

SEMINARIO

ESCRITORAS DURANTE LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS EN HISPANOAMÉRICA: UNA POESÍA POSIBLE (20 horas)

Dr. Alejandro Palma Castro
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)

Justificación

Al referirnos a las vanguardias históricas en Hispanoamérica usualmente pensamos en el creacionismo, ultraísmo o el estridentismo. Pocas veces reconocemos que el vanguardismo artístico se extendió más allá de estos grupos y que incluso se ejerció de manera individual como lo hicieron José Juan Tablada, Carlos Oquendo de Amat o Alfredo Mario Ferreiro. Todavía menos se ha reconocido la labor vanguardista de mujeres escritoras, para quienes dicha empresa implicaba un doble riesgo: escribir y, además, desde una estética de ruptura con los valores tradicionales.

La situación general de las mujeres hispanoamericanas en la segunda década del siglo XX se enfrenta al hecho de ser reconocidas parcialmente como ciudadanas y depender de la figura masculina para varias actividades públicas: políticas, comerciales, sociales y culturales. Por lo tanto, la escritura y su publicación se convierte en un acto de desafío a la rígida estructura patriarcal la cual se regula a partir de una censura imbricada con el imaginario establecido de “feminidad”. El arte nuevo, desde luego, escapa de las fronteras de dicha feminidad provocando que la mayoría de los escritos de estas autoras se encuentren a merced de una crítica reprobatoria, condescendiente o poco sensible y con la manifiesta intención de invalidar su exploración estética. Esto ocasionó que muchas de estas obras fueran invisibilizadas por los catálogos y manuales literarios y las figuras autorales hayan sido marginadas socialmente orillándolas, incluso, hacia el ostracismo y la locura.

Este curso trata de restituir algunos de estos textos, sobre todo los poéticos, desde lo que Noé Jitrik ha denominado “la textualidad vanguardista”. Esto es, no solamente realizar un análisis textual atento de la obra sino trazar su dimensión o perspectiva política y cultural. Ante la falta de manifiestos explícitos, como en las vanguardias más conocidas, muchos de estos textos operan a la manera de estrategias discursivas de liberación y planteamiento de otros mundos posibles. Este ejercicio de lectura se propone una suerte de restitución y actualización crítica a partir del cuestionamiento de los paradigmas usuales bajo los cuales leemos las vanguardias, así como sus implicaciones en la crítica literaria posterior.

Como se trata de un seminario de acercamiento inicial a estas obras, la dinámica del curso se centra en el análisis textual de ciertas selecciones. Posteriormente se realizará la discusión de elementos y recursos extraídos de esa lectura. La pauta para guiar la discusión estará determinada por lecturas contextuales y marcos críticos específicos. Por lo mismo, se ha preferido trabajar con una muestra representativa de escritoras vanguardistas a lo largo de Hispanoamérica buscando casos particulares que ilustren diversas temáticas.

Contenidos

1. Introducción a las vanguardias en Hispanoamérica. La escritura de mujeres vanguardistas.

Lecturas fundamentales:

Jitrik, Noé ([1989] 2013). “Las dos tentaciones de la vanguardia”, en *América Latina: palabra, literatura y cultura*, Ana Pizarro (ed.). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado: 70-93.

Videla de Rivero, Gloria (2011). “El vanguardismo hispanoamericano. Algunos problemas terminológicos y conceptuales” en *Direcciones del vanguardismo hispanoamericano. Estudios*

- sobre poesía de vanguardia: 1920-1930. Documentos. 3ª. ed., Gloria Videla de Rivero. Mendoza: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, pp. 19-32
- Sabas Alomá, Mariblanca ([1927]1988). “Vanguardismos”, en *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*, Nelson Osorio (ed.). Caracas: Biblioteca Ayacucho: 275-277.
- Unruh, Vicky (2006). “The “Fatal Fact” of the New Woman Writer in Latin America, 1920s-1930s”, en *Performing Women and Modern Literary Culture in Latin America*. Austin: Texas University, pp. 1-29.

Lecturas complementarias:

- Schwartz, Jorge (2002). “Introducción”. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 33-94.
- Lli-Albert, Lola (1982). “Notas para un estudio de los manifiestos, proclamas y artículos del vanguardismo hispanoamericano”. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, vol. 8, no. 15, pp. 199–209.

2. *Óptica cerebral* (1922) de Nahui Olin: hacia la poesía especulativa.

Lecturas fundamentales:

- Nahui Olin (1922). *Óptica cerebral (poemas dinámicos)*. Ciudad de México: Ediciones México Moderno.
- Zurián, Tomás (2011). “Nahui Olin: la incontenible pasión por escribir”, en *Nahui Olin: Sin principio ni fin. Vida, obra y varia ambición*, Patricia Rosas Lopátegui (ed.). Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Lecturas complementarias:

- Narváez, Carolina (2022). “Nahui Olin: el cuerpo en el verso. La escritura libre de Carmen Mondragón Valseca”. *Debate Feminista*, No. 63, pp. 77-102.
- Palma Castro, Alejandro y Araceli Toledo Olivares (2007). “Las inquietudes espirituales: cuerpo y poesía de Nahui Olin”. *Confluencias en México. Palabra y Género*, Patricia González Gómez-Cásseres y Alicia Ramírez Olivares (eds.). Puebla: BUAP, pp. 253-258.

