OFFICIAL READING LIST of the MA/MHS in HISPANIC STUDIES

Dept. World Languages, Literatures, and Cultures

Auburn University

Table of Contents

[Linguistics 2](#_Toc121733832)

[Medieval Spanish Literature 4](#_Toc121733833)

[Golden Age Spanish Literature 5](#_Toc121733834)

[18th and 19th Spanish Literature 6](#_Toc121733835)

[20th and 21st Spanish Literature 8](#_Toc121733836)

[Colonial American Literature 11](#_Toc121733837)

[Spanish American Poetry 13](#_Toc121733838)

Spanish American Narrative …………………………………………………………………….19

[Spanish American Theatre 23](#_Toc121733839)

Linguistics

 Dr. Gilda Socarrás and Dr. Daniel Vergara

History of the Spanish Language and dialectology

Lipski, J. M. (2007). *El español de América*. Madrid: Cátedra.

Tomás, T. N. (1990). *Manual de pronunciación española* (No. 3). Editorial CSIC-CSIC Press.

Silva-Corvalán, C. (1995). *Spanish in four continents: studies in language contact and bilingualism*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Zamora, J. C. & Guitart, J. M. (1988). *Dialectología hispanoamericana* (2nd Edition).

Salamanca: Almar.

Penny, R. (2002). *History of the Spanish Language*. United Kingdom: Cambridge University

Press.

Pharies, David. (2007). *Breve historia de la lengua española: Spanish edition*. Chicago: University of Chicago Press.

Schwegler, A., Kempff, J, & Ameal-Guerra, A. (2010). *Fonética y fonología españolas* (4th

Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Spanish Teaching Methodology

Brandl, K. (2008). *Communicative Language Teaching in Action*: Putting Principles to Work. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

 Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). *Techniques and principles in language teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Omaggio Hadley, Alice. (2001). *Teaching Language in Context*. Boston: Heinle & Heinle.

VanPatten, B. (2003). *From input to output: A teacher's guide to second language acquisition*. McGraw-Hill.

For additional required readings and scholarly articles refer to the FLSP 7090 course syllabus.

Bilingualism

Spanish in the United States

Escobar, A. M., & Potowski, K. (2015). *El español de los Estados Unidos*. Cambridge University Press.

Isac, D., & Reiss, C. (2013). *I-language: An introduction to linguistics as cognitive science*. Oxford University Press. (Chapter 1 only)

Myers‐Scotton, C. (1992). Comparing codeswitching and borrowing. *Journal of Multilingual & Multicultural Development*, 13(1-2), 19-39.

Otheguy, R., & Stern, N. (2011). On so-called Spanglish. *International Journal of Bilingualism*, 15(1), 85-100.

Poplack, S. (1980). Sometimes I’ll start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL: toward a typology of code-switching1. *Linguistics*, 18(7-8), 581-618.

For additional required readings and scholarly articles refer to the FLSP 7970 “Spanish in the United States and bilingualism” course syllabus.

In the Hispanic-speaking World

Montrul, S. (2013). *El bilingüismo en el mundo hispanohablante*. John Wiley & Sons.

For additional required readings and scholarly articles refer to the FLSP 7970 “Bilingualism in the hispanic-speaking world” course syllabus.

Introduction to Pragmatics in Spanish

Escandell, M. V. (1996). *Introducción a la pragmática*. Barcelona: Ariel, 2.

Reyes, G. (1995). *El abecé de la pragmática*. Arco libros.

For additional required readings and scholarly articles refer to the FLSP 7970 “Introducción a la pragmática en español” course syllabus.

Medieval Spanish Literature

 Dr. David Zuwiyya

Poetry

Anónimo. Las jarchas (or kharjas) y su muwashshahat. *Lírica española de tipo popular*. Ed. Margit Frenk Alatorre. Madrid: Cátedra, 1989. Kharjas on pp. 35 - 40.

Anónimo. *Poema de mío Cid*. Edición en español antiguo.

Anónimo. *Razón de amor con los denuestos del agua y el vino*. *Revue Hispanique* v. 13, 1905, pp. 608-618; or E. Allison Peers, ed. *A Critical Anthology of Spanish Verse*. UC Press, 1949. Or in *Poesía española 1. Edad Media: Juglaría, clerecía, romancero*. Barcelona: Crítica, 1996. Pp.221-235.

Anónimo. *Elena y María*. Ed. Menéndez Pidal, *Revista de Filología Española*, 1914, I, 52- 96. Or in *Poesía española 1. Edad Media: Juglaría, clerecía, romancero*. Barcelona: Crítica, 1996. Pp.237- 246.

Anónimo. Romances históricos, carolingios y novelescos. *Spanish Ballads*. Ed. and commentary by C. Collin Smith. Oxford: Pergamon Press, 1964. Poemas números (1, 2, 7, 9, 10, 19, 20, 33, 56, 59, 63, 65, 70)

Anónimo. *Libro de Alexandre*. Estrofas 1 – 321, 1802 – 2675

Gonzalo de Berceo. *Milagros de Nuestra Señora*

Juan Ruiz Arcipreste de Hita. *Libro de buen amor* (hasta la estrofa 1264)

Jorge Manrique. *Coplas por la muerte de su padre*

Prose

Alfonso X el Sabio. *Primera crónica general, General Estoria, Siete Partidas. Antología de Alfonso X el Sabio*. Ed. Antonio Solalinde. 1960. PCG 14, 467, 469, 472, 475, 489, 558, 559; GE Selección sobre Alejandro Magno pp. 142-146; SP pp. 152- 161.

