

Spanish Poetry from the Cancionero Tradicional to the Contemporary Lyric

This course will present a survey of Spanish poetry from the ballads and cancionero poems of the oral tradition, through the Golden Age, Romanticism and the Modern era. Poets such as Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, Espronceda, Rosalía de Castro, Bécquer, Machado and Lorca will be studied, as well as poets of the Spanish Civil War and of contemporary feminism. Students will develop an understanding of the different literary periods by investigating the variations in poetry as a genre in relation to other cultural and historical discourses. Social Protest, Poetic Voice, Spirituality, Self-Reference, Feminism, Temporality and Alienation will be among the topics addressed in the poems we examine, and the methods and terminology of literary analysis will be presented in context. Presentations on the visual arts and film will complement lectures on the poetry, and creative writing and performance components will be included. Prerequisite: Spanish 321 or equivalent with consent of instructor.

The following syllabus was used in a peninsular poetry course, which I gave at the University of Pittsburgh in 2003 and which I offered in revised form at Reed College. For the course, I prepared my own selection of *cancionero* poetry glossed for students with a sample study guide. I also assembled a booklet of original poems written by my students in the style of the *cancionero tradicional*. In the Fall of 2004 the class had a field trip to a local production of Nilo Cruz's *Lorca in a Green Dress*, as we are lucky in Portland to have a wonderful theatre community including *Teatro Milagro/Miracle Theatre*, a Latino theatre company.

Reglamento

La nota final se calculará según el siguiente esquema:

Presentación oral	20%
Examen de medio semestre	30%
Tarea	10%
Trabajo escrito	40%

1. La asistencia a clase es obligatoria.
2. Cada estudiante preparará una presentación oral de aproximadamente 10 minutos sobre algún aspecto del trasfondo cultural o histórico de uno de los poemas. [Véase los temas de las presentaciones orales (P.O.) indicadas en el programa]. El tema de su presentación debe estar decidido para la segunda semana de clase. Será importante consultar conmigo al menos dos semanas antes de la presentación. Siempre están más que bienvenidos a visitarme en mi oficina para pedir ayuda.

3. Es importante leer cada poema al menos 2 veces antes de venir a clase, buscando todo el vocabulario nuevo en un diccionario. Tendrán que contestar todas las preguntas que puedan de la guía de estudios preparada para cada poema, para que vengan a clase preparados. También habrá que preparar una breve “reacción personal” a cada poema para compartir con la clase. A veces habrá que reunirse en grupos de 3-4 personas para discutir dichas preguntas para luego compartir sus observaciones con la clase. Será importante trabajar con los demás para elaborar sus ideas sobre los poemas. Deben completar el cuestionario por escrito después del análisis de cada poema en clase; de vez en cuando se recogerán las tareas.
4. El examen de medio semestre consistirá en unos ensayos cuyos temas serán anunciados la tercera semana de clase. El examen, de unos 2 o 3 páginas en total, tendrá que estar escrito en computadora (a doble espacio para poder ser corregido en detalle). La fecha de entrega será el 26 de octubre.
5. Para el 12 de diciembre, habrá que entregar un ensayo de 10 páginas sobre un tema que relacione 2 o 3 de los poemas estudiados. **Final papers submitted after December 12 but before the deadline for incompletes will be accepted; however no comments will be provided as a penalty for lateness. No incompletes will be granted without the documentation specified by the Registrar’s office. No electronic submission of papers will be permitted; leave hard copies in my Eliot mailbox and confirm that you have done so by email.**

Se exigirá que entreguen un plan para este ensayo para el 16 de noviembre. Recomiendo que hagan una cita conmigo para discutir su plan esa misma semana (cuando habrá horas de oficina extras).

Será importante demostrar que hayan dominado las técnicas de una lectura cuidadosa del texto poético, tales como las que hemos usado en clase.

Plan de Curso

30 de agosto	Introducción a la clase: presentaciones personales La tradición oral
1 de septiembre	El cancionero tradicional: varios ejemplos
7	El cancionero tradicional <u>Tarea: Escribir un poema original en el estilo del cancionero tradicional</u>
9	Romances: “El romance del Conde Arnaldos” “El romance del prisionero”; “Abenámar”
14	Romances: “Abenámar”; Dos versiones del mismo romance: “La penitencia del rey” “El Romance del rey don Rodrigo”

- 16 El temprano renacimiento
Boscán: “Soy como aquel”
- 21 Garcilaso: “En tanto que de rosa y d’azucena”
- 23 Los místicos
San Juan de la Cruz: “En una noche oscura”
- 28 Fray Luis de León: “Vida retirada”
- 30 Fray Luis de León: “Al salir de la cárcel”
Sor Juana Inés de la Cruz: “En perseguirme mundo, ¿qué interesa?”
P.O.: La vida de Sor Juana
Película en vídeo recomendada: “Yo, la peor de todas”/ “I, the Worst of All”
- 5 de octubre Introducción al barroco
Quevedo: “Miré los muros de la patria mía”
- 7 Quevedo: “Miré los muro de la patria mía”
Góngora: “Mientras por competir”;
- 12 La cultura del barroco
Lope de Vega: “Soneto de repente”
P.O.: El arte de Velásquez y el fenómeno de la autorreferencia
- 14 Introducción al romanticismo y a la época moderna
Espronceda: “A la traslación de las cenizas de Napoleón” (“A la degradación de Europa”)
P.O.: El arte de Goya
Examen de medio semestre: parte que se hará en casa
- 16-24 Fall Break
- 26 Fecha de entrega: examen de medio semestre
Examen de medio semestre: parte que se hará en clase
Espronceda, “A la traslación de las cenizas de Napoleón”
- 28 Espronceda, “A la traslación de las cenizas de Napoleón”
Bécquer: “Volverán las oscuras golondrinas”
Rosalía de Castro: “Dicen que no hablan las plantas...”
- 2 de noviembre Machado y la generación de 1898
“A orillas del duero”

- 4 P.O.: España y la guerra civil
Vallejo: España aparta de mí este cáliz
Películas recomendadas en vídeo: “The Good Fight”; “Land and Freedom”
- 9 Vallejo: “España aparta de mí este cáliz”
- 11 P.O.: Los movimientos vanguardistas (el surrealismo, el cubismo;
Lorca y la Generación del 1927
P.O.: La interpretación de los sueños; Película en video: Alfred Hitchcock’s “Spellbound”; Lorca: “Romance sonámbulo”
Horas de oficina extras: 2:30-4:30pm
- 16 Lorca: “Romance sonámbulo”
Lorca: “Canción de jinete”
Fecha de entrega para el plan del trabajo escrito
- 18 Miguel Hernández: “Elegía a Ramón Sijé” (Música de Joan Manuel Serrat) Rafael Alberti: “La niña que se va al mar”
Juan Ramón Jiménez: “Yo no soy yo” “Poesía”
- 23 Presentaciones informales de los temas de los trabajos escritos
- 25-28 Thanksgiving Break
- 30 Miguel Hernández: “Al soldado internacional caído en España”
Agustín Foxá: “Poema de la antigüedad de España: Un tanque ruso en Castilla”; Rosa Chacel: “Alarma
- 2 de diciembre Jorge Guillén: “Salvación de la Primavera I; Gloria Fuertes: “No dejan escribir”, “¡Hago versos señores!”, “Letanía”; “Las bombas no tienen ojos”, “Mi partido es la paz”
- 7 Lectura de poemas: “extra credit” para los que decidan memorizar el poema que reciten.