

Laboratorio de Creación Poética

de Gonzalo Escarpa

INTRODUCCIÓN

Poesis, poesía, quiere decir "creación". Poesía es entonces: poner en palabras lo que antes de esa palabra no era, no existía: pero ya nos llamaba. Dándole palabra a la poesía, dejándola decirse, diciéndola, también nos habla a nosotros: nos revela, nos anuncia: nos engendra. Callar es fácil: escribir el silencio es la tarea, la que hace de un escritor un poeta.

Hugo Mujica

El proyecto del Laboratorio de Creación Poética trata de ofrecer una alternativa a los múltiples sistemas de enseñanza de una materia tan escurridiza como la poesía analizando su imbricación en el universo literario, histórico y social contemporáneo.

Son muchos los profesores que descreen de sus propios métodos. Este Laboratorio se diferencia de los talleres de poesía usuales en su carácter eminentemente práctico y en la atención personalizada a cada uno de los alumnos. Por otra parte, no se trata de enseñar "poesía", sino de desmontar ciertos tópicos creados en torno a ella, de conocer realmente lo que significa y ha significado a lo largo de la Historia este género literario que ha trascendido, hoy más que nunca, los límites del libro.

La poesía no es estrictamente "el poema". La poesía es algo más que el texto que la recoge: atendiendo a poetas como Valéry o Mallarmé, el poema se transforma en una maquinaria accionada por el autor y el lector. El Laboratorio de Creación Poética analiza los componentes del combustible de esta máquina poética.

Guiado por estas premisas y por la experiencia de haber realizado este Laboratorio en diferentes universidades, escuelas y espacios culturales, el profesor, Gonzalo Escarpa, analiza aspectos tan diversos como la mirada poética, la teoría de la creatividad, la estilística, la cohesión del poemario, los premios literarios, el canon, los recitales, la presencia de la poesía en Internet...

EL CONDUCTOR DEL LABORATORIO

Gonzalo Escarpa

Madrid, 1977. Licenciado en Filología Hispánica. Posee una dilatada experiencia en el terreno de la edición literaria, la docencia y la gestión cultural.

En cuanto a la **edición**, es el director de la revista digital de creación fósforo, la revista de arte+creación+cultura +acción Par(ént)esis, el boletín Circo de Pulgas junto a la escritora María Salgado y la revista literaria Nayagua del Centro de Poesía José Hierro, donde trabaja como coordinador e imparte un Taller de Creación Poética desde su apertura. Forma parte del consejo editorial de otras revistas literarias, y ha colaborado con distintas publicaciones nacionales e internacionales (El Ciervo, Los noveles, Müsu, Piedra de Molino, Ojos rojos, Terra incognita, Cuadernos del Matemático, Ariadna-RC...).

Durante años se ha dedicado a la **gestión cultural**. Ha impartido cursos en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III y ha formado parte del equipo de trabajo de proyectos como Bibliometro (Comunidad de Madrid). Fue fundador de la sala multidisciplinar Espacio Nautilus (Madrid), que durante veinte meses mantuvo una programación cultural permanente, y actualmente dirige el Centro de Difusión Poética/Circo de Pulgas y es presidente de la RedFósforo. Ha coordinado y ofrecido recitales y laboratorios de creación poética en universidades como la Complutense de Madrid, la de Castilla la Mancha, la Carlos III, la Internacional de Andalucía o la Universidad Popular José Hierro y en espacios como la Fundación Rafael Alberti, el Mercado de la Poesía de París, La Casa Encendida, el Ateneo de Madrid, el Festival Poético de Sant Sadurni d'Anoia y el Bombardeig Poètic de Granollers (BCN), la Residencia Universitaria San Juan Evangelista, el Colegio Mayor Isabel de España, el VI Encuentro de Poesía y Narrativa Actuales en España, el Encuentro de Poetas en el Medio Rural (Salamanca), el Piccolo Teatro de Milán o el Encuentro de Poesía Digital de Beijing.

Trabajó como asistente personal del escritor e historiador Ignacio Merino. Pertenece a varios grupos de experimentación poética y visual. Ha estudiado Arte Dramático y trabajado como actor y director en cine, teatro y televisión. Entre 2002 y 2003 residió en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores (Córdoba), disfrutando de una beca de creación literaria.

Cuenta con premios literarios como el Bibliotecas Públicas de Madrid de Cuento, el Isabel de España de Poesía, el III Diálogo Poético Nacional o un accésit del Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid (2001 y 2005), y es finalista del XXVIII Premio de Poesía Villa de Martorell y del Premio Villa de Leganés de Poesía 1998.