Don Juan Manuel. *El Conde Lucanor*. Prólogos, Exemplos 1, 2, 3, 5, 7, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 35, 42, 43, 45, 50.

Fernando de Rojas. *La Celestina.*

Garci Rodríguez de Montalvo. *Amadís de Gaula*. Ed.Ángel Rosenblat [Madrid: Castalia, Serie “Odres Nuevos”, 1987] (Bk. I completo y Book 2 hasta el capítulo 7: “Peña Pobre”.

Theatre

Anónimo. *Auto de los Reyes Magos.*

Golden Age Spanish Literature

 Dr. Timothy McCallister

Poetry

Read the following selections from Rivers, Elias L. *Renaissance and Baroque Poetry in Spain*. Prospect Height, Ill: Waveland Press, 1988:

Garcilaso de la Vega. Sonetos I, IV, X, XI, XXIII

Luis de Góngora. Sonetos LXXXII, CIII, CIX, CLXVI

Francisco de Quevedo. Poema metafísico 2, Salmo XVII, Poema amoroso 336, Poema satírico 522.

Prose

Anónimo. *Lazarillo de Tormes*

Miguel de Cervantes. *Don Quijote.*

---. *El casamiento engañoso*.

---. *El coloquio de los perros*

Drama

Lope de Vega “Arte nuevo de hacer comedias”

---. *Fuenteovejuna*

Calderón de la Barca. *La vida es sueño*.

Juan Ruiz de Alarcón. *La verdad sospechosa*

18th and 19th Spanish Literature

 Dr. Jordi Olivar

Poetry

Aribau, Bonaventura Carles. “La pàtria” [Original en catalán o traducción]

Bécquer, Gustavo Adolfo. “Del salón en el ángulo oscuro”. *Rimas*.

---. “Introducción sinfónica”. *Rimas.*

---. “Yo sé un himno gigante y extraño”. *Rimas.*

---. “Yo soy ardiente yo soy morena”. *Rimas.*

De Castro, Rosalía. “Yo cantar, cantar, canté”. *Cantares gallegos*. Madrid: Espasa Calpe, 2008.

---. “Adios ríos, adios fontes". *Cantares gallegos*. Madrid: Espasa Calpe, 2008.

---. “Adios”. *Follas novas*. Madrid: Akal, 1985.

---. “La justicia por la mano”. *Follas novas*. Madrid: Akal, 1985.

---. “Sola he tejido mi tela”. *Follas novas*. Madrid: Akal, 1985.

---. “Volved” En las orillas del Sar

Coronado, Carolina. “El marido verdugo”. *Poesías.*

---. “Rosa blanca”. *Poesías.*

---. “La poetisa en un pueblo”. *Poesías.*

---. “A Lidia”. *Poesías.*

Espronceda, José de. “A ***”. *Poesías.*

---. “A Jarifa en una orgía”. *Poesías*.

---. “A una dama burlada”. *Poesías*.

---. “A una estrella”. *Poesías.*

---. “Al sol”. *Poesías.*

Iriarte, Tomás de. “El burro flautista”. *Fábulas literarias.*

Samaniego, Félix María de. “El león vencido por el hombre”. *Fábulas en verso castellano para uso del Real Seminario Bascongado*

---. “La cigarra y la hormiga”. *Fábulas en verso castellano para uso del Real Seminario Bascongado*

---. “La lechera”. *Fábulas en verso castellano para uso del Real Seminario Bascongado*

Prose

Alas, Leopoldo [Clarín]. *La Regenta*. 2 vols. Madrid: Cátedra, 1989.

Caballero, Fernán [Cecilia Bohl de Faber]. *La gaviota.* Madrid: Cátedra, 2006.

Pardo Bazán, Emilia. *Los pazos de Ulloa*. Madrid: Cátedra, 2006.

Pérez Galdós, Benito. *Fortunata y Jacinta*. 2 vols. Madrid: Cátedra,1985.

Torres Villarroel, Diego de. *Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras*. Ed. María Angulo Egea. Barcelona: De Bolsillo, 2005.

Bécquer, Gustavo Adolfo. “El monte de las ánimas”. *Leyendas*.

---. “Cartas literarias a una mujer”.

Cadalso, José. “Introducción”. *Cartas marruecas*.

---. “Carta I”. *Cartas marruecas*.

---. “Defensa de la nación española contra la Carta persiana LXXVIII de Montesquieu”.

De Castro, Rosalía. “Carta a Eduarda” [“Las literatas”].

Feijoo, Benito Jerónimo. “Amor de la Patria y pasión nacional”. *Teatro crítico universal*. Vol. 3.

---. “Defensa de las mujeres”. *Teatro crítico universal*. Vol. 1.

Larra, Mariano José de. “El castellano viejo”.

---. “El día de difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio”.

---. “Vuelva usted mañana”

Mesonero Romanos, Ramón de. “Las costumbres de Madrid”. *Escenas y tipos matritenses*.

Theatre

Fernández de Moratín, Leandro. *El sí de las niñas.*

Saavedra, Angel de (Duque de Rivas). *Don Álvaro o la fuerza del sinó.*

Zorrilla, José. *Don Juan Tenorio.*

20th and 21st Spanish Literature

 Dr. Jorge Muñoz

Poetry

Antonio Machado. “El viajero”. *Soledades.*

---. “Yo voy soñando caminos” *Soledades.*

---. “Retrato”. *Campos de Castilla*.

---. “Campos de Soria 1, 2” *Campos de Castilla*.

