POESÍA

PROGRAMA JUVENIL DE ESCRITURA CREATIVA

¿DE QUÉ SE TRATA?

El **Programa Juvenil de Escritura Creativa** es una instancia única en Chile de encuentro y formación literaria para jóvenes creadores. En la categoría Poesía, podrán postular jóvenes chilenos/as o residentes en Chile de entre 18 y 25 años.

Las 12 personas seleccionadas podrán participar, durante 2022, en un **taller semanal de escritura poética.** El taller del primer semestre lo dictará **Lucas Costa,** mientras que la continuación en el segundo semestre estará a cargo de **Paula llabaca**.

Tendremos dos visitas de reconocidos autores en cada semestre, en encuentros conjuntos con los participantes del taller de Narrativa y del taller Juvenil. Así, podrás leer y compartir con los poetas **Carlos Cociña** y **Julieta Marchant**, y los narradores **Pía Barros** y **Galo Ghigliotto**. Leeremos un libro de cada uno de ellos, los cuales te llegarán de regalo a tu domicilio, junto a un libro de Lucas Costa y otro de Paula llabaca.

También habrá interesantes charlas literarias, a cargo de destacados escritores, investigadores y editores, las que también serán conjuntas con los participantes de los otros talleres.

Además, en cada semestre, podrás optar por un mini-taller, de solo dos sesiones. En el primer semestre podrás elegir entre **Crónica urbana** (con **Richard Sandoval**) y **Escritura en décimas** (con **Isidora Sánchez**).

En el segundo semestre, podrás participar en **Escritura de novela** (con **Andrés Montero**) o **Escritura Autobiográfica** (con **Ana Cruz**).

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL JUEVES 28 DE ABRIL

¿CÓMO POSTULAR?

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL JUEVES 28 DE ABRIL

Debes enviar un correo a **contacto@casacontada.com** indicando en el asunto "**POSTULACIÓN PJEC"**, y adjuntando un **archivo Word** que contenga:

- 1) **Datos personales** (Nombre completo, edad, comuna de residencia y teléfono).
- 2) Indicar que postulas a la categoría Poesía.
- 3) **Una presentación personal** de máximo una plana en la que nos cuentes las razones por las que quieres ser parte del programa (puedes contarnos quién eres, qué libros te gustan, autor@s favorit@s, si tienes experiencias anteriores de talleres, escritura o concursos, qué te llama la atención del programa, o lo que te parezca importante que sepamos para evaluar tu postulación).
- 4) **Un poema o conjunto de poemas** (mínimo 20 versos, máximo 40).

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?

El Programa Juvenil de Escritura Creativa exige un compromiso de tiempo, lectura y participación, por lo que debes tener disponibilidad para participar de los talleres, charlas y visitas de autor.

El taller semanal de poesía se realizará los días martes de 18:30 a 20:30, comenzando el martes 24 de mayo.

Las fechas de charlas, visitas de autor y talleres se encuentran en la descripción de cada actividad, en este mismo programa.

¿Cómo se realiza la selección?

Primero se llevará a cabo una pre-selección, bajo los criterios de interés y motivación del/la postulante y calidad literaria del texto presentado. Las/os preseleccionados deberán presentarse a una entrevista vía Zoom con el equipo docente, el cual determinará finalmente quiénes serán los 12 jóvenes seleccionados para cada categoría, sumando a los criterios de selección la paridad de género y descentralización.

TALLERES POESÍA

PRIMER SEMESTRE 2022 DÍAS MARTES DE 18:30 A 20:30 / 12 SESIONES

INICIO: MARTES 24 DE MAYO

LUCAS COSTA

El año 2010 fue becario de la Fundación Neruda y el 2012 obtuvo el Premio Roberto Bolaño en poesía. Ha publicado los libros *Encomienda* (Editorial Cuneta, 2013) y *Playa de escombros* (Alquimia Ediciones, 2017). Ha dictado talleres de escritura poética emergente desde el año 2012. Trabaja como mediador de la lectura en diversos contextos, entre los cuales destaca la labor en Fundación Ítaca, con quienes hace talleres de escritura creativa y lectura en cárceles de menores pertenecientes a SENAME.

