

TRABAJO FIN DE MÁSTER

La didáctica de la literatura a través de la música: las letras de Taylor Swift en el aula

Estudiante: Beatriz Sánchez Galián
Especialidad: Lengua y Literatura Castellana
Tutora: María Samper Cerdán
Curso académico: 2023-24

ÍNDICE

1. Resumen y palabras clave	1
2. Introducción	1-3
3. Análisis de las canciones de Swift que contienen referencias literarias	3-15
3.1. "The road not taken"	3-4
3.2. <i>Romeo y Julieta</i> y "Bien está lo que bien acaba"	4-5
3.3. Cuentos clásicos de Disney	5-7
3.4. <i>La letra escarlata</i>	7
3.5. <i>El Gran Gatsby</i>	7-8
3.6. Vida y obra de la poetisa Emily Dickinson	8-9
3.7. "Compassion"	9
3.8. <i>Rebecca</i>	9
3.9. <i>Historia de dos ciudades</i>	9-10
3.10. <i>The sun also rises</i>	10
3.11. <i>Jane Eyre</i>	10
3.12. Mitología griega	10-12
3.13. Poetas románticos	12
3.14. <i>Veinte poemas de amor y una canción desesperada</i>	12
3.15. La Biblia	12-13
3.16. Figura literaria del anti héroe	13
3.17. <i>El Mago de Oz</i>	13
3.18. <i>Carrie</i>	13

3.19.	Poetas Dylan Thomas y Patti Smith	13-14
3.20.	<i>The pursuit of love</i>	14
3.21.	<i>El jardín secreto</i>	14
3.22.	<i>Mujercitas</i>	14
3.23.	<i>Una arruga en el tiempo</i>	14-15
3.24.	<i>¿Quién teme a Virginia Woolf?</i>	15
3.25.	“La rima de un antiguo marinero”	15
4.	Conclusión	15-16
5.	Bibliografía	16-19

1. Resumen y palabras clave

Aprender sobre literatura puede ser algo en lo que los jóvenes desde hace unos años atrás no estén muy interesados (Glázquez, 2022). Sin embargo, es sabido que escuchar música es parte del ocio diario para muchos de ellos (Fernández, 2019). Por esto, con este trabajo se pretende alentar a las nuevas generaciones a aprender literatura de una manera más divertida y llevadera para ellos, esto es, a través de la música. Muchos compositores referencian en sus piezas musicales obras literarias anteriores, como recurso que les ayuda en la creación de símbolos y metáforas dentro de sus canciones, y como ayuda en su expresión de sus sentimientos y pensamientos. Por esto, en la actualidad, algunos docentes de literatura utilizan este fenómeno como recurso pedagógico con sus estudiantes, enseñándoles literatura a través de la muestra de estas canciones. Como ejemplo de esto, en este estudio, se analizarán aquellas canciones donde la cantautora estadounidense Taylor Swift hace referencia a obras literarias y autores, desde Shakespeare a Dickens, explicando el significado de estas letras y el motivo por el que se relacionan con las diferentes obras literarias.

Palabras clave: literatura, didáctica, música, Taylor Swift.

Abstract

Learning about literature may not be something that young people today are very interested in (Alonso, 2005). However, it is well known that listening to music is part of the daily leisure time for many of them (Fernández, 2019). For this reason, the aim of this work is to encourage the new generations to learn about literature in a more entertaining and bearable way for them, that is, through music. Many composers reference previous literary works in their musical pieces, as a resource that helps them in the creation of symbols and metaphors within their songs, and as an aid in their expression of their feelings and thoughts. For this reason, nowadays, some literature teachers use this phenomenon as a pedagogical resource to use with their students, teaching them literature through the sampling of these songs. As an example of this, in this study, those songs where the American singer-songwriter Taylor Swift makes reference to literary works and authors, from Shakespeare to Dickens will be analyzed, explaining the meaning of these lyrics and why in each case she has related them to the different literary works.

Keywords: literature, didactics, music, Taylor Swift.

1. Introducción

Según Pérez-Fuentes *et al.* (2020), “la música se ha convertido en un elemento muy importante para la juventud, ya que conecta de una manera directa y clara promoviendo un clima de diálogo y trabajo bidireccional. La música no sólo sirve para evadirnos, sino también para expresar sentimientos, emociones y da pie a que los jóvenes se comuniquen de una forma natural y lo más sincera posible” (p. 16).

Como indicó Muñoz (2015), “no hay que olvidar la forma en la que la música comparte una función de contar historias, tal como lo hace la literatura” (p. 3). Es preciso recordar que la literatura y la música son dos de las artes que han jugado papeles muy

importantes desde siempre. Cada una ha sido trascendental dentro de algún punto de la historia, incluso sucedió en la mitología clásica, donde Apolo era el dios de las artes poéticas y musicales. Además, estas dos artes están muy conectadas: “Una serie de factores le confieren a la poesía su inherente musicalidad: el verso está sometido a una métrica, basada en la medida de sílabas, en el ajuste de acentos y en la rima, y todos estos componentes producen un efecto rítmico, incluso cuando se despojan de alguno de ellos, como es el caso del moderno verso libre” (Nebot, 2011, p. 2). Así, Muñoz (2015) señaló que la rima, la métrica y el ritmo son lo que conforman la “musicalidad”.

Además, se ha demostrado que la literatura es una gran influencia para los compositores a la hora de escribir canciones. Por ejemplo, el compositor de la canción “Corazón delator” de la banda Soda Stereo, que fue Gustavo Cerati, usó el título del cuento homónimo de Edgar Allan Poe, al sentir que la función que guarda el corazón en el cuento es la misma que la de su canción. “El corazón, en el cuento de Poe, delata a un asesino, en la canción delata el amor e invulnerabilidad que tiene ante alguien. Es un ejemplo muy interesante, ya que no sólo se influye en el título del cuento, sino también en la idea y trama del cuento” (Muñoz, 2015, p. 4).

Si se habla en el contexto educativo, debido a que la sociedad ha avanzado, nuevos requerimientos en la enseñanza son necesarios. Por ello, muchos profesores plantean una forma en la que, a través de canciones, se enseñe literatura a los alumnos de Secundaria y esto haga que en ellos se despierte un interés por la lectura. Si se analiza la música actual y se investiga sobre qué cantante ha reflejado en multitud de ocasiones cómo la literatura le ha inspirado en sus composiciones musicales, esa es sin duda Taylor Swift.

Poniendo en contexto a Taylor Swift, ella es una cantante estadounidense de 34 años que comenzó su carrera musical en 2006 haciendo música country, y que con los años se fue moviendo más por el género pop y derivados como el folk pop y synth pop. (Cabrera, 2021). 18 años de carrera y 11 álbumes después, Taylor Swift es, actualmente, junto con The Weeknd, la artista más escuchada a nivel mundial y la primera artista femenina en alcanzar más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. Ella es la cantante con más álbumes que han llegado al número 1 en la historia, ha ganado multitud de premios hasta el momento, entre ellos 13 premios Grammy (siendo la primera artista femenina en ganar tres veces el premio a mejor álbum del año) y más de 370 premios en total de otras categorías. En 2019, fue nombrada por Billboard como la mujer de la década, gracias a su impacto en la industria musical y su influencia mediática. En 2022, se convirtió en la primera artista en ocupar el top 10 del Hot 100 de Billboard, superando a Los Beatles, quienes en 1964 ocuparon el top 5. También se posicionó por debajo de Michael Jackson en el puesto número 8 en el top 125 de artistas más influyentes de todos los tiempos. Actualmente, se ha confirmado que su gira mundial “The Eras Tour” se está convirtiendo en la mayor gira de la historia de la música, por delante de artistas y grupos como Rolling Stones, Elton John o Beyoncé.