---. “A José María Palacio” *Campos de Castilla*.

---. “El mañana efímero” *Campos de Castilla*.

Juan Ramón Jiménez. “Hay un oro dulce y triste”. *Jardines lejanos*.

---. “Mañana de la luz”. *Baladas de primavera*.

---. “Soledad”. *Diario de un poeta recién casado.*

---. “No sé”. *Diario de un poeta recién casado.*

---. “Inteligencia, dime”. *Eternidades.*

---. “Vino, primero, pura”. *Eternidades.*

---. “La transparencia, Dios, la transparencia”. *Animal de fondo.*

Vicente Aleixandre. “El vals”. *Espadas como labios*.

---. “Ven siempre, ven”. *La destrucción o el amor.*

---. “Como Moisés es el viejo”. *Poemas de la consumación*.

---. “Sonido de la guerra”. *Diálogos del conocimiento*.

Luis Cernuda. “Si el hombre pudiera decir”. *Los placeres prohibidos.*

---. *“Donde habite el olvido I”. Donde habite el olvido.*

---. “Impresión de destierro”. *Las nubes.*

Miguel Hernández, “Me tiraste un limón”. *El rayo que no cesa.*

---. “Por una senda van los hortelanos”. *El rayo que no cesa.*

---. “Elegía a Ramón Sijé”. *El rayo que no cesa.*

---. “Nanas de la cebolla”. *El rayo que no cesa.*

Blas de Otero. “Hombre”. *Ángel fieramente humano.*

---. “A la inmensa mayoría”. *Pido la paz y la palabra.*

Pedro Salinas. “Far West”. *Seguro azar.*---. “Qué alegría vivir”. *La voz a ti debida*.---. “Para vivir no quiero”. *La voz a ti debida*.	**OR**	Jorge Guillén. “Más allá”. *Cántico.*---. “Beato sillón”. *Cántico.*---. “Perfección”. *Cántico.*---. “El aparecido”. *Cántico.*

Federico García Lorca. “Romance de la luna, luna”. *Romancero gitano*.---. “Romance sonámbulo”. *Romancero gitano*.---. “Aurora”. *Poeta en Nueva York.*---. “Alma ausente”. *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.*---. “El poeta pide a su amor que le escriba”. *Sonetos del amor oscuro.*	**OR**	Rafael Alberti, “El mar. La mar”. *Marinero en tierra.*---. “Pirata de mar y cielo”. *Marinero en tierra.*---. “Paraíso perdido”. *Sobre los ángeles.*---. “Tres recuerdos del cielo”. *Sobre los ángeles.*---. “Invitación al arpa”. *Sobre los ángeles.*---. “Romance de los campesinos de Zorita”. *El poeta en la calle.*

Ángel González. “Para que yo me llame Ángel González”. *Áspero mundo.*---. “Ayer”. *Áspero mundo.*	**OR**	Jaime Gil de Biedma. “Barcelona ja no és bona, o mi paseo solitario en primavera”. *Moralidades.*---. “Contra Jaime Gil de Biedma”. *Poemas póstumos.*

Pere Gimferrer. “Pequeño y triste pelirrojo”. *Arde el mar.*---. “Puente de Londres”. *Arde el mar.*	**OR**	Guillermo Carnero. “Capricho en Aranjuez”. *Dibujo de la muerte*.---. “Oscar Wilde en París”. *Dibujo de la muerte*.

María Victoria Atencia. “Sueño de Churriana”. *El mundo de M.V.* ---. “Godiva en blue-jean”. *El mundo de M.V.*	**OR**	Ana Rossetti. “A un joven con abanico”. *Indicios vehementes.*---. “Por qué mi carne no te quiere verbo…”. *Punto umbrío.*

Prose

Pío Baroja. *Camino de perfección.*	**OR**	Pío Baroja, *El árbol de la ciencia*.

Miguel de Unamuno. *Niebla.*

Carmen Laforet. *Nada.*

Camilo José Cela. *La colmena.*

Rafael Sánchez Ferlosio. *El Jarama.*

Ana María Matute. *Primera memoria.*

Mercé Rodoreda. *La plaza del Diamante.*

Luis Martín-Santos. *Tiempo de silencio.*

Arturo Pérez-Reverte. *El pintor de batallas.*

Carmen Martín Gaite. *El cuarto de atrás.*

Antonio Muñoz Molina. *Beltenebros.*

Miguel Delibes. *Cinco horas con Mario*	**OR**	Juan Goytisolo. *Señas de identidad.*
José Ángel Mañas. *Historias del Kronen.*	**OR**	Lucía Etxebarría. *Amor, curiosidad, prozac y dudas.*
Javier Marías. *Mañana en la batalla piensa en mí*.	**OR**	Javier Cercas. *Soldados de Salamina*.
Bernardo Atxaga. *Obabakoak* (“Exposición de la carta del canónigo Lizardi”).	**OR**	Manuel Rivas. *¿Qué me quieres, amor?* (“La lengua de las mariposas”).	**OR**	Carme Riera. *Te dejo, amor, en prenda el mar.* (“Te dejo la mar en prenda”).

Theatre

Jacinto Benavente. *Los intereses creados.*

Ramón María del Valle-Inclán. *Luces de bohemia.*

Federico García Lorca. *Bodas de sangre.*	**OR**	Federico García Lorca. *La casa de Barnarda Alba.*.