SEGUNDO SEMESTRE 2022 DÍAS MIÉRCOLES DE 18:30 A 20:30 / 12 SESIONES INICIO: MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

PAULA ILABACA

Escritora, docente, editora y gestora cultural. Ha obtenido los premios Pablo Neruda, Juegos Florales y el Premio de la Crítica de Prensa Literaria en Chile. Entre sus publicaciones encontramos en poesía *Penínsulas, La perla suelta* y las novelas *La regla de los nueve* y *Camino cerrado.* Ha participado como autora en diversos festivales de Poesía en Alemania, Colombia, Argentina, Perú, México, España, Ecuador, Noruega, Venezuela y Uruguay. Es fundadora de la microeditorial «Cástor y Pólux».

CHARLAS

JUEVES 2 DE JUNIO, 18:00

"DEL REALISMO MÁGICO AL AUTOBIOGRAFISMO: LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX, LA OTRA MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD".

Desde la separación de la herencia colonial hasta el hiperindividualismo, esta charla dictada por **Diego del Pozo** pretende entregar un panorama general de la ruta que tomó la narrativa continental conectando con los acontecimientos históricos que contribuyeron a este proceso.

MARTES 16 DE AGOSTO, 18:30

"EDICIÓN LITERARIA Y CANON"

Andrea Palet, directora del Magister en Edición de la Universidad Diego Portales, ofrecerá una revisión de tendencias actuales en la publicación de literatura y en la conformación de proyectos editoriales en la región, considerando el papel de todos los actores en la cadena editorial y su influencia en lo que se publica hoy.

MARTES 13 DE DE SEPTIEMBRE, 19:00

"ESCRITORAS LATINOAMERICANAS CONTEMPORÁNEAS"

En esta charla, la escritora y editora **Catalina Infante** ofrecerá una presentación de la escena literaria latinoamericana contemporánea, reflexionando en torno a los temas que cruzan la escritura de mujeres en la actualidad.

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE, 19:00

"DESPUÉS DE ESCRIBIR"

Simón Ergas, escritor y editor de "La Pollera", entregará conocimientos básicos del mundo editorial y los pasos que un autor/a puede seguir posteriormente a la finalización de la escritura de una obra literaria.

TALLERES BREVES OPTATIVOS

CRÓNICA URBANA

JUEVES 14 Y 21 DE JULIO

Con **Richard Sandoval.** Taller destinado al aprendizaje de los conceptos básicos de este género periodístico y literario. Se buscará que los/as talleristas descubran cuáles son sus propias historias e intereses, y de qué manera, con qué estilos, formas y recursos, pueden convertir sus visiones y experiencias en relatos atractivos que se conecten con el interés colectivo.

ESCRITURA EN DÉCIMAS

JUEVES 14 Y 21 DE JULIO

Con **Isidora Sánchez.** Taller destinado al aprendizaje colectivo de escritura de décimas y cuartetas. Para ello, se leerán algunas producciones en décimas de la tradición, de la Lira Popular y de poetas y cultores(as) de hoy, indagando además los propios contextos y vidas para, desde ahí, utilizar la décima y su estructura métrica como una herramienta de expresión.

ESCRITURA DE NOVELA

JUEVES 17 Y 24 DE NOVIEMBRE

Con **Andrés Montero.** Taller de introducción a la escritura de novela: de la primera idea a la estructura y de la estructura a la primera página.

ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA

JUEVES 17 Y 24 DE NOVIEMBRE

Con **Ana Cruz.** A través de técnicas de exploración de la memoria y de breves ejercicios de escritura realizados en su mayoría durante las sesiones, se busca que los participantes identifiquen en su propia experiencia materiales con alto potencial narrativo y practiquen la capacidad de convertirlos en relatos capaces de llegar a otro.

