, Biblioteca de México y el Centro Académico Transdisciplinario). Actualmente trabaja con la maestra y docente Mariana García Aguilar en el proyecto Aula-Editorial Poesía, del que es coautor.

Modalidad

EN LÍNEA

Descripción

Este curso presenta una revisión teórico-práctica sobre el soneto en sus diversas modalidades a lo largo de la historia, desde Luis de Góngora hasta Enrique González Rojo Arthur: es decir, se trata el soneto ortodoxo (o tradicional o clásico) y el soneto heterodoxo (o vanguardista o contemporáneo). El curso se propone como el detonante que propicie la escritura de sonetos (ortodoxos y heterodoxos) 1. En torno a los desafíos de la poesía en el momento presente, así como en el marco de los procesos históricos y culturales por los que atraviesa y 2. Como una vía expresiva que contribuya con la salud emocional, el autoconocimiento o la calidad de vida. Asimismo, busca que el estudiante reconozca los aspectos más relevantes del ejercicio escritural de esta estructura poemática en casos concretos de México y América Latina: por ejemplo, en cuanto al abandono de la isometría, la redistribución de las estrofas y los versos, el uso del llamado verso moderno, el canon y la tradición como herramientas que benefician la escritura de sonetos.

Durante el curso se plantea una serie de lecturas de poemas para su revisión: por una parte, se atienden diversos pormenores sobre lo que ha sido el soneto en el ámbito de la poesía tanto a nivel técnico (versos endecasílabos que conformen dos cuartetos y dos tercetos con un esquema de rima consonante ABBA-ABBA-CDC-DCD) como a nivel poético (las propuestas estéticas); asimismo se comentará cierta crítica inmovilista que proviene de la academia (lo que todo mundo sabe, los presupuestos que cualquier docente o poeta manejan) para corroborar su vigencia. Finalmente, se busca la reflexión sobre su estructura, nuevas tentativas para abordarla y la exploración del discurso poético para decantarlo en la forma soneto, todo esto con el fin de que se cuestionen enfoques, categorías y hábitos escriturales.

Objetivos

- Aprender (o reforzar) los usos métricos básicos.
- Distinguir los aspectos más relevantes del soneto ortodoxo en su praxis.
- Conocer las propuestas estéticas y técnicas que poetas de renombre han desarrollado para contribuir con el soneto heterodoxo.
- Escribir sonetos (ceñidos a la tradición y también aquellos que se distancian de ella).
- Reflexionar en torno a los desafíos de la escritura del soneto (ortodoxo o heterodoxo) en la actualidad.

Proceso de enseñanza-aprendizaje remoto

- Reunión por videoconferencia en Zoom.
- Contextualización e introducción del docente a cada uno de los fenómenos poéticos en los sonetos que se estudien.
- Realización de tareas teóricas (escandir poemas) y prácticas (escribir sonetos: los temas sobre los que se escribirá serán propuestos tanto por el profesor como por el grupo).
- Revisión de los sonetos escritos por los alumnos, lo que implica opiniones y sugerencias sobre los poemas por parte del grupo.

El soneto: tradición y renovación

Imparte: **Manolo Mugica**

EN LÍNEA

Modalidades de evaluación

- Asistencia (33.3%).
- Escritura de sonetos (33.3%).
- Evaluación final (33.3%). Se sugiere elaborar dos sonetos, uno ortodoxo y otro heterodoxo, de tema libre.

NOTA: En cada sesión se revisarán las normas y licencias métricas (tipo de verso, de rima, cómputo silábico, sinalefa, dialefa, sinéresis, hiato, etc.), ya que son la base del verso métrico y, por ende, del soneto. La construcción de un buen soneto depende —en gran medida— de la comprensión de estos componentes, de las funciones que poseen y de cómo se usan en el verso.

Contenido

Antes del siglo XX

- Normas y licencias métricas.
- Soneto en español, el principio (s.XV-XVI).
- Siglo de Oro Español (s.XVII).
- Romanticismo (s.XIX).

Cambios de la estructura poética del soneto en el siglo XX

- Modernismo (s.XIX-XX).
- Estructura del soneto inglés en Latinoamérica.
- Soneto continuo.
- Soneto invertido y arromanzado.
- Soneto de metro duplicado.
- Homeometría e isometría.

Sesiones

Normas y licencias métricas. Soneto en español, el principio (s.XV-XVI).

1. Principios métricos. Albores del soneto en español: Marqués de Santillana, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega.

Siglo de Oro Español (s.XVII).

2. Luis de Góngora.
3. Francisco de Quevedo.
4. Félix Lope de Vega y Carpio.
5. Sor Juana Inés de la Cruz (Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana).

Romanticismo (s.XIX).

6. Manuel José Othón.

Modernismo (s.XIX-XX).

7. Otros metros (Rubén Darío, Salvador Díaz Mirón, Antonio Machado, Ramón López Velarde).

Estructura del soneto inglés en Latinoamérica.

8. Soneto inglés (Jorge Luis Borges, Tomás Segovia, Jorge Valdés Díaz-Vélez).

Soneto continuo.

9. Sólo dos rimas (Salvador Díaz Mirón, Concha Urquiza, Ulalume González de León, Juan Bañuelos).

Soneto invertido y arromanzado.

10. Soneto al revés y soneto-romance (Renato Leduc, Octavio G. Barreda, Eduardo Chicharro Briones, Alfredo R. Placencia, Enrique González Rojo).

Soneto de metro duplicado.

11. Versos extendidos (Salvador Díaz Mirón, Enrique González Rojo Arthur, Víctor Manuel Mendiola).

Homeometría e isometría.

12. Combinaciones de metro (César Vallejo, Alfredo R. Placencia, Ramón López Velarde, Enrique González Rojo [padre], Carlos Pellicer, Enrique González Rojo Arthur).