Alfonso Sastre. *Escuadra hacia la muerte.*

Antonio Buero Vallejo. *El tragaluz.*

Fernando Arrabal. *El arquitecto o el emperador de Asiria.*	**OR**	Fernando Arrabal. *El laberinto.*

José Sanchis Sinisterra. *¡Ay, Carmela!* (1987)

Paloma Pedrero. *Resguardo personal* [obra en un acto].

Concha Romero. *¿Tengo razón o no?* [obra en un acto].

Enrique Jardiel Poncela. *Eloísa está debajo de un almendro.*	**OR**	Miguel Mihura. *Tres sombreros de copa.*

Colonial American Literature

 Dr. Ezekiel Stear

Poetry

Chang-Rodríguez, Raquel, ed. *“Aquí, ninfas del sur, venid ligeras”: Voces poéticas virreinales*. Iberoamericana, 2008. Selecciones: 1. El antiguo canto indígena (17-23); El canto maya, La flor y el canto náhuatl, El canto quechua (99-120)

Alonso de Ercilla. *La Araucana*. (Cantos I-V, XIII-XV)

Sor Juana Inés de la Cruz. “Primero sueño”, “Al que ingrato me deja, busco amante”, “En perseguirme mundo, ¿qué interesas?”, “Este que ves, engaño colorido”, “Hombres necios que acusáis”

José María Heredia, “En el teocalli de Cholula” and two other poems

Theatre

Sor Juana Inés de la Cruz. *Los empeños de una casa.*	**OR**	Sor Juana Inés de la Cruz. *El divino narciso.*

Prose

José Joaquín Fernández de Lizardí. *El periquillo sarniento*. (Libro I; Libro II Cap. V)	**OR**	José Joaquín Fernández de Lizardí. *Don catrín de la fachenda.*

Historical Narrative

Cristóbal Colón. *Diario de a bordo*: I. Primer viaje a las Indias; II. “Carta de Colón a Luis de Santángel”

Hernán Cortés. *Segunda carta a Carlos V*.

Bernal Díaz del Castillo. *Verdadera historia de la conquista de la Nueva España*. (Caps. I-V, XVIII-XXVII, LXXXVII-XCI, CCXI)

Bernardino de Sahagún. *Códice florentino*. (Prólogo, Libro I, Libro XII)

El Inca Garcilaso de la Vega. *Comentarios reales*. (“Proemio,” “Advertencias acerca de la lengua general de los indios del Perú”; Libro primero: Caps. VIII-XI, XV-XIX; Libro segundo: Caps. I, II, XVII)

Juridical

Juan de Palacios Rubios. *El Requerimiento.*

Bartolomé de Las Casas. *Brevísima relación de la historia de la destrucción de las indias*.	**OR**	*Una disputa, o controversia: Entre el Obispo don fray Bartolomé de Las Casas y el doctor Ginés de Sepúlveda.*

Essay

Simón Bolívar. *Carta de Jamaica*.	**OR**	*Andrés Bello. “Introducción” de Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos.*

Required Critical Reading

Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.” Edgardo Lander, ed. *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: Latinoamericano de Ciencias Sociales. 201-46. OR English the translation in Maraña, Mabel, Enrique Dussel, and Carlos Jáuregui. *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate*. (2008)

Suggested Critical Readings

García-Canclini, Néstor. *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. (1989)

Lienhard, Martin. *La voz y su huella.* (2011)

Spanish American Poetry

Independence > Contemporary

 Dr. Jana Gutierrez Kerns

Poetry s.XIX-XXI

In total you should have a balanced representation of countries, perspectives, and time periods. The same applies to reading format; your list should include a balance of poems published originally as thematic collections (poemarios), works selected in anthologies (antologías), or poems (poemas sueltos) published through other venues such as newspapers, journals, author’s website, YouTube, etc. As always you should apply a critical eye to the context of original and subsequent publication. Ideally, you would pick at least one poet or poemario from each of the following authors/categories. Given that your list will also be reflective of your individual experience of the canon, you are encouraged to enter into critical dialogue with these categories. Substitutions and new suggestions are always possible so long as your list as a whole can still be considered panoramic historically, geographically, linguistically, and socially.

Note: Under no circumstance should you limit your reading to a mere handful of individual poems for this section! You can certainly read fifteen collections or even anthology selections from fifteen different sources, but it is unlikely that you can grasp a comprehensive view by limiting your reading to 1-2 poems per author. For some authors who go through distinct periods (i.e. Darío, Neruda, Mistral, etc.), you might want to aim for gaining an understanding of the transitions; this can be achieved through reading selections from a few different collections. You will never be penalized for reading above and beyond what is required to gain a general or panoramic understanding. It is important to EXPERIENCE the poems as a reader; therefore, it is not at all sufficient to substitute reading *about* the poems or memorizing notes from someone else’s (even a critic’s!) analysis. Read for yourself and then consult with trusted reference sources, experts, and peers.

