

Poesía femenina de los siglos 20 y 21**Semestre: 1****Créditos: 6****Créditos presenciales: 4****Créditos no presenciales: 2****Descriptor**

Este curso traza varios itinerarios por la poesía y poéticas escritas por mujeres poetas en inglés, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, preguntándose por cómo han transformado lo que la poesía puede ser y hacer en el presente y en clave feminista. A través de audaces experimentos con la forma, la voz y las transformaciones del género poético, estas autoras inauguran nuevas formas de pensar sobre la identidad, el cuerpo, la justicia social, la ecología y la historia, a la vez que ensanchan la expresión creativa.

Así mismo, nos acercaremos a influyentes críticas y poetas-críticas cuyas ideas han tenido un profundo impacto en la forma en que se interpreta y valora la poesía en el presente.

El curso invita a estudiantes que sientan curiosidad por el poder de la poesía para recomponer el lenguaje e iluminar la experiencia, y por entender cómo la poesía sigue interviniendo en los debates sobre la transmisión cultural, la memoria y el cambio social.

Course description

This course explores various paths through the poetry and poetics written by women poets in English, from the mid-20th century to the present day, examining how they have transformed what poetry can be and do in the present day from a feminist perspective. Through bold experiments with form, voice and the transformations of the poetic genre, these authors open up new ways of thinking about identity, the body, social justice, ecology and history, whilst broadening the scope of creative expression.

We will also explore influential critics and poet-critics whose ideas have had a profound impact on the way poetry is interpreted and valued today.

The course invites students who are curious about the power of poetry to reshape language and illuminate experience, and to understand how poetry continues to engage with debates on cultural transmission, memory and social change.

Competencias

Competencias

RA1 - Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos del análisis literario y cultural en el ámbito anglófono adaptados al contexto poético./

Understand the main theoretical and methodological approaches to literary and cultural analysis in the Anglophone context applied to the poetic panorama.

RA11 - Diseñar y desarrollar investigaciones originales en el ámbito de las literaturas y culturas anglófonas (dominio poético)

Design and develop original research projects in the field of Anglophone literatures and cultures (poetic domain)

RA12 - Redactar ensayos académicos y artículos científicos con rigor metodológico y claridad argumentativa

Write academic essays and scientific articles with methodological rigor and clear argumentation.

RA13 - Utilizar fuentes primarias y secundarias de manera crítica para sustentar análisis e interpretaciones literarias y culturales (dominio poético)

Use primary and secondary sources critically to support literary and cultural analyses and interpretations (poetic domain)

RA14 - Argumentar y defender sus ideas en debates y presentaciones orales en el ámbito de los estudios literarios y culturales (dominio poético)

Argue and defend ideas in debates and oral presentations within the field of literary and cultural studies (poetic domain).

RA16 - Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre la literatura y la cultura en los países de habla inglesa

Develop critical and reflective thinking about literature and culture in English-speaking countries.

RA18 - Gestionar de manera eficiente la información académica y científica en múltiples formatos y soportes

Manage academic and scientific information efficiently in multiple formats and platforms.

RA19 - Comunicarse con precisión y fluidez en inglés en contextos académicos y profesionales

Communicate with precision and fluency in English in academic and professional contexts.

RA20 - Contribuir al desarrollo de nuevas perspectivas críticas en los estudios anglófonos

Contribute to the development of new critical perspectives in Anglophone studies.

RA21 - Reflexionar sobre la relación entre literatura, cultura y transformación social en el mundo anglófono

Reflect on the relationship between literature, culture, and social transformation in the Anglophone world.

RA23 - Demostrar una actitud de aprendizaje continuo y actualización en el ámbito de los estudios anglófonos

Demonstrate a commitment to continuous learning and staying updated in the field of Anglophone studies.

RA24 - Adaptarse a las exigencias del mundo académico mediante la generación y transferencia de conocimientos y habilidades adquiridas en el máster

Adapt to the demands of the academic world through the generation and transfer of knowledge and skills acquired in the Masters program.

RA25 - Promover el diálogo entre la literatura y otras disciplinas dentro del ámbito de las humanidades

Promote dialogue between literature and other disciplines within the humanities.

RA3 - Identificar los principales debates críticos en torno a la literatura y cultura anglófonas en el contexto global

Identify key critical debates surrounding Anglophone literature and culture in the global context.

