

Facultad de Filosofía y Letras

Seminario de Estudios Literarios

Poema y prosa en T. S. Eliot

Semestre 2024-1

Dr. Pedro Serrano

Profesor de Tiempo Completo Titular "C"

Contacto: pedroserrano@filos.unam.mx

Presentación

Leer un poema desde sí mismo, y no a partir de su inscripción en una historia literaria y cultural, es una de las prácticas más exigentes que puede haber para la articulación de la crítica literaria. Los asideros con los cuales se trabaja surgen de los mismos poemas que se estudian, no de la construcción crítica que hasta ese momento se ha desarrollado sobre ellos o sobre quien los escribió. Aprender a leer los poemas en tanto que poemas es estar preparado para afrontar la crítica de poesía, cualesquiera que sean sus orígenes. El curso está planeado como un recorrido por los poemas de T. S. Eliot desde su primera publicación en revista hasta sus poemas póstumos, publicados recientemente.

Objetivo

La poesía de Eliot se inscribe en la primera vanguardia internacional, o Modernism en el ámbito anglosajón, y continúa, como mucha de la obra de sus contemporáneos, en un desarrollo que aparentemente abandona esas formas, sin por ello dejar de lado la investigación en el hecho de la escritura. Trabajar de manera concentrada en la manera como funciona cada poema permitirá estudiar el fenómeno de la modernidad histórica en uno de los poetas centrales y a la vez más abarcadores en la tradición occidental del siglo XX. En este curso se harán lecturas atentas, poema por poema, trazando el recorrido histórico y la evolución de la obra de T. S. Eliot, desde los primeros poemas que escribió hasta los últimos que dejó inéditos. La lectura atenta de cada uno de estos poemas permitirá arrojar luz sobre la ubicación del yo en las diversas estrategias que realizó en el curso de su escritura poética con relación a su vida personal, no porque se pretenda explicar los poemas desde su vida, sino para entender cómo ésta activaba dichas estrategias y cómo funcionan éstas dentro de los poemas. Se utilizará como base mi libro *La construcción del poeta moderno*, así como la aparición de nuevos estudios sobre T. S. Eliot, incluida la más reciente biografía, en dos volúmenes, de Robert Crawford. El objetivo principal del curso es que a través de la obra de uno de los poetas más relevantes del siglo XX se llegue a tener un conocimiento a fondo de cómo funcionan los poemas y, paralelamente, del desarrollo de la obra de uno de los escritores más importantes de la modernidad literaria del siglo XX.

Metodología

El curso está organizado bajo dos rubros: 1) revisar los poemas de T. S. Eliot desde la crítica contemporánea; 2) vincular estos poemas con ensayos venidos de otras vertientes críticas, problematizando sus relaciones y proponiendo nuevas correspondencias. A lo largo de este curso:

- Se leerán y discutirán los poemas de manera individual de este autor de la modernidad literaria.

- Dado que uno de los ejes del curso es la ubicación del yo, se abordará su estudio en la obra de T. S. Eliot.
- Se revisará su obra a partir de la publicación de materiales que antes no estaban en circulación.

Temario

La figura del poeta en la modernidad.

1. El conflicto modernidad en el arte vs. modernización tecnológica.
2. La relación del poeta moderno con las vanguardias históricas desde el punto de vista formal (una compleja estructura dinámica) y desde el punto de vista cultural.
4. El experimentalismo y el concepto clásico: ¿vanguardia silenciosa o neovanguardia?
5. La relación entre *modernism* y *avant garde* en T. S. Eliot
6. Identidad, impersonalidad, máscaras, ironía, VOZ.

Estrategias didácticas

Lecturas previas a la clase y elaboración de notas por parte de los/las alumnos

Exposiciones introductorias por parte del profesor

Aprendizaje cooperativo a través de exposiciones por parte de alumnos

Aprendizaje colaborativo a través de discusiones grupales

Evaluación del aprendizaje

Evaluación continua por medio de control de asistencia y participación en clase

Ensayos (ocho cuartillas)

Políticas de clase

La asistencia a las clases es obligatoria y la participación en clase también. Las lecturas son semanales y todos los alumnos deberán realizarlas. Sin el 80% de asistencia a clase, y de participación en éstas no se puede presentar el trabajo final. De acuerdo con el Reglamento general de exámenes de la UNAM, es obligatoria la asistencia al 80% de las clases.

Importante: En cualquiera de los trabajos, el plagio tendrá como consecuencia reprobado la materia y un aviso a la Coordinación. Presentar el trabajo de otra persona como si fuera propio es una falta grave. Se recomienda consultar detalladamente este enlace para informarse sobre qué se entiende por plagio y cómo evitarlo: <http://www.eticaacademica.unam.mx/>

Calendario de lecturas y actividades (este calendario está sujeto a cambios mínimos que se notificarán al alumnado)