1. José Hernández (1834-1886, Argentina): **Pick sections from each of the two parts:** *El gaucho Martín Fierro (Ida y vuelta)*. 1872 & 1879

2. José Martí (1853-1895, Cuba): **Pick selections from the following publications:** *Ismaelillo* (1882) */ Versos sencillos* (1891)

3. Rubén Darío (1867-1916, Nicaragua): **Pick selections from the following publications:** *Azul. . .* (1888) */ Prosas profanas y otros poemas* (1896) */ Cantos de vida y esperanza* (1905)

4. César Vallejo (1892-1938, Perú): **Pick selections from the following publications or read one collection in its entirety:** *Los heraldos negros* (1918/19)/ *Trilce* (1922)/ *Poemas humanos* (1931-1937)

5. Vicente Huidobro (1893-1948, Chile): *Altazor: Viaje en paracaídas* (iniciado en 1919, publicado en 1931)

6. Jorge Luis Borges (1899-1986, Argentina): **Pick selections from the following publications:** *Fervor de Buenos Aires* (1923) */ El hacedor* (1960) */ El otro, el mismo* (1969) */ Elogio de la sombra* (1969) */ El oro de los tigres / La rosa profunda* (1975) */ Los conjurados* (1985)

7. Gabriela Mistral (1889-1957, Chile): **Pick selections from the following publications:** *Sonetos de la muerte* (1914) */ Desolación* (1922) */ Ternura* (1924) */ Tala* (1938) */ Lagar* (1954) / *Poema de Chile* (1967)

8. Nicolás Guillén (1902-1989, Cuba): **Pick selections from the following collections or read one collection in its entirety:** *Motivos de son* (1930) */ Sóngoro consongo* (1931) */ West Indies, Ltd.* (1934) */ El gran zoo* (1967)

9. Pablo Neruda (1904-1973, Chile): **Pick selections from the following collections:** *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924) */ Odas elementales* (1954, 1956, 1957) */ Canto general* (1950) */ Residencias en la Tierra* (1925-35, 1947) */ Cien sonetos de amor* (1959) */*

10. Pick anthologized works or an entire collection by one (or more) “obscure yet prized” 20th-21st century poet: Dulce María Loynaz (1902-1997, Cuba) / Jorge Carrera Andrade (1902-1978, Ecuador) / José Lezama Lima (1910-1976, Cuba) / Óscar Cerruto (1912-1981, Bolivia) / Pablo Antonio Cuadra (1912-2002, Nicaragua) / Nicanor Parra (1914-2018, Chile) / Gonzalo Rojas (1916-2011 Chile) / Jaime Sáenz (1921-1986, Bolivia) / Ida Vitale (b. 1923, Uruguay) / Fina García Marruz (b. 1923 Cuba) / Ernesto Cardenal (1925-2020) / Homero Aridjis (b. 1940, México) / Laureano Albán (b. 1942, Costa Rica).

11. Octavio Paz (1914-1998, México): **Pick selections from the following publications:** *Libertad bajo palabra* (1949) */ La estación violenta* (1958) / *Piedra de Sol* (1957) */ Topoemas* (1971) */ Vuelta* (1976) */ Árbol adentro* (1989) / *Figuras y figuraciones* (1999)

12. Pick one Central American “Revolutionary” poet: Ernesto Cardenal (1925-2020) / Claribel Alegría (1924-2018, Nicaragua / El Salvador) / Roque Dalton (1935-1975, El Salvador) / Otto René-Castillo (Guatemala, 1936-1967) / David Escobar Galindo (b. 1943, El Salvador) / Gioconda Belli (b. 1948 Nicaragua) / Daisy Zamora (b. 1950, Nicaragua) / Carlos Ernesto García (b. 1960 El Salvador > Spain)

13. Pick one (or more) of the following “feminist” poets: “First wave”: Juana de Ibarbourou (Uruguay, 1892-1979) / Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914) Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938) / Dulce María Loynaz (1902-1997)/ Josefina Plá(1903-1999, Spain > Paraguay). **“Second wave:”** Rosario Castellanos (1925-1974, México) / Carmen Naranjo (1928-2012, Costa Rica) / Nela Río (b. 1938, Argentina > Canadá) / Cristina Peri Rossi (b. 1941 Uruguay > Spain) / Nancy Morejón (b. 1944, Cuba) / Sonia Manzano (b. 1947, Ecuador) / Carmen Bullosa (b. 1954, México) / Marjorie Agosín (b. 1955 Chile > USA) / Zoé Valdés, (b. 1959, Cuba > France) / Ana Istarú (b. 1960, Costa Rica)

14. Pick one LatinX writer (from this list or of your own selection): Rosario Ferré (Puerto Rico, 1938-2016) / Gloria Anzaldúa (1942-2004, “nepantla”) / Miguel Piñero (1946-1988, Puerto Rico > Nueva York) / Gustavo Pérez Firmat (b. 1949, Cuba > USA) / Julia Alvarez (b. 1950, USA-Rep.Dom.) / Judith Ortiz Cofer (Puerto Rico > USA, 1952-2016) / Francisco X. Alarcón (1954-2016, California) / Francisco Aragón (b. 1968, San Francisco, CA by way of Nicaragua) / Lorna Dee Cervantes (b. 1954, San Francisco, CA) / Sandra Cisneros (b. 1954, USA-México / Urayoán Noel (b. 1976, Puerto Rico > Nueva York) / Leticia Hernández Linares (b. 197? o 198?, “California-dor”) / Elizabeth Acevedo (b. 1988, Rep. Dom. de Nueva York) / Sonia Guiñansaca (b. 1989, Ecuador > USA) / Raquel Salas Rivera (b. 1985, Puerto Rico > USA) / Gabriel Ojeda Sagüé (b. 1994 Miami > Philadelphia)

