

Programa de Estudios Abiertos
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
Programa 2019/2020

Estéticas de la vindicación, transgresión y afirmación: la poesía oral y escrita del Caribe hispano, francófono, anglófono y Neerlandés

✉ Prof. Dr. Emilio Jorge Rodríguez

e-mail: ejorge@cubarte.cult.cu

Institución: Universidad de La Habana
(Cátedra de Estudios del Caribe)

📅 Fecha: Del 10 al 13 de diciembre de 2019

🕒 Horario: 12.30 a 15.00 hs.

Resumen del curso

Este curso ahondará en el complejo campo cultural de la poesía caribeña, adoptando como eje medular las particularidades orales y escriturales que la definen. El Caribe, región multilingüe, multiétnica y transcultural, comprende un rico corpus poético-oral que no solo ha alcanzado autonomía propia, sino que ha conseguido penetrar y contaminar la ciudad letrada. Para emprender el estudio de estas estéticas, revisaremos, en primera instancia, algunos de los aportes teórico-conceptuales más señeros sobre las problemáticas históricas, identitarias, raciales y político-sociales de ese territorio, imprescindibles para una aproximación interdisciplinaria como la que proponemos.

A continuación, el curso emprenderá una visión panorámica y diacrónica de la poesía caribeña, enfatizando el *ajiacó* de componentes africanos, indígenas y europeos que la constituyen, pasando por los distintos procesos de mimetismo, reafirmación cultural y *acriollamiento* de las culturas metropolitanas, las manifestaciones iniciales de transculturación, los híbridos lingüísticos indoamericanos y subsaharianos, y los sustratos rítmicos y tonales de esas estéticas, hasta las reelaboraciones letradas de *los performance poets*, singular discurso que aúna las modulaciones corporales con la poesía y los formatos digitales de la era globalizada y los medios masivos de comunicación. Así, pues, el programa persigue no solo ofrecer un paisaje de los particularismos de la “otredad” caribeña y su producción poética, sino también tender puentes entre estéticas tradicionales y manifestaciones novedosas y transgresoras.

Objetivos:

Los contenidos del curso se centrarán en dos objetivos. En primer lugar, dotar a los asistentes del necesario marco metodológico-conceptual básico sobre el fenómeno “Caribe” y sus complejidades históricas, lingüísticas, étnicas, y socio-políticas. En segunda instancia, ofrecer un panorama de la producción poética de esa región, a través de sus diferentes épocas e idiomas, rastreando los vínculos entre tradición oral y

escritura, con la idea de promover el análisis crítico y la identificación de rasgos y autores.

Temario:

Sesión número 1. *Hacia una definición del Caribe como universo multicultural*

La configuración del Caribe: "pueblos nuevos" (Ribeiro), "afroamericanos", "latinoaffricanos", "indoafroamericanos". Límites geográficos, lingüísticos, históricos y político-sociales. ¿Qué es lo caribeño?: insularidad, antillanidad, polirritmo, creolidad, transculturación, multilingüismo (Ortiz; Glissant; Benítez Rojo; Lamming; Bernabé, Chamoiseau, Confiant).

Sesión número 2. *La poesía caribeña. Rasgos y obras paradigmáticas*

Principales propiedades del campo poético caribeño. Textos y autores significativos.

Sesión número 3. *El acriollamiento cultural en el Caribe anglófono a partir de la segunda mitad del siglo XX*

La interrelación tradición oral/tradición literaria en el Caribe anglófono. Corpus paradigmático de obras y autores significativos. La inserción o enfrentamiento de la cultura letrada con la poesía contemporánea del Caribe y la comunidad afroestadounidense.

Sesión número 4. *Un caso singular: Los performance poets*

Catarsis colectiva y sus consecuentes formaciones raciales y sociales. Expresiones ancestrales y plataformas digitales del siglo XXI. Los casos específicos de Linton Kwesi Johnson, Paul Keens-Douglas, Mutabaruka, Lasana M. Sekou.

Evaluación:

De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA

Bibliografía:

- Baker, Jr, Houston A.: "Hybridity, Rap, and Pedagogy for the 1990s: A Black Studies Sounding of Form", en *Black Studies, Rap, and the Academy*, Chicago/ London, The University of Chicago Press, 1993.
- Benítez-Rojo, Antonio. *La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna*. Ediciones del Norte, 1996.
- Bernabé, Jean, Patrick Chamoiseau, and Raphael Confiant. *Elogio de la creolidad*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012.
- Brathwaite, Edward Kamau: *Roots*, La Habana, Casa de las Américas, 1986.
- Flores, Juan: "Rappin', Writin', and Breakin': Black and Puerto Rican Street Culture in New York", *Anales del Caribe*, La Habana, vol. 7-8, 1987-1988, p. 370-381.

- Glissant, Édouard: *El discurso antillano*, pról. Michael Dash, trad. Aura Marina Boadas, Amelia Hernández y Lourdes Arencibia Rodríguez, La Habana, Casa de las Américas, 2010.
- González, José Luis; Mónica Mansour (ed.): *Poesía negra de América*, México, Ed. Era, S. A., 1976.
- Habekost, Christian: *Verbal Riddim; The Politics and Aesthetics of African-Caribbean Dub Poetry*, Amsterdam/ Atlanta, Ed. Rodopi, Cross/ Cultures 10, 1993.
- Lamming, George William. *Los placeres del exilio*, La Habana, Casa de las Américas, 2007.
- Laroche, Maximilien: *La double scène de la représentation; Oraliture et littérature dans la Caraïbe*, Sainte-Foy, Québec, GRELCA, Collection Essais, No. 8, 1991.
- Maximin, Colette: *La parole aux masques; Littérature, oralité et culture populaire dans la Caraïbe anglophone au XXe siècle*, Paris, Éditions Caribéennes, 1991.
- Ortiz, Fernando : *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, Madrid, Cátedra, 2002.
- Prudent, Lambert-Félix (coord.): *Koute pou tann! Anthologie de la nouvelle poésie créole Caraïbe-Océan Indien*, Paris, Éditions Caribéennes, 1984.
- Ribeiro, Darcy: *Las Américas y la civilización*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969.
- Rodríguez, Emilio Jorge: *El Caribe literario: Trazados de convivencia*, La Habana, Arte y Literatura, 2012.
- Santos, Mayra. "Geografía en decibeles: utopías pancaribeñas y el territorio del rap." *Revista de crítica literaria latinoamericana* 23.45, 1997, pp. 351-380.