Como indicó Brizuela (2023), algo que hace especial a Swift es su gran capacidad lírica y habilidad para contar historias a través de sus canciones. Añadió que la esencia del lirismo de Taylor Swift radica en su talento para destilar emociones complejas y experiencias humanas en géneros musicales contemporáneos, y que escuchar a Taylor Swift te invita a redescubrir y reevaluar la poesía a través de una lente contemporánea.

Aseguró que esto ocurre de manera muy similar en la poesía, donde el lector puede sentir emociones parecidas a las del autor gracias al imaginario que éste crea, el cual nos permite ver a través de sus ojos (Brizuela, 2023).

Tanto es el impacto de su música que algunos se preguntan si estamos ante la nueva Bob Dylan, músico que ganó un premio Nobel de Literatura en 2016 por su habilidad para transmitir emociones y experiencias a través de sus letras (Tele13, 2023).

Las abundantes alusiones literarias en sus letras, mayoritariamente a obras de la literatura inglesa y norteamericana, han llevado a que profesores de algunas universidades hayan creado cursos para que sus estudiantes aprendan literatura a través de ellas: “Alejandro Martínez, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, notó entre sus estudiantes una fascinación por la música de Taylor Swift, motivado por su experiencia como docente y su gusto por la obra de la cantante estadounidense —quien se ha convertido en todo un fenómeno que trasciende lo musical por el efecto que causa en el público, en la industria e incluso en la economía—, el venezolano comenzó a considerar la idea de analizar sus canciones desde una perspectiva académica y literaria. Así surgió el taller «Taylor Swift: La poesía en la era de Spotify».” (Brizuela, 2023). Él observó que sus alumnos tenían interés por la literatura, pero que sin embargo, la falta de una buena formación en la materia hizo que se alejaran de ella. Este docente propuso que quizá es necesario entender que la literatura va más allá de los géneros tradicionales o los libros físicos, y que una de las estrategias pedagógicas con su curso es que las canciones que se analicen lleven a los estudiantes a leer las obras literarias a las cuales Swift hace referencia o a explorar temas literarios de una manera más accesible y relevante.

Por su parte, La Universidad de Gante, en Bélgica, inició un curso llamado ‘Literature: Taylor’s Version’ en el que la temática es la relación que comparten las composiciones de Taylor Swift con obras de escritores ingleses como William Shakespeare. La docente, Elly McCusland, dijo que, por ejemplo, la forma en que Taylor utiliza la guerra en la canción “The Great War” como una metáfora para una relación, le recordó al poema de “Daddy” de Sylvia Plath, que logra algo parecido (Tele13, 2023).

Por esto, en este trabajo se analizarán las letras de Taylor Swift que contienen referencias literarias, es decir, cómo Taylor ha hecho alusión a esas obras para expresar sus ideas y sentimientos en sus canciones. El cometido de este trabajo es estimular a las nuevas generaciones a involucrarse con la literatura, a través de la cual Swift entra en diálogo con su música.

3. Análisis de las canciones de Taylor Swift que contienen referencias literarias

3.1. “The road not taken”

El primer álbum que Taylor Swift lanzó es un álbum homónimo. Cuando lo lanzó ella tenía sólo 17 años, por lo que las letras de estas canciones no están escritas con tanta profundidad ni con tantas alusiones literarias como vemos en sus trabajos posteriores, pero sí que se encuentra una de ellas en la canción “The Outside”. En esta canción, Taylor Swift escribe sobre la soledad que pasó en sus años de pre-adolescencia por sentirse diferente, excluida, fuera de lugar, “in the outside”. En esta canción, se encuentra la siguiente frase: “I tried to take the road less traveled by, but nothing seems

to work the first few times, am I right?" [he intentado tomar el camino menos transitado, pero nada parece funcionar las primeras veces, ¿me equivoco?], inspirada en el poema "The road not taken" (1942) de Robert Frost, uno de los poemas más famosos de la literatura inglesa, donde Frost escribe: "Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference" [dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado, y eso ha marcado la diferencia]. Los caminos en este poema son una metáfora sobre los caminos que se toman en la vida, sobre las decisiones que se eligen y cómo sería nuestra vida si se tomaran otras (Mulyati, 2021), algo de lo que Taylor Swift habla en la canción, sobre cómo sería su vida si actuara como los demás, y no como la otredad.

Esta frase del poema de Robert Frost también se encuentra en otra canción de Swift: "Illicit Affairs", donde en una de las frases manifiesta: "Take the road less traveled by, tell yourself you can always stop" [toma el camino menos transitado, dite a ti mismo que siempre puedes parar]. La canción narra los problemas a los que se somete una persona cuando se empieza a ver a escondidas con otra que tiene pareja, de ahí el título de la canción (relaciones ilícitas), y detalla lo que la pareja hacía y lo que la amante le decía para mantener el secreto y no ser descubiertos. Por ello, en esta frase, ella le dice a su amado que tome el camino menos transitado para que nadie lo vea, y que piense que siempre puede parar esa situación cuando quiera. Con esto, se puede afirmar que Taylor Swift introdujo esta frase en la canción con un significado literal, y no metafórico, como en el caso de "The Outside".

"Illicit Affairs" forma parte del álbum *Folklore*. Cabe mencionar que Taylor Swift no escribió algunas canciones de este álbum desde su propia experiencia y perspectiva, como en casi toda su discografía, sino que creó unas historias imaginarias de unos personajes ficticios que ella misma planteó. En esta historia, hay un triángulo amoroso donde un chico engaña a su novia con otra chica durante un verano, y esta canción en concreto se cuenta desde la perspectiva de la amante, al igual que la canción "August". Sin embargo, la canción "Betty" está contada desde la perspectiva del chico infiel (James), arrepintiéndose de lo que hizo y pidiéndole volver con él a la que fue su novia: Betty; y "Cardigan", por su parte, está escrita desde la perspectiva y el dolor de Betty por este engaño. Esto hace ver cómo Swift es además capaz de crear historias ficticias y plasmarlas en sus letras, y no sólo hablar desde sus experiencias personales.

El camino aparece una vez más en "'Tis the Damn Season" de Evermore en la letra, "And the road not taken looks real good now" [y el camino no tomado se ve muy bien ahora].

3.2. Romeo y Julieta y "Bien está lo que bien acaba"

La referencia literaria más obvia en la discografía de Taylor Swift se encuentra en la canción "Love Story" de su segundo álbum *Fearless*. Esta canción fue la que la catapultó al éxito, y en ella reinterpreta la historia de *Romeo y Julieta* (1597) de William Shakespeare. Se observan frases en la canción como: "You were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said 'stay away from Juliet'" [tú eras Romeo, estabas tirando piedrecitas, y mi papá dijo 'aléjate de Julieta'] o "Romeo, take me somewhere we can be alone" [Romeo, llévame a un sitio donde podamos estar solos], entre otras. Swift en esta canción le da la vuelta a la historia trágica de Shakespeare y cambia el mito de "star-crossed lovers" característico de la historia, donde los amantes están

destinados a un final trágico, y lo convierte en una historia con un final romántico donde acaban juntos y felices.