3. Mariblanca Sabas Alomá, su “prosa roja”.

Lecturas fundamentales:

- Sabas Alomá, Mariblanca. Selección de poemas preparada por el profesor.
- Sabas Alomá, Mariblanca ([1930] 2003). *Feminismo. Cuestiones sociales y crítica literaria*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente. [Selección de textos].
- Sabas Alomá, Mariblanca ([1928]1988). “Primer congreso de poetas de vanguardia”, en *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*, Nelson Osorio (ed.). Caracas: Biblioteca Ayacucho: 321-325.
- Guardia, Sara Beatriz (2017). “Mujeres de la *Revista Amauta*. Transgrediendo el monólogo masculino”. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 22, núm. 77, pp. 37-46.

Lecturas complementarias:

- García Cedro, Gabriela (2009). “Dos revistas habaneras de los años veinte: *avance y atuei*”, en *Arte, revolución y decadencia: revistas vanguardistas en América Latina: 1924-1931*, Susana Santos y Gabriela García Cedro (selecc. y estudios críticos). Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 43-61. [Sobretudo el subcapítulo: “Vanguardia estética y compromiso político en *atuei* (1927-1928)”, pp. 52-61]

4. Magda Portal, *Hacia la mujer nueva* y algunos poemas.

Lecturas fundamentales:

- Portal, Magda (1927). *Una esperanza i el mar*. Lima, 1927.
- Portal, Magda (1933). *Hacia la mujer nueva*. Lima: Editorial Cooperativa Aprista Atahualpa. [Selecciones]

Fernández Cozman, Camilo R. (2019). “Magda Portal, el rol de la mujer y la poesía vanguardista de compromiso político en el Perú del siglo XX”. *Rétor* 9.2, pp. 129-138.

Lecturas complementarias:

García-Bryce, Íñigo (2015). “Activista transnacional: Magda Portal y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 1926-1950”. *Nueva crónica*, No. 5, pp. 193-222.

5. Hilda Mundy... la mujer se siente boxeadora (*Pirotecnia*).

Lecturas fundamentales:

Mundy, Hilda (1936). *Pirotecnia. Ensayo miedoso de literatura ultraísta*. La Paz: Delegación de Bolivia.

Sastre, Luciana Irene (2018). “Hilda Mundy: cronista de vanguardias”. *Revista Heterotopías*, no. 2, pp. 1-23.

Lecturas complementarias:

Prada, Ana Rebeca (2015). “Apuntes sobre vanguardia y mujeres en la Bolivia de los años 30”. *Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos*, N° 15, pp. 86-104.

6. Edgarda Cadenazzi, “poemas expansivos de dinamita”. Conclusiones del seminario.

Cadenazzi, Edgarda. Selección de poemas preparada por el profesor.

Rocca, Pablo (2018). “Joven poeta de 110 años: El inesperado regreso de Edgarda Cadenazzi”, en *Brecha*, Montevideo, N° 1.703, 13 de julio de 2018, p. 21.

Sánchez Aguilera, Osmar (2017). “Manifiestos de vanguardia: el síntoma, la poesía” en *Manifiestos... de manifiesto. Provocación, memoria y arte en el género-síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 1896-1938*, Osmar Sánchez Aguilera (ed.). Madrid/Ciudad de México: Iberoamericana/ Bonilla Artigas Editores, pp. 24-39.

Lecturas complementarias:

Yurkievich, Saúl (1982). “Los avatares de la vanguardia”, en *Revista Iberoamericana*, vol. 48, No. 118, pp. 351-366.

Cronograma

Para poder cubrir todos los materiales y cumplir con la dinámica del seminario se propone realizar la siguiente calendarización:

Sesión 1 (en línea), 2 horas: Presentaciones, entrega y explicación del programa y dinámica del seminario.

Sesión 2 (en línea), 3 horas: Introducción a las vanguardias en Hispanoamérica.

Sesión 3 (presencial), 3 horas: Nahui Olin: hacia la poesía especulativa.

Sesión 4 (presencial), 3 horas: Mariblanca Sabas Alomá, su “prosa roja”.

Sesión 5 (presencial), 3 horas: Magda Portal, *Hacia la mujer nueva* y algunos poemas.

Sesión 6 (presencial), 3 horas: Hilda Mundy... la mujer se siente boxeadora (*Pirotecnia*);

Sesión 7 (presencial), 3 horas: Edgarda Cadenazzi, “poemas expansivos de dinamita”.

Conclusiones del seminario.

Se propone que el seminario se lleve a cabo en el mes de junio de 2024.

Los materiales del seminario podrán proporcionarse a los/las estudiantes una vez que se cumpla con la inscripción.

Evaluación

El curso se aprobará mediante el análisis textual atento de algún poema de cuyos resultados deriven a una interpretación apoyada en algunas de las lecturas críticas que se revisaron u otras que pudieran resultar convenientes. Se espera un texto de reflexión crítica sobre algunos de los temas tratados durante el curso. El trabajo deberá presentarse en un documento en Word, a espacio y medio, cuerpo 12 en fuente Times New Roman y en una extensión entre las 1,600 a 1,800 palabras sin considerar referencias. La reflexión crítica se evaluará atendiendo a los siguientes criterios:

1. Redacción y cuidado del formato solicitado (3 pts.).
2. Análisis atento del texto (6 pts.).
3. Interpretación crítica de resultados de análisis y en función de un marco interpretativo relacionado (6 pts.)
4. Establecimiento de una posición crítica a partir del tema planteado (3 pts.).

El plazo de entrega del trabajo será a los noventa días posteriores a correr desde el fin del seminario, según prescripciones reglamentarias.