RA5 - Comprender la relación entre literatura y otras formas de expresión artística y mediática en los contextos anglófonos

Understand the relationship between literature and other forms of artistic and media expression in Anglophone contexts.

RA8 - Aplicar herramientas teóricas y metodológicas al análisis crítico de textos literarios y culturales en lengua inglesa

Apply theoretical and methodological tools to the critical analysis of literary and cultural texts in English.

Objetivos

- Adquirir conocimientos sobre el desarrollo de la poesía y poéticas escritas por mujeres durante los dos últimos siglos.
 - Analizar y evaluar críticamente la obra poética de autoras, grupos, movimientos y tendencias en la poesía en el tránsito del siglo 20 al 21.
 - Revisar y utilizar la crítica escrita por autoras y poetisas–críticas, identificando su adecuación en el diálogo texto poético – crítico.
 - Capacitarse para argumentar sobre las obras, relaciones interpoéticas y sus derivaciones en trabajos académicos, ensayos y reseñas generados por las discusiones del curso.
-
- To gain an understanding of the development of poetry and poetic theories written by women over the last two centuries.
 - To analyse and critically evaluate the poetic works of female authors, groups, movements and trends in poetry during the transition from the 20th to the 21st century.
 - To review and utilise criticism written by female authors and poet-critics, identifying its relevance within the dialogue between poetic text and critical commentary.
 - Develop the ability to discuss the works, inter-poetic relationships and their implications in academic papers, essays and reviews arising from the course discussions.

Programa

1. Introducción: La poesía de mujeres en los siglos 20 y 21: un dominio autónomo? Propuesta para un estudio cronológico, (sub)genérico y temático.
2. Poesía de mujeres y teoría feminista aplicada: Adrienne Rich, Alicia Ostriker, Nicole Brossard, Rachel Blau DuPlessis, Marjorie Perloff, Annie Finch, Linda Kinnahan, Juliana Sphar, Stephanie Young, Jan Montefiore.
3. La lírica: debates y propuestas para la lírica escrita por mujeres: Adrienne Rich, Gwendolyn Brooks, Audre Lorde, June Jordan, Marilyn Hacker, Sharon Olds, Louise Glück
4. La poesía documental y el archivo hoy: Robin Coste Lewis, Natasha Trethewey, Marlene Nourbaeva Philip, Layli Long Soldier

5. Épica y comunidad: Alice Notley, Anne Waldman, Bernadette Mayer, Lisa Robertson, Sylvie Kandé
6. Poesía y poéticas frente al desastre: guerra, catástrofe ecológica, extractivismo: Tarfia Faizullah, Solmaz Sharif, Valzhyna Mort, Brenda Hillman, k Nanouk Okpik, Natalie Díaz, Pascale Petit, Leanne Betasamosake Simpson
7. Poesía y poéticas comparadas en contextos transnacionales: metodología, y papel de la traducción poética.
8. Poesía y proyecto decolonial: Cecilia Vicuña, Warsan Shire, Momtaza Mehri, Raquel Salas Rivera, Aracelis Girmay
9. Poesía y artes visuales: Mei Mei Berssenbrugge, Iris Colomb, Rupi Kaur.
10. Cluster de cuestiones seleccionadas sobre poesía de autoras en el siglo 21.

1. Introduction: Women's poetry in the 20th and 21st centuries: an autonomous field? A proposal for a chronological, (sub)genre-based and thematic study.
2. Women's poetry and applied feminist theory: Adrienne Rich, Alicia Ostriker, Nicole Brossard, Rachel Blau DuPlessis, Annie Finch, Linda Kinnahan, Juliana Spahr, Stephanie Young, Jan Montefiore.
3. Lyric poetry: debates and proposals for poetry written by women: Adrienne Rich, Gwendolyn Brooks, Audre Lorde, June Jordan, Marilyn Hacker, Sharon Olds, Louise Glück
4. Documentary poetry and the archive today: Robin Coste Lewis, Natasha Trethewey, Marlene NourbeSe Philip, Layli Long Soldier
5. Epic and community: Alice Notley, Anne Waldman, Bernadette Mayer, Lisa Robertson, Sylvie Kandé
6. Poetry and poetics in the face of disaster: war, ecological catastrophe, extractivism: Tarfia Faizullah, Solmaz Sharif, Valzhyna Mort, Brenda Hillman, k Nanouk Okpik, Natalie Díaz, Pascale Petit, Leanne Betasamosake Simpson
7. Comparative poetry and poetics in transnational contexts: methodology, and the role of poetic translation.
8. Poetry and the decolonial project: Cecilia Vicuña, Warsan Shire, Momtaza Mehri, Raquel Salas Rivera, Aracelis Girmay
9. Poetry and the visual arts: Mei Mei Berssenbrugge, Iris Colomb, Rupi Kaur.
10. Cluster of selected issues on poetry by women writers in the 21st century.