16 años después, ya en 2024, Taylor Swift vuelve a hacer un guiño a *Romeo y Julieta* en la canción "The Albatross": "A rose by any other name is a scandal" [una rosa con cualquier otro nombre es un escándalo]. En la obra, Julieta dice de Romeo: "¿Qué hay en un nombre? Eso que llamamos rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce".

Sin embargo, estos no fueron los únicos homenajes que Swift le rindió a Shakespeare. En la versión de 10 minutos de la canción "All too well", ella comienza el cuarto verso con las líneas "They say all's well that end's well but I'm in a new hell every time you double-crossed my mind" [dicen que todo está bien lo que bien termina, pero yo estoy en un nuevo infierno cada vez que traicionas mi mente], referenciando la obra "Bien está lo que bien acaba" (1061-1065) de Shakespeare. También lo hizo en la canción "Lover" cuando canta "All's well that end's well to end up with you" [está bien lo que bien termina para terminar contigo]. "Jonathan Bate, estudioso de Shakespeare, escribió en un artículo para 'The Sunday Times Magazine' que Taylor es una verdadera poeta y que había logrado reescribir los momentos más oscuros de Shakespeare para hacerlos 'más aceptables'" (González, 2023).

3.3. Cuentos clásicos de Disney

Explorando la discografía de Swift, se encuentran además referencias a cuatro de los cuentos clásicos de Disney: "Alicia en el país de las maravillas" (1865), de Lewis Carroll, "Peter Pan" (1904), de J.M Barrie; "La Sirenita" (1837) de Hans Christian Andersen; y "Blancanieves" (1812) de los hermanos Grimm.

En cuanto a "Alicia en el país de las maravillas", la cantante hace una pequeña alusión a la madriguera del conejo en la que se cae Alicia en la historia. Se trata de la canción "Long story short": "I fell from the pedestal right down the rabbit hole" [me caí del pedestal a la madriguera del conejo]. Las imágenes del 'pedestal' y la 'madriguera del conejo' evocan una caída en desgracia y una admisión íntima de vulnerabilidad.

Sin embargo, Taylor Swift referencia la obra de Lewis Carroll a lo largo de toda la canción en "Wonderland": "ya el título de la canción es una clara referencia al nombre del lugar al que Alicia fue a parar al caer por la madriguera del conejo. "La canción es una metáfora de una relación amorosa que se asemeja a un viaje a un mundo de fantasía. La letra describe cómo dos personas se adentran en una relación que es emocionante y nueva, pero que también es irreal y potencialmente peligrosa" (Letras, s.f). Al igual que en "Long story short", en esta canción Taylor Swift escribió: "We fell down a rabbit hole" ("caímos en una madriguera de conejo"). Esto simboliza el inicio de esta aventura desconocida y arriesgada. "El estribillo 'We found Wonderland, you and I got lost in it' sugiere que los protagonistas de la canción se encuentran atrapados en la euforia de su amor, en un lugar mágico donde todo parece posible. Sin embargo, la repetición de 'and life was never worse but never better' revela la dualidad de sus sentimientos: aunque están viviendo momentos inolvidables, también son conscientes de que algo no está bien" (Letras, s.f).

"La parte de la canción "Didn't you calm my fears with a Cheshire cat smile?" explica que es su propia pareja la que trata de apaciguar los miedos de ella. No obstante, mediante

la comparación con el gato de Cheshire de 'Alicia en el País de las Maravillas', conocido por su amplia sonrisa (que era lo primero que se veía de él cuando aparecía en la oscuridad), pero también su carácter algo traicionero, Swift parece indicar que su pareja tiene unas intenciones poco limpias o algo cuestionables [...] No obstante, hay páginas donde, analizando el personaje, vemos que se puede tratar de una especie de Dios que aparece cuando nos sentimos perdidos, o de cable que nos ata a la tierra, a modo de golpe de sensatez" (El Parnaso en mi bolsillo, 2016).

"Hacia el final de la canción, se hace evidente que el 'Wonderland' no es sostenible y que ambos personajes deben volver a la realidad. La frase 'And in the end, in Wonderland, we both went mad' refleja la idea de que, aunque la relación fue intensa y memorable, también llevó a ambos a perder el sentido de la realidad" (Letras, s.f). Esta idea de la locura también se refleja en la frase "Too in love to think straight" [demasiado enamorada para pensar con claridad].

En cuando a "Peter Pan", ocurre lo mismo que con "Alicia en el País de las Maravillas": Taylor Swift hace una pequeña referencia a este cuento en una única frase de una canción, y sin embargo, habla de esta historia de una manera mucho más amplia y con su nombre también en el título en otra. En la canción "Cardigan", mencionada anteriormente, contada desde la perspectiva de Betty, una chica engañada por su enamorado, encontramos la frase "Trying to change the ending, Peter losing Wendy" [intentando cambiar el final, Peter perdiendo a Wendy]. Esta frase hace alusión a la parte final de la obra: aunque Peter Pan quiere quedarse con Wendy en "Nunca Jamás", ésta decide volver a Londres; años después vuelve a buscarla y descubre, horrorizado, que ella ha crecido y es una mujer adulta. De esta manera, Wendy sería Betty, y Peter sería James, que perdió a Betty e intenta recuperarla cuando ya es tarde. La otra canción se trata de "Peter". "Esta canción es una exploración melancólica de las promesas de la infancia y la desilusión que a menudo acompaña al crecimiento. A través de la letra, Swift personifica a 'Peter', una figura que parece representar un amor juvenil o un amigo cercano, quien prometió volver a encontrarla después de crecer" (Letras, s.f). La repetición del estribillo 'Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me' "(Dijiste que ibas a crecer y luego vendrías a buscarme") habla de este momento en el que Peter prometió que crecería para estar con Wendy pero no lo cumplió. Swift utiliza metáforas como "Words from the mouths of babes" [palabras de las bocas de los niños] para enfatizar la inocencia y la pureza de las relaciones pasadas, contrastando con la realidad de los compromisos olvidados y las expectativas no cumplidas. La mención de "Different galaxies" [diferentes galaxias] sugiere la distancia emocional y física que ahora separa a los dos, a pesar de haber compartido un pasado común bajo "The same moon". Otra frase clave referencial a "Peter Pan" es "Lost to the Lost Boys chapter of your life" donde dice que su interés amoroso se "perdió en el capítulo de "Los Niños Perdidos" de su vida. Los Niños Perdidos eran los amigos de Peter Pan en "Nunca Jamás" que nunca crecieron (Letras, s.f).

En una de las canciones de su último álbum se encuentra una alusión a otro clásico de Disney: La Sirenita, en la canción "But daddy I love him". La letra describe la historia de una joven que se enfrenta a las críticas y juicios de una sociedad que considera a su amado como un hombre inapropiado o peligroso para ella (Letras, s.f). El título de esta canción, que a su vez forma parte del estribillo, hace referencia a una frase que

pronuncia Ariel cuando su padre, el Rey Tritón, entra en su guarida y se percató de la estatua del Príncipe. "But, daddy, I love him" [pero, papá, yo le amo], es lo que exclama la sirena antes de que su padre destruya por completo la estatua del joven.

Terminando con las referencias en lo que respecta a clásicos Disney, en la canción "The best day", Taylor Swift hace una pequeña mención a Blancanieves: "I don't know if Snow White's house is near or far away" [no sé si la casa de Blancanieves está cerca o lejos], y continúa diciendo: "But I know I had the best day with you today" [pero sé que hoy tuve el mejor día contigo]. Más adelante en la canción, alude a los compañeros de Blancanieves cuando dice: "It's the age of princesses and pirate ships and the seven dwarves" [es la época de las princesas, los barcos piratas y los siete enanitos]. Esta canción es una emotiva retrospectiva de los momentos más significativos y felices de la infancia y adolescencia de la cantante, compartidos con su madre.