ENCUENTROS CON AUTORES NACIONALES

CARLOS COCIÑA

VIERNES 17 DE JUNIO, 18:00

Leeremos su libro **"Plagio del afecto"** y nos reuniremos con él para conversar acerca de su obra, en un encuentro moderado por Lucas Costa.

PÍA BARROS

VIERNES 1 DE JULIO, 18:00

Leeremos su libro **"Duele"** y nos reuniremos con ella para conversar acerca de su obra, en un encuentro moderado por Lorena Díaz.

GALO GHIGLIOTTO

JUEVES 6 DE OCTUBRE, 18:30

Leeremos su libro **"El museo de la bruma"** y nos reuniremos con él para conversar acerca de su obra, en un encuentro moderado por Nicolás Cruz.

JULIETA MARCHANT

JUEVES 20 DE OCTUBRE, 18:30

Leeremos su libro **"En el lugar de la mano el ímpetu de un río"** y nos reuniremos con ella para conversar acerca de su obra, en un encuentro moderado por Paula Ilabaca.

CONTENIDOS DE LOS TALLERES DE POESÍA

PRIMER SEMESTRE

Horario: Martes de 18:30 a 20:30

Cantidad de sesiones: 12Inicio: Martes 24 de mayo

Profesor: Lucas Costa

DESCRIPCIÓN

Este taller ha sido pensado como una aproximación iniciática al arte de escribir poemas, donde se vislumbrarán algunas bases de lo que se entiende por poesía y diversas maneras de aproximarse a dicho fenómeno.

Se trata de una instancia que aborda, de manera dialógica, las distintas aristas involucradas en su proceso creativo. Para ello es necesario aproximarse de manera consciente y crítica al lenguaje; es decir, conocer y discutir las herramientas fundamentales con que se lee y escribe un poema. Es por esto que se revisarán de manera acuciosa, diversas nociones de la poesía y el modo en que ciertos autores han comprendido dicha manifestación. Así, los asistentes lograrán vislumbrar una aproximación amplia y profunda de la poesía. Del mismo modo, también se propiciará la creación de ejercicios, los cuales apuntan a experimentar con las diversas posibilidades del lenguaje. Por otro lado, el taller se plantea como un espacio participativo, donde los/as alumnos/as y sus diversas opiniones u observaciones son acogidas y puestas en común. Todo anterior les facilitará el poder proyectarse de un modo personal y colectivo en las diversas formas en que se despliega la poesía.

OBJETIVOS

- Generar un espacio introductorio de creación y aprendizaje en torno a las diversas dimensiones involucradas en el proceso creativo del poema.
- Incentivar una mirada reflexiva y crítica del lenguaje por medio de ejercicios de escritura. Conocer, mediante la lectura de múltiples autores y referentes, diversas maneras de aproximarse a la creación poética.
- Comprender el oficio poético como un espacio de diálogo con los otros.

METODOLOGÍA

El taller tiene como punto de partida múltiples reflexiones en torno a diversas aristas sobre la composición del poema, las cuales son detonadas a partir de fragmentos de ensayos, entrevistas y poemas que da cuenta de ciertas nociones a discutir. Para esto, se les enviará con una semana de antelación una pequeña selección de textos a los participantes, para que puedan reflexionar previamente sobre lo que será el contenido de la sesión en cuestión.

También se les instará a los participantes llevar un cuaderno de campo donde anotar ideas, preguntas, discusiones y comentarios, los que servirán de aliciente para el diálogo en las sesiones y, también, como material de publicación al finalizar el proceso, que recogerá en aprendizaje y los cuestionamientos del grupo. Para establecer un terreno común desde dónde leer y comentar, se proponen ejercicios que propicien la comprensión de las distintas dimensiones que supone escribir poesía.

Estos son planteados sesión a sesión mediante dos modelos:

- 1. Mediante el desarrollo de ejercicios in situ, donde se introduce la problemática a tratar mediante ciertos textos y se dialoga en torno a ellos para luego desencadenar la escritura.
- 2. A través de la lectura de diversos textos que ejemplifican y discuten la idea a tratar en la sesión, y luego se plantea un ejercicio para la casa, que será revisado por todo el grupo la sesión siguiente.