Semana 1	Explicación del curso, del temario y de las lecturas en clase. Exposición sobre modernidad literaria, modernism y postvanguardia a cargo del profesor.
Semana 2	<i>Prufrock and Other Observations</i> (1917): “The Love Song of J. Alfred Prufrock”. “The Borderlines of Poetry”, “Prose and Verse”
Semana 3	“The Death of Saint Narcissus”. “The Post-Georgians”
Semana 4	<i>Poems</i> (1920): “Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar”. “Reflexions on <i>Vers Libre</i> ”. “Eeldrop and Appleplex”
Semana 5	“Gerontion”. “Modern Tendencies in Poetry”
Semana 6	“Sweeney Erect”, “Mr. Eliot’s Sunday Morning Service” y “Sweeney among the Nightingales” y los poemas en francés. Ezra Pound: <i>His Metric and Poetry</i>
Semana 7	<i>The Waste Land</i> (1922). “ <i>Ulysses, Order and Myth</i> ”
Semana 8	<i>The Hollow Men</i> (1925). “The Lessons of Baudelaire”
Semana 9	<i>Ash Wednesday</i> (1930). “From Poe to Valéry”
Semana 10	<i>Ariel Poems y Coriolan</i> . “Dante”. “What Dante Means to Me”
Semana 11	<i>Four Quartets</i> : “Burn Norton”. “The Modern Mind”
Semana 12	“East Cocker”. “The Music of Poetry”
Semana 13	“The Dry salvages”. “The Meaning of Tradition”
Semana 14	“Little Gidding”. “The Literature of Fascism”
Semana 15	Poemas finales de “Uncollected poems”. “Yeats”
Semana 16	Entrega de trabajos

Bibliografía adicional

- Alfred Corn, *The Poem's Heartbeat. A Manual of Prosody*, Copper Canyon Classics, Port Townsend, 2008.
- Alldritt, Keith, *Modernism in the Second World War. The Later Poetry of Ezra Pound, T. S. Eliot, Basil Bunting y Hugh MacDiarmid*, Nueva York, Peter Lang, 1989.
- Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia*, 1a ed., Ediciones Península, Madrid, 1987, 189 pp.
- Calinescu, Matei, *Five Faces of Modernity*, 2a. ed., Durham, Duke University Press, 1988, 395 pp.
- Calinescu, Matei, *Cinco caras de la modernidad*, trad. María Teresa Beguiristáin, 1a. ed. en español, Tecnos, Madrid, 1991, 326 pp.
- Clarke, Gillian, *At the Source. A Writer's Year*. Carcanet, Manchester, 2008.
- Crawford, Robert, *Young Eliot. From St. Louis to the Waste Land*. Farrar, Strauss & Giroux, New York, 2015.
- Crawford, Robert, *Eliot After The Waste Land*, Jonathan Cape, Londres, 2022.
- Doce, Jordi, *La ciudad consciente. Ensayos sobre T. S. Eliot y W. H. Auden*. Vaso Roto, México, 2010.
- Eliot, T. S. *The Poems of T. S. Eliot. Vol I Collected and Uncollected Poems*. John Hopkins, Baltimore, 2015.
- Eliot, T. S. *The Poems of T. S. Eliot. Vol II Practical Cats and Further Verses*. John Hopkins, Baltimore, 2015.
- Ellman, Maud, "Eliot's Abjection", en John Fletcher y Andrew Benjamin eds., *Abjection, Melancholia and Love. The Work of Julia Kristeva*, Londres y Nueva York, Routledge, 1990.
- Enzensberger, Hans Magnus, *Detalles*, 2a. ed., Barcelona, Anagrama, 218 pp.
- Foorest-Thompson, Veronica, *Poetic Artifice*, Shearsman Books, Bristol, 2016 (primera edición 1978).
- Friedrich, Hugo, *Estructura de la lírica moderna. De Baudelaire a nuestros días*, Seix Barral, Barcelona, 1959, 414 pp. (Biblioteca Breve. Ensayo)
- Hamburger, Michael, *La verdad de la poesía : Tensiones en la poesía moderna de Baudelaire a los años sesenta*, trad. Miguel Ángel Flores, Mercedes Córdoba, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, 345 pp.
- Longenbach, James, *The Art of the Poetic Line*. Graywolf, Saint Paul, 2008.
- Kermode, Frank, *Pleasure and Change. The Aesthetics of Canon*. OUP, 2004.
- McLane, Maureen, *My Poets*. Farrar, Strauss & Giroux, New York, 2012.
- Paz, Octavio, *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*, 2a. ed., México, Seix Barral, 1989, 229 pp.
- Paz, Octavio, *La otra voz. Poesía y fin de siglo*, México, Seix Barral, 1990, 141 pp.
- Poggioli, Renato, *Teoría del arte de vanguardia*, trad. Rosa Chacel, prolog. Rodolfo Mata, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 2011, IX + 252 pp.
- Russell, Charles, *Poets, Prophets and Revolutionaries. The Literary Avant-Garde from Rimbaud Through Postmodernism*, Oxford University Press, 1985, 303 pp.
- Seféris, Giorgos, *El estilo griego, I: K. P. Kaváfis, T. S. Eliot*. FCE, 1988.
- Steiner, George, *The Poetry of Thought. From Hellenins to Celan*. New Directions, New York, 2011.

Taylor, Charles, *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*. Cambridge University Prtess, 1989.

Vendler, Helen, *The Ocean, The Bird and the Scholar. Essays on Poets and Poetry*. Harvard, University Press, 2015.