3.4. La letra escarlata

La obra *La letra escarlata* (1850) Nathaniel Hawthorne se referencia en dos de sus canciones: en la anteriormente mencionada "Love Story": "Cause you were Romeo I was a scarlet letter" [porque tú eras Romeo y yo una letra escarlata], y en New Romantics: "We show off our different scarlet letters" [presumimos nuestras diferentes letras escarlatas]. En la obra de Hawthorne, la protagonista comete adulterio, y su castigo es llevar una letra "A" escarlata en la ropa para que todos sepan su crimen, como una manera de avergonzarla (Wang, 2017). Actualmente se utiliza la letra escarlata para indicar que una persona hizo algo vergonzoso, prohibido o mal visto, y su castigo es que todo el mundo sepa lo que ha hecho, siendo este acto su letra escarlata. Esa frase en "Love Story" indica que para Julieta, el hecho de salir con Romeo era una letra escarlata, algo prohibido desde la perspectiva de sus familiares. Sin embargo, en "New Romantics", Taylor Swift indica que ella muestra (junto a sus fans, a quien va dirigida la canción) sus letras escarlatas sin miedo a la opinión ajena.

3.5. El Gran Gatsby

Swift referencia a *El Gran Gatsby* (1925) de Fitzgerald en cuatro de sus canciones. Este clásico contemporáneo de F. Scott Fitzgerald refleja los felices años XX estadounidenses a través de su protagonista, Gatsby, que aparece ante los lectores como el enigmático anfitrión de enormes y lujosas fiestas en su mansión (Pérez, 2019).

En primer lugar, en "This Is Why We Can't Have Nice Things", del disco *Reputation*, Swift canta: "Feeling so Gatsby for that whole year" [sintiéndome tan Gatsby durante todo ese año]. Como observó Gómez (2024), "la canción también comienza planteando una escena de lujo y ostentación, hablando de organizar grandes fiestas y bañarse en un 'mar de champán', lo que recuerda al estilo de vida y de ocio que lleva el protagonista del clásico estadounidense".

En la canción "The last great American dynasty", Taylor Swift homenajea a Rebekah Harkness, una compositora y patrona de las artes y el ballet estadounidense. Swift esta vez vuelve a mencionar la idea de las fiestas y de bañarse en champán: "Their parties were tasteful" [sus fiestas eran de buen gusto], "Filled the pool with champagne and swam with the big names" [llené la piscina con champán y nadé con los grandes nombres].

Meses después, Swift volvió a hacer alusión al libro en "Happiness" del álbum *Evermore*. La letra: "I hope she'll be your beautiful fool who takes my spot next to you" [espero que ella sea una hermosa tonta que ocupe mi lugar a tu lado] es un juego de palabras con el comentario del personaje Daisy, del que se espera que su hija sea una "hermosa tonta", mientras que la frase "All you want from me now is the green light of forgiveness" [todo lo que queréis de mí ahora es la luz verde del perdón], recuerda la famosa luz verde del libro, que simbolizaba la naturaleza inalcanzable de los sueños de Gatsby (Thompson, 2024).

Por último, la canción "So long, London" incluye la línea "I saw in my mind ferry lights through the mist" [vi en mi mente luces del ferry a través de la niebla], una referencia a cómo Nick ve la luz verde a través del agua en *El gran Gatsby* (Burack, 2024). "So long, London" es una canción de ruptura con un chico y, por lo tanto, con Londres, la ciudad de donde es él. Swift con esta canción recuerda a la esperanza inquebrantable y poco realista del personaje principal de la novela de un futuro específico.

3.6. Vida y obra de Emily Dickinson

La canción "Ivy" cuenta la historia de una mujer casada que se enamora de otra persona que no es su marido: "My pain fits in the palm of your freezing hand, taking mine but it's been promised to another" [mi dolor cabe en la palma de tu mano helada, tomando la mía pero ha sido prometida a otro], lo que la lleva a tener una relación secreta con esta chica a la que en realidad ama: "He's in the room, your opal eyes are all I wish to see, he wants what's only yours" [él está en la habitación, tus ojos de ópalo son todo lo que deseo ver, él quiere lo que es sólo tuyo]. Se pregunta si realmente vale la pena el riesgo, y sabe que si las descubren, su marido destruiría todo lo que tienen "What would he do if he found us out? Crescent moon, coast is clear, spring breaks loose, but so does fear, he's gonna burn this house to the ground" [¿qué haría si nos descubriera? Luna creciente, no hay moros en la costa, se desata la primavera, pero también el miedo, él va a quemar esta casa hasta los cimientos]. Y, aunque sabe que esa situación la va a llevar a una guerra, a la batalla más difícil que tendrá que enfrentar en su vida, no puede dejar de querer a esta persona. "So yeah, it's a war, it's the goddamn fight of my life and you started it" [así que sí, es una guerra, es la maldita lucha de mi vida y tú la empezaste]. La palabra "ivy" significa hiedra en inglés, que simboliza la fidelidad, el amor conyugal y el afecto. Sin embargo, en la canción, la hiedra crece sobre una casa de piedra. Esta casa representa el deterioro de la relación con su marido, y la hiedra representa a su amante que ahora la cubre, es decir, se siente atrapada en el amor por la persona con la que realmente no puede estar: "Oh, I can't stop you putting roots in my dreamland, my house of stone, your ivy grows and now I'm covered in you" [oh, no puedo evitar que eches raíces en mi tierra de ensueño, mi casa de piedra, tu hiedra crece y ahora estoy cubierta de ti]. "Ivy" está inspirada en la historia de Emily Dickinson y Sue Gilbert. Emily Dickinson fue una poeta estadounidense del siglo XIX. Su poesía se considera de las más grandes de todos los tiempos por su sensibilidad, misterio y profundidad. Mucha de esta poesía estaba inspirada y escrita por y para el amor de su vida: Sue Gilbert. Ellas se conocieron jóvenes, y en 1850 comenzaron una relación a escondidas. Estaban profundamente enamoradas, pero era el siglo XIX, y las mujeres dependían económicamente de los hombres, por lo que Sue y Austen, el hermano de Emily, se casaron. Durante todo su matrimonio, Dickinson y Gilbert tenían una relación amorosa

a escondidas. “Ivy” es la historia representada desde la perspectiva de Sue Gilbert. Esta canción está determinada por su lírica, ya que está escrita en forma de poesía y está inspirada en la poesía de Emily Dickinson. El álbum *Evermore*, donde se encuentra esta canción, salió el 10 de diciembre, día del cumpleaños de Dickinson. Además, cabe destacar que Emily Dickinson, en uno de sus poemas más famosos que le dedicó a Sue Gilbert, termina firmándolo con la frase “forevermore”, y casualmente esta es la palabra que concluye la canción que le da el nombre al álbum de Taylor Swift (López, 2021).

3.7. “Compassion”

En “Ivy”, Taylor Swift también hace referencia al poema “Compassion” (1997) de Miller Williams con la letra “I’d meet you where the spirit meets the bones” [me encontraría contigo donde el espíritu se encuentra con los huesos]. En uno de los versos del poema de Miller, el poeta relata: “No sabes qué guerras están sucediendo allí donde el espíritu se encuentra con los huesos” (Thompson, 2024).

