

1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA: Maestría en Literatura Argentina

1.2. NOMBRE DEL SEMINARIO:

Tema: “Whitman y la poesía de América”.

Asignatura: “Formación y desplazamientos de los polos de religación en la literatura latinoamericana.”

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL SEMINARIO SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos): No se especifica.

1.4. PROFESOR TITULAR: Dr. Jorge Monteleone

2. OBJETIVOS

Indagar uno de los textos fundadores de la modernidad en la poesía occidental que crea una tradición alterna a Europa en el plano continental americano: Walt Whitman.

Estudiar rasgos generales de esa poética moderna, su proyección en el contexto sociohistórico y sus derivas en la cultura de los Estados Unidos y de Hispanoamérica.

Desarrollar modos nuevos de leer e interpretar la poesía hispanoamericana no como un juego de influencias sino como la articulación de un imaginario poético en una diacronía de interpretaciones, reescrituras y traducciones.

Conjeturar un mapa de lecturas y direcciones posibles para nuevos trabajos de investigación y de interpretación sobre este campo de estudios, incorporando además las orientaciones proporcionadas por la bibliografía.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

El yo fragmentario de la moderna poesía de Walt Whitman no necesitaba de la ruptura de Rimbaud donde *Yo es otro*: su diversidad no se produce en un desdoblamiento sino en la camaradería democrática y en la plural diferencia. Cada vez que la poesía de Whitman menciona en un verso la afirmación del individuo, del “canto de mí mismo” (*Song of Myself*), del “uno” o la “unidad”, en el verso siguiente esa cohesión se ve fragmentada por la contradicción, diversificada en el tú o el nosotros, dispersa en el número incesante de la democracia, la comunidad, el homoerotismo o la nacionalidad, entregada en esos raros vocablos de sus poemas: “*amativeness*”, “*adhesiveness*”, la “*amatividad*” y la “*adhesividad*” entre unos y otros: “Canto el yo, una simple persona, un individuo; / sin embargo, pronuncio la palabra Democrática, la palabra *En Masa*”. El yo es vertiginosamente tú, ellos, todos, multitud.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

En una de las múltiples dedicatorias de la edición definitiva de *Hojas de hierba*, de 1891, Whitman escribe aquellos versos dirigidos a “las naciones extranjeras”. Dice: “He oído que pedían algo que les permitiera resolver este enigma del Nuevo Mundo, / y que definiera América, su atlética Democracia. / Les mando, entonces, mis poemas, para que vean en ellos lo que buscaban”. Para Whitman ese *New World*, ese Nuevo Mundo, es el sueño revolucionario y la gran utopía poética y social. De allí que la gran novedad formal de su poesía es la lengua de un mundo nuevo, a la vez real e ideal.

Fundacional, profético, rupturista, innovador, visionario, vital, *Hojas de hierba*, de Walt Whitman es uno de los orígenes de la modernidad y, al mismo tiempo, el despliegue de una voz diversa que abre en el siglo XIX el novedoso enunciado de la democracia aluvial en todo el territorio americano. Su lengua poética transformó para siempre la literatura de América. En este seminario exploraremos parte de aquel legado inagotable en los poemas de *Hojas de Hierba*. Ese libro ha tenido una influencia interminable en la cultura de los Estados Unidos, desde el temprano elogio de Emerson hasta la poesía de Allen Ginsberg o la canción de Bob Dylan. Pero Whitman también ha tenido una vasta influencia en Hispanoamérica y allí fue transformado en un mito literario, un modelo de su propia autonomía poética. En ese linaje hispanoamericano la voz de Whitman también es un origen desde aquella temprana crónica de José Martí escrita en 1887, en la que descubre al poeta “más intrépido, abarcador y desembarazado de su tiempo” y el que se crea “su gramática y su lógica”. En este seminario proponemos recordar esa tradición, desde Darío y Gabriela Mistral, pasando por Lorca, León Felipe, Borges y Neruda, hasta los poetas contemporáneos donde aún es posible encontrar sus huellas. La modernidad de la poesía de Walt Whitman para la literatura de Occidente tuvo en la democracia su utopía y su eco en el *Nuevo Mundo*: América.

Un día el gran poeta Ezra Pound, vencida para siempre su enconada reserva, escribió sobre Whitman: “Él es América. Su crudeza es un gran hedor excesivo, pero es América” Su influencia en la cultura norteamericana es interminable, desde aquel temprano reconocimiento de Emerson o de su primera y más temprana crítica, Anne Gilchrist (autora de *Cómo valora una mujer a Walt Whitman*, 1876) hasta William Carlos Williams, Allen Ginsberg y Bob Dylan, aunque también se ocuparon de él filósofos como Richard Rorty o escritoras como Susan Sontag.