Ha publicado el poemario *Fatiga de materiales* (Trashumantes, 2006). Su obra aparece recogida en los libros *Inéditos* (ed. Ignacio Elguero, Hurga & Fierro, 2002), *Después de todo* (Cuadernos de Sandua, 2003), *Antolojaja. Humor en la poesía española joven* (La Flauta Mágica, 2003), *Salida de emergencia* (Nosomoscómodos, 2004), *33 de Radio 3* (Radio 3/Calamar, 2004), *Alfileres* (4 Estaciones, 2004), *Vento/Viento* (Celya, 2004), *Homenaje a la Fiesta del Soneto* (Ateneo de Sevilla, 2006), *Agua. Símbolo y memoria* (Libertad 8, 2006) y *La voz y la escritura 2006* (Sial, 2006), entre otros. Coordinó la antología *Todo es poesía menos la poesía: 22 poetas desde Madrid* (Eneida, 2004).

ESQUEMA DE TRABAJO

Planteamientos

NÚMERO DE SESIONES

El Laboratorio de Creación Poética que se celebra en La piscifactoría (Madrid) tiene una duración de cuatro meses en su primera fase: marzo, abril, mayo, junio.

Cada sesión tiene una duración aproximada de dos horas, durante un día a la semana.

NÚMERO DE ALUMNOS

El Laboratorio se puede llevar a cabo con un mínimo de dos alumnos y un máximo de quince. El número idóneo de alumnos es siete. Lo ideal es contar con un texto poético y una biografía de cada uno antes del comienzo del Laboratorio, sobre todo si debe realizarse una selección previa.

NECESIDADES TÉCNICAS

En el espacio de trabajo contamos con mobiliario agradable y cómodo dotado de:

- proyector audiovisual (cañón)
- equipo de sonido
- fotocopidora

LABORATORIO DE CREACIÓN POÉTICA

Contenido

Historia de la literatura

1. Etapas poéticas e historia literaria. El origen de la poesía
2. La figura del poeta a lo largo de la Historia
3. Análisis de las vanguardias
4. La polémica de las generaciones
5. Sistemas de análisis y potencialidad (Oulipo)
6. Teoría de la literatura y literatura comparada
7. Nuevas tecnologías aplicadas al hecho poético

Lectura y análisis de obras literarias

8. La Estilística y otros medios alternativos de análisis literario
9. La interpretación del poema
10. Comentario y debate

Ejercicios prácticos. Puesta en común.

11. Métrica y versificación. Teoría y práctica. El verso libre
12. La musicalidad
13. El poder subversivo del juego

Profundización. Panorama poético contemporáneo. Otros temas

14. Lecturas poéticas. Declamación
15. Configuración de un poemario. El conjunto de poemas: estructura y cohesión
16. Otras manifestaciones: poesía visual, poesía sonora, glosolalia
17. Visita a centros, museos, actos y recitales
18. Revistas literarias y autoedición. Las posibilidades de Internet
19. El canon literario y su cuestionamiento. El anticanon
20. Literatura y marginalidad
21. El mercado editorial

Los mecanismos de la creatividad

22. El mito de la inspiración. Componentes del talento
23. Las tres fases del proceso creativo
24. El posicionamiento del creador. Ética y estética

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Historia de la literatura y teoría poética

ALONSO, Dámaso: *Poesía española*. Ed. Gredos
BAEHR, Rudolf: *Manual de versificación española*. Ed. Gredos
BÉHAR y CARASSOU: *Dadá, Historia de una subversión*. Ed. Península
BELTRÁN, Vicente (ed.): *La canción tradicional de la Edad de Oro*. Planeta
BLECUA, José Manuel (ed.): *Poesía de la Edad de Oro*. Castalia
BLOOM, Harold: *El canon occidental y Cómo leer y por qué*. Anagrama
JIMÉNEZ, José Olivio: *Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana*. Hiperión
MORA, Vicente Luis: *Singularidades. Ética y poética de la literatura española actual*. Bartleby
MUJICA, Hugo: *Pensando el acto creador. Lo naciente*. Pre-Textos
PAZ, Octavio: *Los hijos del limo y El arco y la lira*. Seix Barral
QUILIS, Antonio: *Métrica española*. Ariel
VALÉRY, Paul: *Teoría poética y estética*. Visor

Obras literarias

BASHO: *Senda de Oku*. Hiperión
BAUDELAIRE, Charles: *Las flores del mal*. Cátedra
BILHANA: *Los cincuenta poemas del amor furtivo*. Hiperión
CATULO: *Poemas*. Ed. Gredos
DANTE: *La Divina comedia*. Clásicos Universales Planeta
FRAY LUIS DE LEÓN: *Poesía*. Cátedra
HUIDOBRO, Vicente: *Altazor*. Cátedra
JODOROWSKY, Alejandro: *La danza de la realidad*. Siruela
JUAN DE LA CRUZ: *Obras completas*. Alianza
MALLARMÉ: *Antología*. Visor
MAYAKOVSKI, V.: *Poemas 1917-1930*. Visor
MUNÁRRIZ, Jesús (ed.): *Un siglo de sonetos en español*
PAVESE, Cesare: *El oficio de vivir, El oficio de poeta*. Ed. Bruguera
QUENEAU, Raymond: *Ejercicios de estilo*. Seix Barral
RILKE, Rainer Maria: *Cartas a un joven poeta*. Alianza ed.
VALLEJO, César: *Poesía completa*. Akal
VIRGILIO: *Eneida*. Cátedra