Esta propuesta es orientativa y no puede interferir con la libertad de cátedra del docente o de la docente a cargo de la asignatura.

Assessment percentages and tasks will be specified in the course syllabus.

Evaluación

-Participación oral en clase (10-20%)

-Presentación oral (10-20%)

-Trabajos escritos en clase (10-20%)

-Examen final (40-60%)

-Class participation (10-20%)

-Oral presentation (10-20%)

-In-class written assignments (10-20%)

-Final exam (40-60%)

Bibliografía básica

Benz, Stefan, M. Hartwing, H. Schoch. 2023. Capitalist Crisis Poetry: Lyric Encounters with Neoliberalism in the Twenty-First Century. *Amerikastudien / American Studies*, vol. 68, No. 2, pp. 147-164.

Durand, Marcella & Jennifer Firestone eds. 2024. *Other influences : an untold history of feminist avant-garde poetry*. MIT Press.

Spahr, Juliana & Stephanie Young. 2011. *A Megaphone: Some Enactments, Some Numbers, and Some Essays About the Continued Usefulness of Crotchless-Pants-and-a-Machine-Gun Feminism*. Chainlinks.

Blau DuPlessis, Rachel. 1990. *The Pink Guitar: Writing as Feminist Practice*. U. Alabama Press.

Blau DuPlessis, Rachel. 2006. *Blue Studios: Poetry and Its Cultural Work*. U. Alabama Press.

Culler, Jonathan. 2015). *Theory of the Lyric*. Harvard U. Press.

Finch, Annie. 2005. *The Body of Poetry. Essays on women, form and the poetic self*. Ann Arbor. U. Michigan Press.

- Jones, Briona S. 2021. *Mouths of Rain: An Anthology of Black Lesbian Thought*. The New Press, 2021.
- Kinnahan, Linda 2016. *A History of Twentieth-century American Women's Poetry*. Cambridge U. Press.
- Milne, Heather 2018. *Poetry Matters. Neoliberalism, Affect and the Posthuman in 21st century North American Feminist Poetics*. U. Iowa Press.
- Montefiore, Jan. 1987. *Feminism and Poetry. Language, experience, identity in women's writing*. London: Pandora.
- Ostriker, Alicia 1986. *Stealing the Language. The Emergence of Women's Poetry in America*. Beacon Press.
- Parmar, Sandeep. 2023. "Decolonizing the English Lyric through Diasporic Women's Poetry" in Quayson, Ato & Mukherjee, Ankhi eds. *Decolonizing World Literature*. Cambridge U. Press. pp.438-453.
- Ramazani, Jahan ed. 2017. "Introduction." In *The Cambridge Companion to Postcolonial Poetry*. Cambridge: Cambridge U. Press. Pp. 1-15
- Rankine, Claudia & L. Sewell eds. 2012. *Eleven more American women poets in the 21st century : poetics across North America*. Wesleyan U. Press.
- Rankine, Claudia & J. Spahr. 2002. *American women poets in the 21st century : where lyric meets language*. Wesleyan U. Press.
- Sánchez-Pardo, E. ed. 2022. *Poéticas comparadas de mujeres. Las poetas y la transformación del discurso poético en los siglos 20 y 21*. Brill.

Otra información relevante

La información de esta ficha no sustituye al programa de la asignatura, que es el documento en el que se concretarán actividades, material, lecturas y contenido temático. Durante la primera semana de clase presencial, dicho programa se entregará en el aula, y, en caso de que el profesor lo estime oportuno, quedará asimismo disponible en el campus virtual de la asignatura.

This information does not replace the syllabus, which contains all academic activities, materials, readings and thematic contents of this course. This document will be distributed in the classroom during the first week, and it will also be available for the students on the virtual campus space of the course.