15. Pick one of the following contemporary Spanish-American/Pan-hispano poet-influencers (from this list or with pre-approval): Odette Alonso (b. 1964 Cuba > México) / Felipe Granados (1976-2009, Costa Rica) / Ernesto Carrión (b. 1977 Ecuador) / Tálata Rodríguez (b. 1978 Colombia > Argentina) / Mikeas Sánchez (b. 1980, Chiapas, MX) / Andrea Cote-Botero (b. 1981, Colombia > Texas) / Andrés López Díaz (b. 1981, Chiapas, MX) / Paola Senseve (1986, Bolivia) / Ekiwah Adler (b. 1987, México) / Elizabeth Acevedo (b. 1988, Rep. Dom. de Nueva York) / Alejandro Medina (b. 1989, Puerto Rico) / César Bringas (b. 1990, México) / Xel-Ha López Méndez (b. 1991, México) / / Gabriel Alejandro García Urrutia (b. 1991, Venezuela > Argentina) / Projecto IP Poetry (2004-2020, ¡los robots y fans del mundo! / Marianna Guédez Forgiarini (nombre de pluma = Arcaniam) (19??, Venezuela > California), Steven Albán (Vera) (b. 19??, Ecuador)

Recommended Anthologies and Critical History: Below is a list of popular collections and online anthologies from which you might want to make your personal anthology. Consult with Dra. Gutiérrez Kerns for additional recommendations. Students are strongly encouraged to research scholarly books and articles on their own as a basis for interpreting the poems. The anthologies below also provide excellent prologues that can help contextualize the poems historically.

A media voz. [*http://amediavoz.com*](http://amediavoz.com)

Antologia crítica de la poesía modernista hispanoamericana. Ed. José Olivio Jiménez. Madrid: Hiperión, 1985.

Antologia de la poesia hispanoamericana contemporanea, 1914-1987. Ed. José Olivio Jiménez. Madrid: Alianza, 2000.

Antologia de la poesía latinoamericana de vanguardia: 1916-1935. Ed. Mihai Grünfeld. Madrid: Hiperión, 2000.

Antologia de la poesia latinoamericana del s. XXI: En turno y la transición. Ed. Julio Ortega. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 1997.

Antología poética de mujeres hispanoamericanas, s.XX. Ed. Idea Vilariño. Montevideo: Ediciones Banda Oriental, 2001. *.*

Literatura Hispanoamericana: Antología e introducción histórica. Tomos I y II. Eds. Enrique Anderson Imbert and Eugenio Florit. Fort Worth: Holt, 1970.

The Norton Anthology of Latino Literature. Eds. Ilan Stavans and Edna Acosta-Belén. W.W. Norton & Co., 2011.

Manteca!: an Anthology of Afro-Latin@ Poets. Ed. Melissa Castillo Planas. Arte Público Press, 2017.

Mariposas: A Modern Anthology of Queer Latino Poetry. Ed. Emanuel Xavier. Mountain View, CA: Floricanto, 2008.

La piel del jaguar: 25 poetas hispanoamericanos ante un nuevo siglo. Ed. Álvaro Salvador. Sevilla: Vandalia, 2006.

Palabra Virtual: Antología de poesía iberoamericana. <http://www.palabravirtual.com/>.

Poesí.as: *Poesía en español*. <http://www.poesi.as/index.htm>.

Los Poetas. [*http://www.los-poetas.com/*](http://www.los-poetas.com/)*.*

POETAS SIGLO XXI: ANTOLOGIA MUNDIAL (20,000 POETAS). Ed. Fernando Sabido Sánchez. www.poetassigloveintiuno.blogspot.com.

Poética de la nacion: Poesia romantica en Hispanoamérica. Eds. Pedro Barreda y Eduardo Bejar. Boulder: U of Colorado P, 1999.

Romano, Gustavo. *Proyecto IP Poetry [Ciberpoesía]*, 2004-2020, [*https://ip-poetry.findelmundo.com.ar/index.html*](https://ip-poetry.findelmundo.com.ar/index.html)*.*

Tres poetisas: Juana de Ibabourou, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni). Ed. Luisa Amada Solis. México, D.F.: Editores Mexicanos Unidos, 1982.

Twentieth-Century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology. Ed. Stephen Tapscott. Austin: U of Texas P, 1996.

“U.S. Latinx Voices in Poetry: Exploring Latino/a American Poetry and Culture.” Eds. J. Michael Martínez, Carmen Giménez, and Francisco Aragón. *Poetry Foundation*, Aug. 2020, www.poetryfoundation.org/collections/144542/us-latinx-voices-in-poetry.

Voces de Hispanoamérica: Antología literaria. Eds. Raquel Chang-Rodríguez y Malva E. Filer*.* Boston: Thomson Heinle, 2004.

Voces femeninas de Hispanoamérica: Antología. Ed. Gloria Bautista Gutiérrez. Pittsburgh: U of Pittsburgh P, 1996.

Volcán: Poems from Central America (A Bilingual Anthology). Eds. Murguía, Alejandro and Barbara Paschke. San Francisco, CA: City Lights, 1983.

The Wind Shifts: New Latino Poetry (University of Arizona Press, 2007).

Notes on how to approach poetry within the canon: A literary canon is an abstract and, for some, arbitrary construct, which, much like a work of creative literature, can neither be fully understood nor appreciated until properly questioned and challenged. How do critics organize literary production into movements, periods, and a hierarchical order? What is poetry? How does that definition and concept and form shift? How does the poetic creation interact with drama, essay, and creative fiction? How does a single writer’s aesthetic vision evolve in relation to the context in which a work is produced? How do creative works enter into intertextual dialogue? How does the canon change over time? How does that shift reflect the evolution of Spanish American poetry, of authorship, of readership, and the role of the scholar? What works matter to me? Which poems help me understand the Spanish American reality? Which poets sing to me? Why? These are the questions you will ask yourself as you set forth to create your reading list for this section of the comprehensive exam.

