

**Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Departamento de Letras Inglesas**

La página es el blanco: hacia una tradición del vacío en la poesía de E.E.Cummings, Anne Carson y Susan Howe

Martes 11 a 13 hrs
Semestre 2024-2
Dra. Irene María Artigas Albarelli
ireneartigas@filos.com.mx

Objetivo general

Revisaremos algunos ejemplos de la forma en la que en la poesía de estxs escritorxs norteamericanos el espacio de la página y su materialidad adquirió una importancia fundamental, distinta a la que siempre había tenido. Analizaremos cómo lo que pareciera ser un mismo recurso visual tiene múltiples valores expresivos y hasta ontológicos. La idea es también identificar y cuestionar la manera en la que hacen uso de la tradición literaria para tematizar y estructurar estos vacíos. Utilizaremos un enfoque comparatista que se basará en la reflexión sobre la puesta en página en su obra y en las relaciones con otros textos y formas literarios.

Es importante aclarar que, debido a que se pretende un enfoque comparatista, las reflexiones sobre los poemas deben conducir a establecer las relaciones entre poetas. Así, el estudio de los espacios en la página es el punto de arranque para fundamentar la comparación. De ahí será más fácil pasar a establecer semejanzas y diferencias en el uso que dan estxs poetas a la página escrita y su vaciamiento. Además, resultará interesante pensarlos en términos de una historia y tradición literaria

Métodología

El seminario funciona con sesiones en las que se analizan y comentan las obras de lxs diferentes poetas en términos de los temas del curso y considerando su enfoque comparatista. Lxs estudiantes elegirán de la bibliografía los textos de los que se harán cargo en cada sesión y, aunque la aproximación a cada una de las obras será guiada por quien la eligió, todxs deberán leer en casa los poemas para comentarlos y analizarlos en la clase. La idea es realmente trabajar como un seminario de lectura, análisis y crítica.

Metodología y evaluación

El curso se calificará con la asistencia —que deberá de ser por lo menos del 80%—, la participación en las diferentes sesiones y un ensayo final. Al final del semestre, se deberá entregar el ensayo final de entre 8 y 10 páginas en el que se comparen varios de los poemas revisados. La calificación del ensayo final equivaldrá al 80% de la calificación total. El resto dependerá de las discusiones y presentaciones en clase.

El plagio se considera una falta grave y se penalizará según la política del Colegio.

Temario con bibliografía primaria desglosada

Unidad 1. E. E. Cummings y la vida en proceso (10 hrs.)

La poesía de Cummings (1894- 1962) se caracteriza por el uso del habla coloquial y la atención a la forma visual del poema. Pensando más en los ojos de quien lee que en sus oídos, en sus versos experimenta con las mayúsculas y minúsculas, la puntuación, la fragmentación del verso, los guiones y las formas. Su obra está llena de humor y de poemas sin principio ni final, sin títulos, fragmentarios y de aproximaciones continuas a las tradiciones poética y pictórica. Cummings pensaba que el símbolo del arte era el prisma, que lo que se tenía que conseguir era el no realismo, esto es, que había que fragmentar el realismo objetivo para encontrar la gloria secreta que contenía.

E.E. Cummings. 1954. *100 Selected Poems*. Nueva York: Grove Press.

E.E. Cummings. 1994. *Selected Poems*. Ed. Richard S. Kennedy. Nueva York: Liveright.

Unidad 2. Anne Carson. Vaciar el fragmento (10 hrs.)

La escritura de Anne Carson (1950-) pone en jaque la distinción entre poesía, ensayo, traducción, crítica literaria y otras formas de la prosa. En escritos aparentemente incompletos que utilizan la puesta en página de maneras nuevas e insospechadas, Carson juega con la noción de fragmento gracias a una erudita técnica narrativa que cuestiona continuamente las formas de ensayar líricas. Su conocimiento de la literatura clásica y de las estructuras míticas modernistas la hacen una de las escritoras más originales de la actualidad. La suya es la labor de una escritora que lee, que analiza, que glosa, que diseña, que imagina la manera de atravesar los márgenes.

Anne Carson. 1998. *Autobiography of Red. A Novel in Verse*. Nueva York: Vintage Books. A Division of Random House, Inc.

Anne Carson. 1995. *Glass, Irony and God*. Nueva York: A New Directions Book.

Anne Carson. 2003. *If Not, Winter. Fragments of Sappho*. Nueva York: Vintage Books. A Division of Random House, Inc.

Anne Carson . 2010. *Nox*. New York: A New Directions Book.

Unidad 3. Susan Howe. El teatro vacío de la página (10 hrs)

La formación de Susan Howe (1937-) en las artes plásticas y su conciencia de que el lenguaje escrito depende de imágenes ha resultado en una obra en la que las palabras, las letras, las formas y el espacio en blanco deben ser considerados explícitamente. Algunos de sus poemas parecen ser fragmentos narrativos con disposiciones geométricas en las páginas en donde la forma es más importante que la semántica, y lo aleatorio y lo serial más que lo arquitectónico. Se trata de obras que parecerían mostrar el proceso de ensamblaje de otros textos, de otras escrituras, y así conformar una especie de proyecto de formación del ser. Son “artificios radicales”, por usar una

noción de Marjorie Perloff, que ejemplifican las consecuencias que las nuevas tecnologías han tenido en nuestra forma de recordar, de leer y de escribir.

Susan Howe. 1996. *Frame Structures. Early Poems. 1974-1979*. Nueva York: A New Directions Book.

Susan Howe. 1985. *My Emily Dickinson*. Nueva York: A New Directions Book.

Susan Howe. 2014. *Spontaneous Particulars. The Telepathy of Archives*. Nueva York: Christine Burgin. New Directions.

Susan Howe. 2010. *That This*. Nueva York: A New Directions Book.

Sesión final para discutir los ensayos finales (2 hrs)

Bibliografía secundaria

Charles Altieri. 2006. *The Art of Twentieth Century American Poetry. Modernism and After*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Nina Baym, ed. 2003. *The Norton Anthology of American Literature*. Vols. D y E. Nueva York y Londres: W.W. Norton & Company.

Hoffman, Daniel, ed. 1979. *Harvard Guide to Contemporary American Writing*. Cambridge, Massachussets y Londres, Inglaterra: The Belknap Press.

Marjorie Perloff. 1991. *Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media*. Chicago: University of Chicago Press.

Joshua Marie Wilkinson, ed. 2015. *Anne Carson. Ecstatic Lyre.* Ann Arbor: University of Michigan Press.