Pero también Whitman fue decisivo para la poesía en lengua española. Ruben Darío lo veneraba como un ideal y lo llamó, mientras aún vivía, el “primer poeta del mundo”; escribió en *Prosas profanas* (1896): “si hay poesía en nuestra América ella está en las cosas viejas, en Palenque y Uxatlán, en el indio legendario y en el indio sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman”. Los poetas que siguieron fueron su gran descendencia en el siglo XX y lo sintieron propio: “Walt Whitman eres NUESTRO hermano, NUESTRO hermano Walt Whitman”, escribió Pablo de Rokha. Borges y León Felipe lo tradujeron y Whitman ardió en su lengua; Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Ernesto Cardenal multiplicaron su vastedad en *Tala*, en el *Canto General* y en el *Canto Cósmico*, respectivamente; Federico García Lorca nombró en su “Oda a Walt Whitman” la exaltación de la diferencia y la vibración homoerótica. Y también está en los poetas contemporáneos, como el chileno Raúl Zurita o las argentinas

Mirta Rosenberg (que lo tradujo) y Diana Bellessi. En este seminario nos proponemos describir la gran herencia de Walt Whitman en la literatura de los Estados Unidos y también en la poesía hispanoamericana.

3.2. UNIDADES

1. *Leaves of Grass (Hojas de Hierba)*, de Walt Whitman. Proyecto y progreso de una obra maestra, de 1855 a 1891. La invención del Poeta. Despliegue del Yo, cauce del Tú, pluralidad del Nosotros. La personalidad creada y la nación proyectada. El tiempo presente y el espacio americano. El ritmo y la voz de la poesía del Nuevo Mundo. Un canto vitalista. Lecturas: desde “Canto de mí mismo” hasta “Redobles de tambor” y *Días ejemplares en América*.
2. El peregrino en su patria: la poesía de Whitman, de Ralph Waldo Emerson a Ezra Pound. El canto del cuerpo eléctrico, de Allen Ginsberg a Bob Dylan.
3. El hallazgo de José Martí: Whitman en Hispanoamérica. De Rubén Darío y Lugones a Ernesto Cardenal y Diana Bellessi. Traductores e intérpretes: Whitman por León Felipe, Jorge Luis Borges y Mirta Rosenberg.
4. La “Oda a Walt Whitman” de Federico García Lorca. Whitman y la conexión chilena: Huidobro, Mistral, Neruda y Zurita.

3.3 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

a) Son numerosas las ediciones y traducciones de *Leaves of Grass*, de Walt Whitman. En el curso nos referiremos a algunos poemas específicos que serán elegidos durante las clases. Entre los recursos bibliográficos y las traducciones existentes pueden mencionarse algunas de las siguientes ediciones, totales o parciales, de la obra de Whitman:

Walt Whitman, *Complete Poetry and Collected Prose*. Selección, notas y cronología de Justin Kaplan. New York, The Library of America, 1982.

Walt Whitman, *Leaves of Grass and Other Writings*. Edición de Michael Moon. New York-London, W.W. Norton & Company, 2002.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Edición y traducción de Eduardo Moga. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014. Edición bilingüe.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Traducción de Francisco Alexander. Prólogo de Rolando Costa Picazo. Buenos Aires, Colihue, 2004 (La misma traducción, en edición bilingüe: *Hojas de hierba*, Madrid, Visor, 2015).

Walt Whitman, *Obra escogida*. Traducción de Concha Zardoya. Introducción de Edgardo Dobry. Barcelona, Penguin Random House, 2017. Edición bilingüe.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Traducción e introducción de Pablo Ingberg. Buenos Aires, Losada, 2007. Edición bilingüe.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Selección y traducción de Leandro Wolfson. Buenos Aires, Fausto, 1976. Edición bilingüe.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Edición y selección de José Antonio Gurpegui y traducción de José Luis Chamosa y de Rosa Rabadán. Madrid, Espasa-Calpe, 1999.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Selección y traducción de Mirta Rosenberg. Buenos Aires, Andrómeda, 1995.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*, en *Obras completas*, I. Estudio preliminar de Jesús Pardo. Traducción de Pablo Mañé Garzón. Madrid, Aguilar, 2004.