Notes on how to critique poetry: Consider first the context of your reading: *poem within a larger thematic collection published by a sole author *poem within an anthology of diverse authors yet coordinated under an overarching theme *stand-alone publication *the medium: oral/visual/written/audio recording/video recording *author and how the poem fits within his/her/their literary production *speaker *addressee *explicit audience *formal structure *epic/lyric/concrete *discourse *phonetic elements *syntax *tone *themes *imagery and symbolism *rhetorical devices (figures of speech, tropes, etc.) *poetic license *glossings *epigraphs *borrowed lines/allusions

*PATTERNS: Above all else, identify the patterns, how a pattern is established and how it is broken or disrupted.

*ANSWERS: The answer is always in the TEXT first and secondly in the CON[TEXT] (be that the author’s biography and aesthetic philosophy, the historical moment, the literary palimpsest, the structural literariness of the poem, or a theoretical approach that offers a fresh vision of the composition).

Spanish American Narrative

19th Century

Nation Building

* Domingo Faustino Sarmiento, *Facundo: Civilización y barbarie:* “Advertencia del

autor,” “Introducción,” Chapter 1 and Chapter 2 (from Part 1)

* Esteban Echeverría, “[El matadero](https://www.biblioteca.org.ar/libros/70300.pdf)”
* Gertrudis Gómez de Avellaneda, *Sab*

Or

* Clorinda Matto de Turner, *Aves sin nido*
* Ricardo Palma, *Tradiciones peruanas* (Pick 2)

Modernismo

* José Martí, “[Nuestra América](https://ciudadseva.com/texto/nuestra-america/)”
* José Enrique Rodó, *Ariel* (fragments)

Suggested Secondary Readings

* Anderson, Benedict. *Imagined Communities*.
* Cornejo Polar, Antonio. *Escribir en el aire: Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas.*
* Jrade, Cathy Login. *Modernismo, Modernity, and the Development of Spanish American Literature*. Austin: University of Texas Press, 1998.
* Mejías López, Alejandro. *The Inverted Conquest: The Myth of Modernity and the Transatlantic Onset of Modernism.*
* Rama, Ángel. *La ciudad letrada*.
* Ramos, Julio. *Desencuentros de la Modernidad en América Latina: Literatura y política en el Siglo XIX*.
* Sommer, Doris. *Foundational Fictions: The National Romances of Latin America*.

20th Century

* Mariano Azuela, *Los de abajo*
* Rómulo Gallegos, *Doña Bárbara*

OR

* José Eustasio Rivera, *La vorágine*

Vanguardismo

* Miguel Ángel Asturias, *El Señor Presidente*
* María Luisa Bombal, *La última niebla*
* Horacio Quiroga, “[El hijo](https://ciudadseva.com/texto/el-hijo/)” and “[El hombre muerto](https://ciudadseva.com/texto/el-hombre-muerto/)”

Nueva Narrativa

* Jorge Luis Borges, “[Pierre Menard, autor del Quijote](https://ciudadseva.com/texto/pierre-menard-autor-del-quijote/),” and “[El sur](https://ciudadseva.com/texto/el-sur/)”
* Alejo Carpentier, *El reino de este mundo*

Indigenista

* Read **one** of the following:
	+ José María Arguedas, *Los ríos profundos*
	+ Rosario Castellanos, *Oficio de tinieblas* OR *Balún Canán*

Boom

* Read Gabriel García Márquez, *Cien años de soledad* and **two** of the following:
* Julio Cortázar, “[Axolotl](https://ciudadseva.com/texto/axolotl/)” and “[La noche boca arriba](https://ciudadseva.com/texto/la-noche-boca-arriba/)”
* José Donoso, *Casa de campo*
* Carlos Fuentes, *La muerte de Artemio Cruz* o *Aura*
* Juan Rulfo, *Pedro Páramo*
* Mario Vargas Llosa, *La casa verde*

Posboom-Posmodernidad

* Roberto Bolaño, *Los detectives salvajes*
* Manuel Puig, *El beso de la mujer araña*

Or

 Diamela Eltit, *Lumpérica*

* Read **two** of the following:
	+ Isabel Allende, *La casa de los espíritus*
	+ Gioconda Belli, *La mujer habitada*
	+ Rosario Ferré, *Papeles de pandora*: “La muñeca menor,” “La bella durmiente”
	+ Ángeles Mastretta, *Arráncame la vida*
	+ Luisa Valenzuela, *Cambio de armas*: “La palabra asesino,” “Cambio de armas”
* Read Rigoberta Menchú’s *Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia* and **one** of the following:
	+ Claribel Alegría, *No me agarran viva*
	+ Domitila Chungara, *Si me permiten hablar*
	+ Víctor Montejo, *Testimonio: Muerte de una comunidad indígena en Guatemala* OR *Brevísima relación testimonial de la continua destrucción del mayab’*
* Read Anzaldúa, Gloria. *Borderlands / La frontera* and **two** of the following:
	+ Julia Álvarez, *How the Garcia Girls Lost their Accents*
	+ Sandra Cisneros, *The House on Mango Street*
	+ Junot Díaz, *The Brief and Wondrous Life of Oscar Wao*.
	+ Oscar Hijuelos, *The Mambo Kings Play Songs of Love*
	+ Cristina Rivera-Garza, *Los muertos indóciles: neoescrituras y desapropiación* (2 essays)
* Read **one** of the following:
	+ Patricio Pron, *El mundo sin las personas que lo afean y que lo arruinan*
	+ David Toscana, *Puentes de Königsberg*