SESIONES

1.¿Qué es un poema y qué hace?

- Introducción al taller y sus integrantes
- Planteamiento de la metodología del taller
- Visión general de los talleristas sobre la poesía y su vinculación con ella
- Ejercicio: definiciones de poesía desde cada uno de los participantes
- Revisión de diversos fragmentos y poéticas que abren la discusión
- Diálogo y distinción en torno a la poesía y el poema
- Sentido y significado del poema
- Lenguaje comunicacional v.s. lenguaje poético

Lecturas: Fragmentos de poéticas Robert Frost, Wallace Stevens, Susana Thénon, Hugo Paledetti, Hugo Gola, Mark Strand y Paul Valéry. Dossier de poemas.

2.El poeta y su trabajo

- El trabajo desde el microorganismo
- El espesor de las palabras en el poema
- Ejercicio: diccionario vital
- Aprendizaje del fracaso
- La gestación de un poema: ensayo y error
- Lenguaje y falla, la falta, el error
- La idea del borrador continuo

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Rainer María Rilke, Gaspar Lorand, Gonzalo Millán, John Taggart, Michael Hamburger, Rosemarie Waldrop, Jorge Teillier y Fanny Howe. Dossier de poemas.

3.La mirada de los otros

- De dónde salen los poemas y qué hacer con ellos
- El problema de la "corrección"as.
- Diversas maneras de aproximarse a la composición
- El gusto y la medida de su distanciamiento
- La importancia de la mirada de los otros
- La lectura como modus operandi
- Comprender la orgánica de un texto
- Qué es interpretar y dar una mirada crítica constructiva
- Ejercicio: comentar un poema ajeno cuestionando los patrones impuestos.

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Marina Tsvetaieva, Robin Blaser, Adam Zagajewski, Joao Cabral de Melo Neto, Eliot Weinberger, T. S. Eliot & Ezra Pound, Ben Lerner y Emilio Adolfo Westphalen. Dossier de poemas.

4.Los tres niveles de la poesía según Pound y la melopeia

- Introducción a los tres niveles según Ezra Pound
- Presentación de la melopeia
- ¿De dónde viene el ritmo?
- Ejemplos de la dimensión material y sonora del lenguaje en el poema
- Forma: aliento, prosodia, fraseo, verso
- La página como partitura
- Límites: poesía sonora / poesía fonética
- Formas heredadas, estructuras métricas
- Verso libre y métrica clásica
- Más allá de las formas heredadas
- Ejercicio para la casa en torno a la problemática de la sesión

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Ezra Pound, Pablo de Rokha, Denise Levertov, Hugo Gola y W.H. Auden. Dossier de poemas.

5.Revisión de los ejercicios en torno a la melopeia propuestos por los/as alumnos/as

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Fabio Morábito, José Luis Bobadilla, Alicia Genovese, Haroldo de Campos y Stella Díaz Varín.

6.Los tres niveles de la poesía: fanopeia

- Presentación de la fanopeia
- La capacidad imaginativa y sensorial del poema
- Formas de la imagen en el poema
- Nociones de perspectiva, recorte, zoom y montaje
- Porosidad, sentidos y captación de la realidad
- Visualidad y experimentación gráfica
- Ejercicio en torno a la problemática de la sesión

Lecturas: Fragmentos de poética de Mark Strand, George Oppen, Mary Ruefle, Stephane Mallarmé, William Carlos Williams, Charles Simic y Humberto Díaz Casanueva. Dossier de poemas.

7.Revisión de los ejercicios en torno a la fanopeia propuestos por los/as alumnos/as

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Inger Christiensen, Jack Spicer, Enrique Lihn, Robert Creeley y Ferreira Gullar. Dossier de poemas.