3.8. *Rebecca*

Para la canción “Tolerate it”, Taylor Swift se inspiró en la novela *Rebecca* (1938) de Daphne du Maurier. La letra hace alusión al tema de sentirse ignorado o menospreciado en una relación, similar al personaje de la segunda esposa en la novela. En este libro, Taylor Swift observó cómo el marido de ella no la quiere, sino que sólo la tolera. Además, la canción está estructurada como una novela, donde en la primera parte presenta la situación de la pareja: “I sit and watch you reading with your head low” [me siento y te miro leer con la cabeza baja], es decir, su marido está leyendo y ella sólo está admirándole. Posteriormente, añade: “You’re so much older and wiser and I wait by the door like I’m just a kid” [tú eres mucho más mayor y sabio, y yo espero en la puerta como una niña], donde se puede ver la desigualdad de la pareja. “I use my best colours for your portrait, lay the table with the fancy shit, and watch you tolerate it” [uso mis mejores colores para tu retrato, pongo la mesa con lo más lujoso, y te veo tolerarlo], es decir, él no valora las cosas que ella hace por él. Sin embargo, conforme avanza la canción, ella se empieza a preguntar si esa situación es justa, y lo amenaza con dejar la relación: “You assume I’m fine, but what would you do if I break free and leave us in ruins? Take this dagger in me and remove it? Gain the weight of you, then lose it, believe me, I could do it” [asumes que estoy bien, pero, ¿qué harías si me libero y nos dejo en la ruina? ¿tomar esta daga en mí y quitarla? Ganar el peso de ti, luego perderlo, créeme, podría hacerlo].

3.9. *Historia de dos ciudades*

En el caso de la canción “Getaway Car”, se observa que su frase inicial es la misma frase que inicia la novela *Historia de dos ciudades* (1859) de Charles Dickens, pero cambiando una palabra. La cantante escribe: “It was the best of times, the worst of crimes” [fue el mejor de los tiempos, el peor de los delitos], mientras que Dickens relató: “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair” [fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, fue la época de la sabiduría, fue la época de la necedad, fue la época de la fe, fue la época de la incredulidad, fue la época de la luz, fue la época de la oscuridad, fue la primavera de la

esperanza, fue el invierno de la desesperación]. Destacada por su uso de contradicciones para enfatizar la turbulencia de la era revolucionaria (Laxmi, 2017), esta famosa primera línea ofrece a Taylor Swift la oportunidad de introducir a sus fans en una historia de un amor que era tan emocionante como tóxico, de que tenía que huir.

3.10. The sun also rises

En la canción “Invisible string”, del álbum *Folklore*, Taylor Swift relata: “And isn’t it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me?” [¿y no es tan bonito pensar que todo el tiempo hubo un hilo invisible que te ató a mí?]. El inicio de esta pregunta recuerda a las palabras finales de la novela *The Sun Also Rises* (1926) de Ernest Hemingway, donde dos amados expresan lo que pudo haber sido entre ellos: “Oh, Jake,” Brett said, “we could have had such a damned good time together”.

"Yes," I said. "Isn't it pretty to think so?" (Hemingway, 1926).

[Oh, Jake", dijo Brett, "podríamos haberlo pasado muy bien juntos". "Sí, dije. "¿No es bonito pensar eso?]

3.11. Jane Eyre

Otra referencia literaria encontrada en “Invisible string” es la que hace a la obra *Jane Eyre* (1847) de Charlotte Brontë. La parte de la canción anteriormente mencionada recuerda a uno de los diálogos entre Rochester y Jane en la novela: “Tengo un extraño sentimiento con respecto a usted, como si tuviera un hilo en algún punto por debajo de mis costillas, fuertemente anudada a un hilo similar en usted”.

La canción “Mad woman” de ese mismo álbum está inspirada también en *Jane Eyre*. En esta canción Taylor Swift utiliza el personaje de “la mujer loca”. En ella, hace uso de la temática de la ira femenina y la injusticia desde una perspectiva feminista. La letra sugiere una narrativa en la que la protagonista ha sido provocada y traicionada, lo que la lleva a una respuesta furiosa. “La canción utiliza metáforas como el escorpión que pica cuando se defiende y la mujer que respira fuego, lo que indica una reacción defensiva y poderosa ante el daño recibido. La repetición de la frase ‘Every time you call me crazy, I get more crazy’ resalta cómo la etiqueta de ‘loca’ se utiliza para desacreditar la ira y las emociones de las mujeres, lo que a menudo lleva a una mayor frustración y enfado. La canción también toca el tema de la caza de brujas, una referencia histórica a cómo las mujeres han sido perseguidas por su poder y su voz” (Letras, s.f). Charlotte Brontë popularizó ese tropo de la mujer loca que, en *Jane Eyre* se trata de Bertha Manson, la primera esposa del señor Rochester y a la que encerró en el ático para ocultar su locura. Más adelante en la novela, Bertha prende fuego a la finca de Rochester, Thornfield, antes de saltar desde el techo de la casa en llamas hacia su muerte (Ren, 2024).

Taylor Swift hace referencia a *Jane Eyre* nuevamente en la canción “Evermore”. En ella escribió: “Writing letters addressed to the fire” [escribiendo cartas dirigidas al fuego]. Esto recuerda a la sección de la novela en la que Jane escribe cartas a la propiedad de Rochester, sin saber que su primera esposa ha incendiado la casa y que Rochester no puede recibir las cartas (Ren, 2024).

3.12. Mitología griega

En “Champagne Problems”, la cantante compara a su amado con el rey Midas, personaje de “La Metamorfosis” (año 8 d.C) de Ovidio en la mitología griega, que convertía en oro todo lo que tocaba. El verso es el siguiente: “Your Midas touch on the Chevy door” [tu toque de Midas en la puerta del Chevy].

En esta canción vuelve a hacer una alusión a la mitología griega, concretamente a *La Odisea* (s. VII a.C) de Homero: “She’ll patch up your trapestry that I shred” [ella arreglará tu tapiz que destrocé]. En *La Odisea*, Penélope es la esposa de Odiseo. Cuando Odiseo es llamado a luchar en la guerra de Troya, Penélope se queda. Tras la guerra, Odiseo se retrasa en su viaje de vuelta a casa, y mientras, Penélope tenía varios pretendientes que se querían casar con ella y apoderarse del reino. Entonces, lo que hizo Penélope para ganar tiempo fue decirles a los pretendientes que se casaría con uno de ellos en cuanto terminara de tejer el sudario funerario para su suegro. Durante el día vestía el tapiz, pero cada noche deshacía todo el trabajo que había hecho durante el día. Así, el tapiz quedó inacabado y ella continuó con su engaño durante 3 años antes de que Odiseo regrese finalmente a casa (Musarrat *et al.* 2017). Swift reinterpreta esta frase para reflejar en su canción la historia de una mujer que rechaza la propuesta de matrimonio de su amado, asumiendo la responsabilidad y siendo consciente del dolor que le ha causado (Letras, s.f).