Entre los recursos electrónicos en línea puede recurrirse a **The Walt Whitman Archive**, con imprescindible y variada información y la digitalización de todas las ediciones originales de *Leaves of Grass*: <https://whitmanarchive.org/>

Hay varias biografías de Walt Whitman, desde textos muy exhaustivos como el de Gay Wilson Allen, *The Solitary Singer. A Critical Biography of Walt Whitman*, New York, Mcmillan, 1985 hasta textos que indagan por primera vez aspectos del poeta y de su obra vinculados con su homosexualidad que fueron censurados durante mucho tiempo, como el de Gary Schmidgal, *Walt Whitman: A Gay Life*, New York, Dutton, 1997, pero fueron pocas las biografías traducidas al español. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la de Frances Winwar, *Gigante americano. Walt Whitman y su época*, Buenos Aires, Sudamericana, 1944. Pero, más reciente y completa, es la biografía de Jerome Loving, *Walt Whitman. El canto a sí mismo*. Barcelona, Paidós, 2002.

b) En el curso indicaremos los textos específicos y algunos recursos de archivos electrónicos, pero transcribimos aquí algunos títulos y ediciones tentativas (no son las únicas en varios casos) en las que se incluyen las obras que serán estudiadas:

Fernando Alegría, *Walt Whitman en Hispanoamérica*, Studium, México, 1954.

Diana Bellessi, *Tener lo que se tiene*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.

Harold Bloom (Ed.), *Walt Whitman*, New York, Infobase Publishing, 2008.

Jorge Luis Borges, *Discusión*, Madrid, Alianza, 1997.

Ernesto Cardenal, *Cantico cósmico*, Valladolid, Trotta, 1992.

Pablo de Rokha, *Epopeya del fuego*, Santiago de Chile, Editorial de la Universidad de Santiago, 1995.

Bob Dylan, *Letras*, México, Océano, 2011.

Rubén Darío, *Poesía*. Prólogo de Ángel Rama. Edición de Ernesto Mejía Sánchez, Hispamérica / Biblioteca Ayacucho, Buenos Aires, 1986.

Federico García Lorca, *Obras completas*, I (Poesía), México, Aguilar, 1991.

Allen Ginsberg, *Aullido y otros poemas*, Barcelona, Anagrama, 2019.

Nicolás Magaril, *Poetas del Futuro. Recepción de Walt Whitman en el mundo de habla hispana*. San Luis, San Luis Libro, 2012.

José Martí, *Nuevas cartas desde Nueva York*. Edición de Ernesto Mejía Sánchez. Siglo XXI, México, 1980.

Gabriela Mistral, *Gabriela Mistral en verso y prosa: Antología*, Lima, Real Academia Española / Alfaguara, 2010.

Sylvia Molloy, "His America, our America: Jose Martí reads Whitman", *Modern Language Quarterly*, vol. 57, no. 2, 1996, pp. 269-379.

Pablo Neruda, *Residencia en la tierra*. Edición de Hernán Loyola, Madrid, Cátedra, 2015.

Pablo Neruda, *Canto general*. Edición de Enrico María Santí, Madrid, Cátedra, 2009.

Richard Rorty, *Forjar nuestro país. El pensamiento de izquierdas en los Estados Unidos del siglo XX*. Barcelona, Paidós, 1999.

Susan Sontag, "Estados Unidos visto por fotografías, oscuramente", en *Sobre la fotografía*, México, Alfaguara, 2006, pp. 45-76.

Walt Whitman, *Hojas de Hierba*. Prólogo, selección y traducción de Jorge Luis Borges, Madrid, Lumen, 1969.

Walt Whitman, *Hojas de hierba*. Selección y traducción de Mirta Rosenberg. Buenos Aires, Andrómeda, 1995.

Walt Whitman, *Canto a mí mismo*. Prólogo y paráfrasis de León Felipe. Madrid, Akal, 2007.

William Carlos Williams, *La invención necesaria*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

Raúl Zurita, *El amor de Chile*, Santiago, Montt Palumbo y Cía., 1987.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Metodología de trabajo: Se dictarán clase teóricas y se orientará a los maestrandos en la preparación de sus trabajos finales.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN (Si existiese)

Asignatura sin promoción

4.3 EXAMEN FINAL

ALUMNOS REGULARES

Presentación de un trabajo escrito final sobre alguno de los textos o problemas tratados en el seminario o sobre la relación entre estos textos y problemas y los proyectos individuales de los maestrandos.

ALUMNOS LIBRES: no se contempla la posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA

JORGE MONTELEONE