8.Los tres niveles de la poesía: logopeia

- Presentación del logopeia
- Maneras en que "la danza del pensamiento se palpa el lenguaje"
- Qué son las ideas poéticas y su diferencia con la filosofía
- El puente entre la reflexión y el lenguaje
- Cómo piensa el mundo el poema mediante la experiencia
- Ejercicio para la casa en torno a la problemática de la sesión

Lecturas: Fragmentos de poéticas de John Ashbery, Nicanor Parra, Levertov, Eduardo Milán, Ana Blandiana, Ben Lerner Hugo Gola, Dossier de poemas

9.Revisión de los ejercicios en torno a la fanopeia propuestos por los/as alumnos/as

Lecturas: Fragmentos de poéticas Wislawa Szymborska, Paul Valéry, Eugenio Montale y Roberto Juarroz.

10.¿Quién habla en los poemas?

- La noción de hablante presente en todo poema
- La versatilidad de la voz
- Distinción entre hablante & voz
- Impostación de personajes y poesía de la imaginación
- La idea del muñeco que hace hablar un ventrílocuo
- Una caja de resonancia y materiales diversos

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Pere Ballart, Diego Maqueira, Terry Eagleton, Frank Bidart. Dossier de poemas.

11. Revisión ejercicios en torno al hablante propuestos por los/as alumnos/as

12. Poesía y archivo

- Vínculo entre poesía y contingencia
- La información v.s. trascendencia del lenguaje
- El poema como dispositivo de vitalidad
- Materiales y procedimientos vinculados a la realidad
- Poesía encontrada: nociones de selección y montaje
- Procesos, tachaduras y rescrituras
- Ejercicio in situ en torno a la problemática de la sesión

Lecturas: Fragmentos de poéticas de Rosamel del Valle, Cesare Pavese, Rainer María Rilke, Georges Perec, Denise Levertov, Muriel Rukeyser y Elvira Hernández. Dossier de poem Materiales y procedimientos vinculados a la realidad

SEGUNDO SEMESTRE

Horario: Miércoles de 18:30 a 20:30

Cantidad de sesiones: 12

• Inicio: Martes 21 de septiembre

Profesora: Paula Ilabaca

DESCRIPCIÓN

Este taller ha sido elaborado en función de que los y las asistentes transiten por sesiones en las que la conversación y discusión permitirán ir desarrollando tópicos tanto colectivos como individuales en torno a la escritura de poesía y al trabajo del texto poético. Después de haber dialogado durante un primer semestre de trabajo, los asistentes compartirán textos de su autoría los que se comentarán con el objetivo de que se potencien los puntos fuertes de su escritura, sus temáticas, deseos y obsesiones. Posteriormente, se verán distintos tipos o formatos de poemas, tales como el poema narrativo, el poema en prosa y se discutirá acerca de la actualidad de la prosa poética. Finalmente, los y las talleristas pondrán en práctica lenguaje crítico y de análisis poético al realizar comentarios tanto orales como escritos acerca de los textos de sus compañeros y compañeras de taller.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Profundizar los contenidos del primer semestre, profundizando en las diversas formas de elaborar un poema así como también potenciar el diálogo y la riqueza de la crítica entre pares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ·Relacionar las características, principios y modalidades que rigen la poesía contemporánea.
- ·Implementar distintas estrategias de lectura y escritura que generen textos poéticos. ·Identificar las características, principios y modalidades que operan en el poema narrativo, poema en prosa y su presencia en la poesía contemporánea.
- ·Analizar textos poéticos actuales y clásicos, desarrollando una lectura personal y crítica en pos de un estilo personal de desarrollar el oficio poético.

·Construir un espacio de trabajo afectivo y colaborativo en el que los participantes puedan compartir textos propios, dialogar, discutir y crear.

·Elaborar textos críticos a partir de los poemas escritos por sus compañeros y compañeras en un espacio de trabajo afectivo y colaborativo del taller.

METODOLOGÍA

La metodología de este taller teórico-práctica, con momentos que se abordarán ciertos contenidos de manera teórica, para desembocar con escritura en clase y ejercicios que permitan fomentar la búsqueda y precisión de la voz personal.

