

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LETRAS MODERNAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS INGLESAS

SEMINARIO DE ESTUDIOS LITERARIOS

Semestre 2025-1

Lunes 11 a 13 horas

DRA. NAIR MARÍA ANAYA FERREIRA

manausmex@gmail.com

nairanaya@filos.unam.mx

Desplazando el modelo colonial en el Caribe anglófono:
los poemas épicos de Kamau Brathwaite y Derek Walcott

Objetivo

El propósito del seminario es estudiar de forma crítica el proceso de institucionalización de la tradición literaria del Caribe anglófono a partir de una minuciosa lectura de los poemas épicos *The Arrivants* (1973) y *Omeros* (1990). Kamau Brathwaite y Derek Walcott desempeñaron un papel fundamental en el debate crítico que se llevó a cabo en el largo proceso de transición entre el periodo colonial y el poscolonial en la región anglófona del Caribe. Los temas de dicho debate continúan teniendo una vigencia tan apremiante que vale la pena preguntarse si constituyen, de hecho, ejemplos de pensamiento descolonial. Identificaremos algunas facetas de la controversia sobre la configuración identitaria de la región, es decir, las reflexiones sobre el empleo del inglés o el creole como lengua de expresión literaria; la imposición de modelos coloniales británicos y, en un sentido más amplio, europeos-occidentales y su desmantelamiento retórico-poético; el lugar que ocupan las diversas culturas en la región (la amerindia, la africana, la proveniente de India e incluso la europea); la posibilidad de escribir historias alternativas; el papel del poeta-intelectual en la configuración de una identidad propia, entre otras.

En relación con lo anterior, exploraremos la importancia de la epopeya como género descentrado en el Caribe con el para reconstituir y legitimar el proceso de *creolization* que define la identidad caribeña contemporánea. Analizaremos con detenimiento, por tanto, las estrategias retóricas y poéticas empleadas por los autores, haciendo referencia a la figura de T. S. Eliot, al “alto” modernismo” y a los llamados “modernismos poscoloniales” o “poscolonialismos modernistas”. Acompañaremos el estudio con la lectura de fragmentos de figuras fundamentales de la región como V. S. Naipaul, Wilson Harris, Edouard Glissant, Louise Bennett, Nicolás Guillén y Dionne Brand, entre otras. Al concluir el semestre, el estudiantado tendrá una idea clara de las principales preocupaciones de la literatura caribeña anglófona de la segunda mitad del siglo XX.

Corpus básico

Edward Kamau Brathwaite

History of the Voice, New Beacon Books, 1984.

The Arrivants, Oxford University Press, 1973.

Derek Walcott

What the twilight says, Londres, Farrar Straus & Giroux, 1999.

Omeros, Londres, Farrar Straus & Giroux, 1990.

(Y edición bilingüe, José Luis Rivas (trad.), Anagrama, Barcelona, 1994).

Temario

	Lecturas del corpus	Lecturas complementarias
Sesión 1	Presentación del curso. Introducción al debate literario-cultural del Caribe anglófono. ¿Brathwaite y Walcott: poemas modernistas poscoloniales?	¿Cómo expresar la experiencia afrodescendiente? Poesía negrista en español. La contribución de Nicolás Guillén
Sesión 2	Contextualización de la cultura y la literatura del Caribe anglófono 1950-2000. Debates principales. Rasgos de la epopeya poscolonial	V. S. Naipaul: Las paradojas del determinismo histórico. "Reading and writing" y "Two Worlds" (en <i>Literary Occasions</i>) <i>The Middle Passage</i> Kamau Brathwaite, El rescate de las voces sumergidas <i>History of the Voice</i>
Sesión 3	Kamau Brathwaite. <i>The Arrivants</i> Estrategias retóricas Fragmentación y parataxis. Personas poéticas <i>Rights of Passage</i>	Brathwaite: Tidalectics Edouard Glissant: los rizomas de la "creolización"
Sesión 4.	<i>Rights of Passage</i> Voces y música de las diásporas	Glissant. <i>El discurso antillano</i>
Sesión 5	<i>Masks</i> Una arqueopoética de África La voz del tambor	Wilson Harris: La fábula y el mito como ejes de una imaginación histórica trans-cultural.