Suggested Secondary Readings

* Alonso, Carlos. *The Spanish American Regional Novel*.
* Anderson Imbert, Enrique. *Spanish American Literature: A History*.
* Arias, Arturo. *Taking Their Word: Literature and the Signs of Central America.*
* Beverley, John. *Testimonio: On the Politics of Truth.*
* ---. *The Real Thing: Testimonial Discourse and Latin America.*
* Franco, Jean. *The Decline and Fall of the Lettered City.*
* ---. *Plotting Women.*
* Galeano, Eduardo. *Las venas abiertas de América Latina.*
* García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas.*
* González Echevarría, Roberto. *The Voice of the Masters: Writing and Authority in Modern Latin American Literature*.
* ---. *Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative.*
* Harlow, Barbara. *Resistance Literature.*
* Linda Hutcheon, *A Poetics of Postmodernism.*
* Meyer, Doris. *Reinterpreting the Spanish American Essay: Women Writers of the 19th and 20th Centuries.*
* Moi, Toril. *The Kristeva Reader*.
* Pajuelo, Ramón and Pablo Sandoval, eds. *Globalización y diversidad cultural: Una mirada desde América Latina.*
* Rama, Ángel. Transculturación narrativa en América Latina.
* ---. *Los dictadores latinoamericanos.*
* Robbins, Timothy R. and José Eduardo González, eds., *New Trends in Contemporary Latin American Narrative*.
* Sommer, Doris. *Proceed with Caution, when Engaged by Minority Writing in the Americas*.
* Unruh, Vicky. *Latin American Vanguards: The Art of Contentious Encounters*.
* Verani, Hugo J. *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica: Manifiestos, proclamas y otros escritos*.
* Warren, Kay. *Indigenous Movements and their Critics: Pan-Maya Activism in Guatemala*.
* Waugh, Patricia. *Postmodernism: A Reader*.

Spanish American Theatre

Independence > Contemporary

 Dr. Lourdes Betanzos

The majority of the following plays can be found in these anthologies located in the AU library. If the play does not have a letter designating which anthology it corresponds to, then search the AU library catalog by individual author.

a) *Los clásicos del teatro hispanoamericano*. Vols. I and II Eds. Gerardo Luzuriaga and

Richard Reeve. Mexico: Fondo de cultura económica, 1997.

b) *9 dramaturgos hispanoamericanos: Antología de teatro hispanoamericano del siglo XX*. Ottowa: Girol Books, Inc. vols. I-III. 1994.

c) *3 dramaturgos rioplatenses*. Ottowa: Girol Books, Inc. vol. IV. 1994.

d) *7 dramaturgos argentinos*. Ottowa: Girol Books, Inc. 1994.

e) *Teatro hispanoamericano del siglo XX: 1980-2000* (Antología en 3 tomos). Ottowa: Girol Books, Inc., 2003.

f) *Dramaturgas latinoamericanas contemporáneas (Antología crítica)*. Madrid: Editorial

Verbum, 1991.

g) *Trece apuestas al teatro*. Guillermo Schmidhuber. Publisher: Universidad de Colima, 1999.

Lecturas obligatorias

Anónimo. *Rabinal Achí.* **[a]**

González de Eslava, Fernán. *Entremés del ahorcado.* **[a]**

Sor Juana Inés de la Cruz. *Loa de “El divino Narciso.”* **[a]** **OR** *Sainete segundo.* **[a]**

---. *Los empeños de una casa.* **[a]** **OR** *Amor es más laberinto.*

Anónimo. *Ollantay*. **[a]**

De Gorostiza, Manuel Eduardo. *Contigo pan y cebolla*. **[a]**

Gómez de Avellaneda, Gertrudis. *La hija de las flores*.

Ascencio Segura, Manuel. *Ña Catita*. **[a]**

Barros Grez, Daniel. *Como en Santiago.* **[a]**

Sánchez, Florencio. *Barranca abajo.* **[a, c]**

Arlt, Roberto. *Saverio el cruel.* **[a, c]**

Villaurrutia, Xavier. *Invitación a la muerte.* **[b]**

Usigli, Rodolfo. *El gesticulador.* **[a]** **OR** *Corona de sombra.* **[b]**

Marqués, René. *Los soles truncos.* **[b]**

Díaz, Jorge. *El cepillo de dientes.* **[b]**

Carballido, Emilio. *Yo también hablo de la rosa.* **[b]**

Triana, José. *La noche de los asesinos.* **[b]**

Wolff, Egon. *Flores de papel.* **[b]**

Sánchez, Luis Rafael. *La farsa del amor compradito*

Dragún, Osvaldo. *Historias para ser contadas* **OR** *Mi obelisco y yo.* [d]

Gambaro, Griselda. *Los siameses.* **[b]** **OR** *Decir sí.* **[d]** **OR** *La malasangre.* **[e]**

Britton, Rosa María. *Mi$$ Panamá, Inc.*

Montes Huidobro, Matías. *Exilio.*

Schmidhuber, Guillermo. *El armario de las abuelas* **OR** *Obituario* **OR** *La secreta amistad de Juana y Dorotea* [f] **OR** *En busca de un hogar sólido.*

Istarú, Ana. *Madre nuestra que estás en la tierra.* **[e]**

Berman, Sabina. *Entre Villa y una mujer desnuda.* **[g]**

Dorfman, Ariel. *La muerte y la Doncella*

Rascón Banda, Víctor Hugo. *La mujer que cayó del cielo* **OR** *Sazón de mujer.*