En el momento de la práctica, los y las asistentes compartirán textos de su autoría los que se comentarán con el objetivo de que se potencien los puntos fuertes de su escritura, sus temáticas, deseos y obsesiones. Las sesiones se irán intercalando con la lectura de poemas de los y las asistentes y la presentación de los mismos por parte de los y las compañeras del taller.

CONTENIDOS POR SESIÓN

1. ¿Por qué escribimos poesía? Contextualización de la Poesía contemporánea en la historia de la Literatura.

¿Para quién escribimos poesía? Quién es el lector de poesía.

La poesía como una forma de emitir expresivamente un mensaje.

Lecturas: Comentarios de fragmentos de los ensayos de Jorge Luis Borges "Qué es la poesía?" y el ensayo de Denisse Levertov "Sobre la forma orgánica".

2. El texto poético y su forma

El poema: blanco y negro de la poesía.

La página en blanco, la historia de una ausencia.

La mancha o cómo elegir el trazado del poema.

Diferencias entre poema y poema en prosa.

El poema narrativo.

La prosa poética.

Lecturas: Chantal Maillard, Marosa di Giorgio, Alejandra Pizarnik, Edgar Allan Poe.

3. Música y ritmo en el texto

Los aliados de la belleza: la luz y la oscuridad.

Vocales y consonantes buscando la sonoridad.

Sonido en el poema.

El ritmo.

El verso libre.

Diferencias entre verso métrico y verso libre.

Lecturas: César Vallejo, Pedro Prado, Ana Rosseti, Tamara Kamenszain.

4.La edición del texto poético

La escritura del texto poético como proceso de reescritura.

Cómo corregir un texto propio: conocimiento y apropiación de los materiales personales. Sonidos, sintaxis.

Características del texto poético.

Lecturas: Ezra Pound.

5. Temáticas universales de la Literatura: amor, erotismo, muerte y dolor. Amor, dolor, muerte y erotismo como temáticas para el poema.

Dolor y lenguaje.

El discurso amoroso,

Muerte y vida en el discurso erótico.

Erotismo y formas de expresión en el poema.

La carne y el cuerpo, dos procesos para la escritura.

Lecturas: Georges Bataille, Roland Barthes, David Le Breton, David Morris, Gilles Deleuze, Jean Luc Nancy.

6. Crítica para el poema

El taller de poesía, afecto y espacio seguro para la crítica.

Análisis del poema.

Cómo elaborar una crítica oral impresionista.

Crítica escrita sobre un texto de poesía: consideraciones estéticas y lecturas teóricas.

7. Primera Lectura de textos de las y los talleristas

Por medio de un sorteo se eligen los y las lectoras para la sesión y quienes les comenten. Leen 6 integrantes, presentadas y presentados por 6 integrantes.

8. El poema en prosa y la prosa poética.

Qué es el poema en prosa.

El poema en prosa y su inicio en la historia de la Literatura.

Características y materiales del poema en prosa.

Exponentes clásicos y actuales del poema en prosa.

Sensación y lógica en el poema en prosa.

Lecturas: Alejandra Pizarnik, Federico García Lorca, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Severo Sarduy, Diamela Eltit, Juan Ramón Jiménez.

9. Segunda Lectura de textos de las y los talleristas

Leen los restantes 6 integrantes, presentados por los y las otras 6 integrantes.

10. ¿Existe un proyecto de libro?

Cómo armar un poemario: elección de voces, temáticas, ritmos.

El relato en el libro de poesía.

Cómo construir los momentos o capítulos del libro de poesía.

Detectar nuestros temas.

Configurar nuestro deseo de texto.

11. Tercera Lectura de textos de las y los talleristas

Por medio de un sorteo se eligen los y las lectoras para la sesión y quienes les comenten. Leen 6 integrantes, presentadas y presentados por 6 integrantes.

12. Cuarta Lectura de textos de las y los talleristas

Leen los restantes 6 integrantes, presentados por los y las otras 6 integrantes.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL JUEVES 28 DE ABRIL