En “Guilty as Sin?” Swift se basa en dos referencias icónicas del laberinto para describir la trampa interminable de pensar en una relación pasada y todas las formas en que puedes seguir caminos de pensamiento hacia la nada. Podría ser una referencia a *El resplandor* de Stephen King, cuyo motivo del laberinto es un final inevitable para su personaje principal Jack Torrance, pero también podría ser una referencia al mito del minotauro de la mitología griega. En ese mito, se construye un laberinto para atrapar a un minotauro para que el héroe pueda matarlo fácilmente (Ford & Kernot, 2024). El estribillo de la canción comienza con la siguiente frase: “What if he’s written ‘mine’ on my upper thigh only in my mind? One slip and falling to the hedge maze, oh, what a way to die” [¿qué pasa si ha escrito ‘mía’ en la parte superior de mi muslo sólo en mi mente? Me estoy resbalando, cayendo de nuevo en el laberinto de setos, oh, qué manera de morir].

Por otro lado, toda la canción “Cassandra” de Swift está inspirada en Cassandra, la sacerdotisa troyana que aparece en la mitología griega antigua y tenía el don de la profecía. En particular, Casandra aparece tanto en *La Ilíada* (762 a.C) de Homero como en *La Eneida* (año 9 d.C), de Virgilio (Burack, 2024). En la mitología griega, Apolo le concedió a Casandra el don de la previsión, pero cuando ella rechazó sus avances, él la maldijo para que sus profecías nunca se cumplieran (Barrio, 2020). Swift cuenta: (“You can mark my words that I said it first, in a mourning warning no one heard” [Puedes recordar mis palabras, lo dije primero en una advertencia de duelo, nadie escuchó], evocando la forma en que Cassandra advirtió a los troyanos sobre la caída de Troya pero no les creyeron. En el coro, Taylor Swift canta: “So, they killed Cassandra first 'cause she feared the worst and tried to tell the town” [entonces mataron a Casandra primero porque temía lo peor, y trataron de contárselo a la ciudad]. En “Cassandra”, Swift parece referirse a todas las veces en las que se defendió a sí misma de manera acertada, de la

naturaleza cíclica de su imagen pública y de cómo los medios que alardearon de su caída ahora quieren escuchar lo que ella tiene que decir.

Por último, en “State of grace”, Taylor Swift hace una analogía del amor y la guerra constantemente, y en una de las frases, Swift le confiesa a su amado “You’re my Achilles’ heel” [tú eres mi talón de Aquiles], donde refleja que él es su punto débil. Aquiles es el héroe de la guerra en Grecia que era invencible excepto por ese punto débil que tenía en el talón, tal y como se observa en *La Ilíada* de Homero.

3.13. Poetas románticos

La canción “The lakes” contiene la siguiente línea: “Tell me what are my words worth”, que es un juego de palabras haciendo alusión a William Wordsworth, poeta romántico inglés.

En esta canción, Taylor Swift canta: “Take me to the lakes where all the poets went to die”. [Llévame a los lagos donde todos los poetas fueron a morir]. Esta es una referencia al distrito de Los Lagos de Inglaterra, conocido por los poetas apodados “Poetas del Lago” que vivieron allí a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Este grupo estaba formado por los poetas románticos William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Robert Southey (Ren, 2024). Encontramos además la frase: “Those Windermere peaks look like a perfect place to cry” [esos picos de Windermere parecen un lugar perfecto para llorar]. Windermere es el lago más grande de Lake District. Toda la canción evoca la poesía de la era romántica, que sirvió como movimiento reaccionario a la Revolución Industrial y valoraba las emociones y el poder asombroso y destructivo de la naturaleza por encima de todo. En el verso de la canción “I want auroras and sad prose” [quiero auroras y prosa triste], Swift hace alusión a las auroras boreales que son visibles desde Lake District. Es también destacable que la canción comienza con el verso: “Is it romantic how all my elegies eulogize me?” [¿no es romántico como todas mis elegías me elogian?]. Aquí, Swift ya incluye la palabra “romántico”, y menciona las elegías, que son poemas que muestran respeto por los muertos.

3.14. Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Para la anteriormente mencionada canción “All too well”, Taylor Swift dirigió un cortometraje, que comienza con la cita “Love is short, forgetting is so long” [es tan corto el amor, y es tan largo el olvido], del poema 20 de Pablo Neruda, que forma parte del poemario *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924). Como indicó Sofian (2022), esta canción narra la historia amorosa que la cantante vivió con el actor Jake Gyllenhaal, que duró sólo unos pocos meses, pero sobre la que Taylor Swift sigue recordando con dolor y melancolía todo demasiado bien (all too well). Este mismo verso del poeta chileno también lo cita en el prólogo del álbum *Red*, donde incluye esta canción. Al fin y al cabo, este álbum está repleto de canciones de desamor.

3.15. Referencias bíblicas

La canción “Now That We Don't Talk” incluye una alusión a una historia bíblica del libro del *Éxodo* (1440-1400 a.C) “You part the crowd like the Red Sea” [separas a la multitud como el Mar Rojo], canta Swift, haciendo referencia a Moisés, que guió a los israelitas fuera de Egipto (Tompson, 2024).

Por otro lado, Thompson (2024), también observó que en “Guilty as Sin?”, ella hace referencia a la crucifixión y resurrección de Cristo con las líneas: “What if I roll the stone away? They’re gonna crucify me anyway, what if the way you hold me is actually what’s holy? [¿qué pasa si retiro la piedra? Me van a crucificar de todos modos, ¿Qué pasa si la forma en que me abrazas es realmente lo que es sagrado?].

Por último, “The Prophecy” también incluye un guiño a la historia del *Génesis* (1491-1450 a.C) de Adán y Eva en el primer verso con la frase: “I got cursed like Eve got bitten” [Me maldijeron como mordieron a Eva] (Thompson, 2024).

3.16. Figura literaria del anti héroe

En la canción “Anti-Hero”, la artista no referencia ninguna obra o autor concreto, pero recurre a la figura literaria del anti héroe, que es un protagonista desprovisto de las habituales cualidades atribuidas a los héroes como la integridad, una moralidad intachable o incluso la perfección física. A lo largo de la canción, Swift asume la responsabilidad de sus problemas, sugiriendo que a menudo se ve a sí misma como la causa de sus propias dificultades. Esta gran honestidad es característica de su escritura, y aquí se manifiesta en la admisión de sus defectos y errores. La canción también toca la idea de que, a pesar de su éxito, ella lucha con la autoaceptación y la imagen que proyecta al mundo (Letras s.f).

4.17. “El Mago de Oz”

Taylor Swift hace referencia a las zapatillas de rubíes de “El Mago de Oz” (1900) de L. Frank Baum en la canción “Maroon”, en su letra: “The rubies I gave up, and I lost you, the one I was dancing with in New York, no shoes [los rubíes que renuncié, y te perdí, con el que estaba bailando en Nueva York, sin zapatos]. Esto podría referirse a la escena en la que Dorothy intenta regalar las zapatillas de rubí para salvar a sus amigos (Ren, 2024).

3.18. Carrie

Taylor Swift hace referencia a la novela de terror de Stephen King *Carrie* (1974) en “You’re on your own, kid”, cuando compone: “I looked around in a blood-soaked gown and I saw something they can't take away” [miré a mi alrededor con un vestido empapado de sangre y vi algo que no me pueden quitar]. Esto hace referencia a la escena en la que Carrie es nombrada reina del baile de graduación y acepta su premio, pero le arrojan un balde de sangre para humillarla. Carrie entra en ira psíquica y encierra a todos dentro del gimnasio de la escuela antes de quemarlo hasta los cimientos (Ren, 2024).