		"History, Fable and Myth in the Caribbean and Guianas",
Sesión 6	<i>Masks</i> Africa en la historia	Harris: "Continuity and Discontinuity"
Sesión 7	Asueto	
Sesión 8	<i>Islands</i> El guijarro y la voz	Harris: "Tradition and the West Indian Novel",
Sesión 9	<i>Islands</i> La reconfiguración del mito y la recuperación de la voz propia	Harris: "Creoleness: The Crossroads of a Civilization?"
Sesión 10	Derek Walcott la tradición clásica y el canon occidental <i>Omeros. Book one</i> Estrategias retóricas ¿Geografía es destino? El autoexilio del poeta. El poeta y su participación en la epopeya	Derek Walcott. Cómo restituir la amnesia histórica "What the Twilight Says",
Sesión 11	<i>Omeros. Book two</i> Historias entretreídas: Santa Lucía, Europa y África. El Caribe en la historia europea: Genealogía y herencia de Major Plunkett Maud, el jardín y los pájaros	Walcott: "The Muse of History",
Sesión 12	<i>Omeros. Book three</i> Africa en el Caribe: Genealogía y herencia de Achille. Helen y Santa Lucía.	Walcott: "The Antilles: Fragments of Epic Memory"
Sesión 13	<i>Omeros. Book four</i> Walcott y la autoficción: África y Estados Unidos	Dionne Brand. El vacío de las afrodescendencias <i>A Map to the Door of no Return</i>
Sesión 14	<i>Omeros. Book five</i> El fin del imperio Walcott y sus travesías mediterráneas	Pollard, "Postcolonial modernism/Modernist postcolonialism" en <i>New World Modernisms</i>
Sesión 15	<i>Omeros. Book six</i> Momentos de reconciliación Nueva visión de Santa Lucía	
Sesión 16	<i>Omeros. Book seven</i>	

	La transformación de la voz poética y su nueva apreciación de la isla.	
Sesión 17	Semana reposición. Conclusión del seminario.	

Metodología

Grupos de dos o tres estudiantes se harán cargo de la presentación de un tema acordado previamente. Estas presentaciones no deberán exceder los 15 minutos y servirán para desarrollar las capacidades de análisis, crítica y abstracción indispensables para el último tramo de la carrera. Es indispensable que los estudiantes asistan a clase con notas sobre los textos para contribuir a la discusión crítica.

Evaluación

La evaluación del seminario tomará en cuenta lo siguiente:

- Puntualidad y asistencia. (Informar en caso de no poder cumplir en este criterio).
- Participación en clase (20%).
- Exposiciones acordadas en clase sobre temas específicos (30 %).
- Entrega de dos ensayos, uno sobre cada obra (50%).
- Quien incurra en plagio en cualquiera de sus formas obtendrá 5 como calificación en acta.
- Se recomienda la lectura del Código de Ética de la UNAM previo al comienzo del semestre:
<http://www.gaceta.unam.mx/20150730/wp-content/uploads/2015/07/300715.pdf#page=26>

Bibliografía de apoyo

- Ashcroft, Bill, *et. al.*, *The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*, Routledge, 1989.
<http://lms.abuad.edu.ng/claroline/backends/download.php?>
- Baluntanski, Kathleen y Marie-Agnes Sourieau (eds.), *Caribbean Creolization: Reflections on the Cultural Dynamics of Language, Literature and Identity*, University Press of Florida, 2017.
- Bhabha, Homi K., *The Location of Culture*, Routledge, 1994.
- Benítez Rojo, Antonio, *La isla que se repite*, Casiopea, 1998.
- Bobb, June, *Beating a Restless Drum: The Poetics of Kamau Brathwaite and Derek Walcott*, Africa World Press, 1998.
- Bucknor Michael A. y Alison Donnell, *The Routledge Companion to Anglophone Caribbean Literature*, Routledge, 2014.
- Glissant, Edouard, *Poétique de la Relation*, Gallimard, 1990.

- Hall, Stuart, "Cultural identity and diaspora" en *Colonial discourse and post-colonial theory. A reader*, editado por P. Williams y L Chrisman, Columbia University Press, 1994.
- Hall, Stuart, "Who needs identity" en *Questions of Cultural Identity*, editado por S. Hall y P. du Gay, Sage Publications, 1996.
- Hamner, Robert, *Epic of the Dispossessed. Derek Walcott's Omeros*, University of Missouri Press, Columbia, 1997
- Innes, Paul, *Epic (The New Critical Idiom)*, Routledge, 2013. (The New Critical Idiom).
- Ismond, Patricia. *Abandoning Dead Metaphors: The Caribbean Phase of Derek Walcott*. Kingston: University of the West Indies Press, 2001.
- King, Bruce (ed.), *West Indian Literature*, Macmillan, 1995.
- Paul, Annie (ed.), *Caribbean Culture. Soundings on Kamau Brathwaite*, University Press of the West Indies, 2006.
- Patke Rajeev S., *Postcolonial Poetry in English*, Oxford University Press, 2006.
- Pollard, Charles, *Postcolonial Modernism / Modernist Postcolonialism*, University of Virginia Press, 2004
- Ramazani, Jahan, "Caliban's modernity: postcolonial poetry of Africa, South Asia and the Caribbean", en A. Davis y Lee M Jenkins (eds.), *The Cambridge Companion to Modernist Poetry*, Cambridge University Press, 2007.
- Tynan, Maeve, *Postcolonial Odysseys. Derek Walcott's Voyages of Homecoming*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2011.
- Wilson-Tagoe, *Historical Thought and Literary Representation in West Indian Literature*, University Press of Florida, 1998.