3.19. Dylan Thomas y Patti Smith

En la canción que da nombre a su último álbum: “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift exclama: “You're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith, this isn't the Chelsea hotel, we're modern idiots” [tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith, este no es el Hotel Chelsea, somos idiotas modernos]. “En esta frase, Swift menciona a dos grandes escritores: Dylan Thomas y Patti Smith. Dylan Thomas es un poeta y escritor galés, conocido por su estilo lírico y su obra ‘Bajo el bosque lácteo’. Por otro lado, Patti Smith es una influyente cantautora, poeta y artista visual estadounidense” (Serrano,

2024). Además, se menciona el emblemático Hotel Chelsea, ubicado en Nueva York, que fue un icónico lugar que ha sido hogar, refugio e inspiración para numerosos músicos, artistas y escritores a lo largo de los años. Este histórico hotel ha sido testigo de muchas creaciones artísticas. Por ejemplo, Arthur Miller escribió *After the Fall* (1964) y Burroughs escribió *Naked Lunch* (1959). Por supuesto, también acudían Dylan Thomas y Patti Smith, entre otros. En esta canción, Swift le dice a su amado que ellos son solo idiotas modernos, que no se pueden comparar con estos artistas (Ford & Kernot, 2024). En la canción "lomi", donde Swift reflexiona sobre el lento estancamiento y luego ruptura de su relación con Joe Alwyn, hace otra referencia a Patti Smith. La cantante menciona la frase "We were just kids" [eramos sólo niños]. Este es un guiño al libro de Smith *Just Kids*, que detalla su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe y su estancia en el Hotel Chelsea en los años 60 y 70. Al igual que *Just Kids* (2010), "lomi" es una elegía a un romance que alguna vez fue grandioso (Ford & Kernot, 2024).

3.20. *The pursuit of love*

En "The Bolter", la cantautora narra una historia de amor en la que una mujer abandona a su amado. En la obra, se revela que sus amigos la apodan "la bolter" (desertora, persona que huye o abandona causas, misiones o situaciones), por su tendencia a huir de los demás por sus nuevas relaciones. La canción está inspirada en la obra *The Pursuit of Love* (1945) de Nancy Mitford, donde la protagonista adquiere el apodo por su inclinación a dejarlo todo por una nueva pareja. Así, en la canción de Taylor Swift encontramos esta descripción: "Splendidly selfish, charmingly helpless, excellent fun til you get to know her, then she runs like it's a race, behind her back, her best mates laughed and they nicknamed her 'The Bolter'" [espléndidamente egoísta, encantadoramente indefensa, excelentemente divertida hasta que la conoces, luego corre como si fuera una carrera, a sus espaldas, sus mejores amigos se reían y la apodaban "La Bolter"].

3.21. *El jardín secreto*

Una de las referencias literarias más explícitas en el álbum *The Tortured Poets Department* es cuando Swift canta sobre la lectura de *The Secret Garden* (1911) de Frances Hodgson Burnett cuando era niña, en la canción "I hate it here". En el estribillo escuchamos: "I hate it here so I will go to secret gardens in my mind, people need a key to get to, the only one is mine, I read about it in a book when I was a precocious child" [odio estar aquí, así que iré a los jardines secretos en mi mente, la gente necesita una llave para llegar, la única es la mía, lo leí en un libro cuando era una niña precoz]. Taylor Swift imagina que puede saltar a las páginas de este libro para escapar de su realidad (Ford & Kernot, 2024).

3.22. *Mujercitas*

Como observó Burack (2024), en la canción final del álbum *The Tortured Poets Department*, "The Manuscript", Swift canta: "the professor said to write what you know" [el profesor dijo que escribiera lo que supiera]. En *Mujercitas* (1868) de Louisa May Alcott, el profesor alemán Friedrich Bhaer le dice a Jo March que escriba lo que sabe.

3.23. *Una arruga en el tiempo*

En “So High School”, se encuentra una referencia directa al título de la novela de Madeleine L'Engle *A Wrinkle in Time* (1962). La parte en la que Swift le brinda tributo es: “The brink of a wrinkle in time [El borde de una arruga en el tiempo] (Thompson, 2024). Como indica Ren (2024), esto mismo ocurre en “Hits different”. Taylor Swift alude a la famosa novela con su letra: “a wrinkle in time like the crease by your eyes” [una arruga en el tiempo como el pliegue de tus ojos].

3.24. ¿Quién teme a Virginia Woolf?

El título de esta canción “*Who's afraid of little old me?*” es una referencia a *¿Quién teme a Virginia Woolf?* (1962) de Edward Albee, una obra de teatro que explora un matrimonio fracasado.

La obra se centra en las fantasías e ilusiones de George y Martha sobre su vida, que se desarrollan durante una noche que pasan con otra pareja joven. Como Virginia Woolf se asociaba con el interrogatorio de la realidad y la verdad interior, el título esencialmente pregunta quién tiene miedo de vivir sin engaños, y, al final, Martha admite que le tiene miedo a Virginia Woolf (Bigsby, 1967).

3.25. “La rima de un antiguo marinero”

En la canción “The Albatross”, Taylor Swift profundiza en un poema de Samuel Taylor Coleridge llamado “La rima del antiguo marinero” (1798). El poema es responsable de darnos el modismo “un albatros alrededor del cuello”, convirtiendo al albatros (un ave marina) en un símbolo duradero de una carga terrible (Ford & Kernot, 2024). En el poema, un marinero derriba por error a un albatros en el mar y se embarca en un desgarrador viaje espiritual para corregir su error, mientras lleva el pájaro muerto alrededor de su cuello como forma de castigo (Al-Khader, 2015). Taylor Swift se compara a sí misma con un albatros, caracterizándose simultáneamente como víctima y presagio. Ella canta: “She is the albatros, she is here to destroy you.” [ella es el albatros, ella está aquí para destruirte] y también: “I’m the albatros, I swept in at the rescue, the devil that you know looks more now like an angel” [soy el albatros, entré al rescate, el diablo que conoces parece ahora más un ángel]. Swift advierte a su amado sobre los peligros de estar vinculado con ella: los medios escribirán historias falsas sobre ellos y la gente los crucificarán.

4. Conclusión

A través de este análisis de estas canciones de Taylor Swift, se puede observar cómo la literatura puede ser una gran inspiración para los compositores, y cómo éstos brindan así una oportunidad para aprender literatura de una forma moderna, actual, más accesible y alejada de las metodologías tradicionales. Así, artistas como Swift recurren a citas, alusiones o referencias a obras literarias y escritores para expresar sus sentimientos y contar historias de una manera simbólica y metafórica. Esta cantautora es por muchos considerada la mejor compositora de nuestra generación y la mejor artista de todos los tiempos. Esto junto con el abundante uso de alusiones a la literatura, es lo que ha causado que incluso profesores universitarios se hayan interesado en divagar en su música y dejarse maravillados por las complejidades de sus letras y esa delicadeza característica de la poesía que incluye en muchas canciones. Tanto es así, que incluso hay personas que comparan algunas letras de sus canciones con las letras

escritas por Shakespeare, al que, como se ha observado, rinda homenaje en algunas canciones.

Además, es notorio cómo a muchos jóvenes no les motiva estudiar literatura o incluso leer libros. Por este motivo, teniendo en cuenta el gran gusto que tienen gran parte de ellos por la música y cómo ésta forma parte de su día a día, y detectando además el increíble impacto que Swift está teniendo a nivel global, es considerable que a través del análisis de estas canciones se pueda despertar en los jóvenes una curiosidad o un interés en informarse, leer o aprender sobre literatura universal.

5. Bibliografía

Al-Khader, M. T. (2015). A Symbolic Reading of the Mariner's Voyage in the Rime of the Ancient Mariner. *Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies*, 37. <https://doi.org/10.12816/0016177>

Análisis de la canción "Wonderland" de Taylor Swift. (s.f). El Parnaso en mi bolsillo. <https://elparnasoenmibolsillo.blogspot.com/2016/07/analisis-y-comentario-de-la-cancion.html>

Barrio, C. M. (2020). MUJERES SILENCIADAS EN TROYA A TRAVÉS DE CASANDRA DE CHRISTA WOLF. *Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud*, 26, 219-234.

<http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/26/3-1-Barrio.pdf>

Biggsby, C. W. E. (1967). Who's Afraid of Virginia Woolf? Edward Albee's morality Play. *Journal of American Studies*, 1(2), 257-268. <https://doi.org/10.1017/S002187580000788X>

Blázquez, F. A. (2022). Sobre la literatura en la adolescencia. *Zona Próxima*, 06, 130-145. <https://doi.org/10.14482/zp.06.070.46>

Brizuela, A. (2023, 13 octubre). Taylor Swift, de estrella pop a referencia literaria. *El Nacional*. <https://www.elnacional.com/entretenimiento/taylor-swift-de-estrella-pop-a-referencia-literaria/>

Burack, E. (2024). A Guide to All the Literary References in Taylor Swift's The Tortured Poets Department. *Town & Country*.

<https://www.townandcountrymag.com/leisure/arts-%20and-culture/g60569291/tortured-poets-department-taylor-swift-literary-references-%20explained>

Cabrera, A. (2021). Taylor Swift: *De novia de América a icono feminista*. [Trabajo de fin de Grado, Universidad del País Vasco].

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/55632/TFG_CabreraRodriguez_Anthea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fernández, A. M. (2019). Música y juventud: beneficios y emociones. *Inventio*, 15(37). <https://doi.org/10.30973/inventio/2019.15.37/2>

- Ford, L., & Kernot, N. (2024). All the hidden literary references in Taylor Swift's The Tortured Poets Department. *British GQ*. <https://www.gq-magazine.co.uk/article/taylor-swift-tortured-poets-department-lyrics-literature>
- Gómez, N. U. (2024). De Peter Pan a Sylvia Plath: las referencias literarias en las canciones de Taylor Swift. *THE OBJECTIVE*. <https://theobjective.com/cultura/musica/2024-04-15/peter-pan-taylor-swift-referencias-literatura/>
- Gonzalez, D. (2023, 19 octubre). Taylor Swift, la compositora: cómo aprender de literatura escuchando sus canciones. *Primicias*. <https://www.primicias.ec/noticias/entretenimiento/taylor-swift-canciones-literatura/>
- Laxmi, M (2017). A Critical Analysis of "A Tale of Two Cities" by Charles Dickens. *International Journal of Research, 0,4 (17)*, 4266-4278. [file:///C:/Users/Pc/Downloads/16299-16709-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Pc/Downloads/16299-16709-1-PB%20(3).pdf)
- Letras. (s.f).. Significado de la canción ANTI HERO (Taylor Swift). <https://www.letras.com/taylor-swift/anti-hero/significado.html>
- Letras. (s.f).. Significado de la canción BUT DADDY I LOVE HIM (Taylor Swift). <https://www.letras.com/taylor-swift/but-daddy-i-love-him/significado.html>
- Letras. (s.f).. Significado de la canción PETER (Taylor Swift). <https://www.letras.com/taylor-swift/peter/significado.html>
- Letras. (s.f).. Significado de la canción WONDERLAND (Taylor Swift). <https://www.letras.com/taylor-swift/wonderland-2/significado.html>
- López, R. (2021). *Subtexto y simbología lésbica en las letras de los álbumes de Taylor Swift Folklore y Evermore, en relación con poemas de Emily Dickinson*. [Trabajo de Fin de Postgrado, Universitat de Barcelona] https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/182777/1/TFM_Raquel_L%C3%B3pez.pdf
- Muñoz, M. (2015). Literatura, música y lenguaje: una unión. <https://cultura.buap.mx/observatoriocultural/sites/default/files/Revistas/No.1/Literatura%2C%20musica%20y%20lenguaje.pdf>

- Mulyati, S. (2011). Revealing Theme of The Road Not Taken by Robert Frost. *Journal Bahasa Dan Sastra*, 13(1). <file:///C:/Users/Pc/Downloads/9424-29855-1-PB.pdf>
- Musarrat, M., Adnan, M., & Khalil, I. (2017). A Socio-cultural study of the odyssey by homer and the odyssey by Usman Ali: A comparative analysis. *International journal on studies in English language and literature*, 5(1), 13-22. <http://dx.doi.org/10.20431/2347-3134.0501002>
- Nebot, V. J. (2011). Sobre la musicalidad en Prosas profanas de Rubén Darío. *Forum de Recerca*. https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/77249/fr_2011_5_4.pdf?sequence=1
- Pérez, A. G. M. (2019). *The great Gatsby: An analysis of the American dream*. [Trabajo de Fin de Grado, Universidad del País Vasco]. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/43445/TFG_Maruri.pdf?sequence=1
- Pérez-Fuentes, M., Molero, M. M., Martínez, A., Barragán, A., Simón, M.M., Sisto, M., Tortosa, B., del Pino, R. & Gázquez, J. J. (2020). *Conductas de riesgo en adolescentes desde una perspectiva multidisciplinar*. ASUNIVEP. https://www.researchgate.net/profile/Yolanda-Deocano-Ruiz-2/publication/350876356_La_importancia_de_la_musica_en_los_jovenes_y_sus_beneficios_terapeuticos/links/6077c2e8907dcf667b9d3ce7/La-importancia-de-la-musica-en-los-jovenes-y-sus-beneficios-terapeuticos.pdf?origin=publication_detail
- Ren, A. (2024). 'Tortured Poets Department Syllabus: Books, Readings and Resources. *Lavender Lit. Musical Analysis & Musings*. <https://lavenderlit.substack.com/p/tortured-poets-department-syllabus>
- Serrano, E. R. (2024). Taylor Swift y las referencias en su más reciente disco. *The Screen Fandome*. <https://thescreenfandome.com/taylor-swift-tortured-poets-department-letras/>
- Sofian, E. (2022). Analysis of the Metaphors in the Song "All Too Well" by Taylor Swift as a Tool for Storytelling. *Jurnal Lingua Idea*, 13(2) <https://doi.org/10.20884/1.jli.2022.13.2.7473>
- Tele13. (2023, 19 agosto). *Aprender literatura al son de Taylor Swift: canciones llenas de referencias de la artista*. <https://www.t13.cl/noticia/tendencias/aprender-literatura-al-son-taylor-swift-canciones-llenas-referencias-artista-19-8-2023>
- Thompson, E. (2024, 19 abril). Taylor Swift's Literary References: From Debut to TTPD. *Us Weekly*. <https://www.usmagazine.com/entertainment/news/taylor-swifts-literary-references-before-tortured-poets-department/>

- Vanidades. (2023, 6 septiembre). *Taylor Swift: una inspiración literaria para la nueva generación*. <https://www.vanidades.com/entretenimiento/taylor-swift-una-inspiracion-literaria-para-la-nueva-generacion>
- Wang, Yueming. (2017) "Misogyny or Feminism? A Probe into Hawthorne and His The Scarlet Letter." *English Language and Literature Studies*, 2(7), 139. <http://dx.doi.org/10.5539/ells.v7n2p139>

