

DOSSIÊ “MAPAS DA POESIA
HISPÂNICA”

DOSSIER “MAPAS DE LA POESÍA
HISPÁNICA”

MAPAS DE LA POESÍA HISPÁNICA: UNA CARTOGRAFÍA EN CINCO SUPERFICIES

En su convocatoria, el número 21 de la Revista Caracol propuso trazar algunos **Mapas de la poesía hispánica de los últimos 30 años (1990-2020)**, para tanto, bosquejamos un dossier con algunas líneas de fuerza que pudieran guiar la cartografía que ora presentamos: poesía como texto; como objeto; como performance y como encuentro. Dichas líneas irradian hacia cinco círculos concéntricos, dispuestos de manera a crear planos de debate y reflexión alrededor de los Mapas de la poesía hispánica: los artículos, las respuestas a la encuesta planteada a críticos y a poetas; los poemas inéditos, amablemente cedidos; las entrevistas y las reseñas, que conforman el número 21 de nuestra revista.

No cabe duda, como el lector podrá apreciarlo, de que la proposición se ha concretado en distintas instancias, como especificamos a continuación: en el apartado “artículos del dossier”, la discusión se abre con dos textos que exponen, de manera amplia y densa, algunos modos de pensar y traducir poesía. Así, el artículo “Pensar poesía”, de Edgardo Dobry, configurado como el prólogo de su libro *Celebración: lecturas de poesía americana*, de pronta publicación, pretende delimitar el campo de los estudios sobre poesía y poética a partir de un breve recuento de los modos en que la poesía fue leída desde la lingüística, la filosofía y el ámbito específico de la crítica y el ensayo literario. A lo largo de un riguroso itinerario, Dobry establece un marco histórico y teórico del recorrido de cincuenta años de crítica y pensamiento sobre poesía. Ya Idalia Morejón Arnáiz nos presenta el relato del proyecto de investigación “La traducción y publicación de poesía hispanoamericana en

Brasil, 1990-2020" desarrollado por estudiantes de grado de la disciplina de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo, cuyos contornos nos brindan un mapa poético hispanoamericano en Brasil durante las últimas cuatro décadas, a partir del análisis estadístico de los datos obtenidos.

Tras esas dos grandes rutas, el volumen avanza hacia seis estudios de autor: primeramente, Laura Scarano transita por la obra de la poeta española Elena Medel a través de algunos tópicos de su imaginario estético, mostrándonos cómo su lenguaje poético se enfrenta a la hegemonía del pensamiento globalizador al dar voz a la difícil experiencia de ser mujer –y persona– en el mundo contemporáneo; a continuación, Lucía Puppo formula una lectura de *La contingencia*, de la poeta argentina Alicia Genovese, a la luz de la Teoría de los Afectos, y en él se explora el dolor de la pérdida y la posibilidad de una reconstrucción del sujeto a través de la escritura poética. En los textos analizados, se examinan las estrategias discursivas que cooperan en esta doble tarea.

Ya en el artículo de Carmen Morán Rodríguez, se consideran los siete libros del poeta español Eduardo Fraile, que conforman el ciclo titulado "Apuntes del natural". Sin duda, tenemos en manos un trabajo de orden proustiano, en el cual, el estudio se centra en la construcción, en el texto, de la identidad y la memoria, revelándose, al fin y al cabo, como un ejemplo de "autoficción" en la lírica española contemporánea.

El cuarto debate postula una discusión alrededor de la antología *Concierto visual sentido. Poemas (1968-2004)*, del español Rafael de Cózar, en

que se recoge una selección de composiciones en verso, caligramas, poemas visuales en su sentido estricto y otros más bien ilustrados. Con ese compilado, Marina Bianchi se concentra en la interdependencia entre palabra e imagen dentro de la experimentación neovanguardista de Cózar.

Finalizando los estudios de autor, Giuliana Calabrese se vuelca hacia el libro *Paseo de la identidad* (2014), del poeta español Luis Bagué Quílez (uno de nuestros colaboradores en los mapas, al regalarnos un poema inédito y contestarnos a nuestra encuesta), con un enfoque ecfrástico desde las teorías sobre la intermedialidad. A partir de ciertas obras de arte, Calabrese indica como los poemas examinados se establecen como un tratado que aborda la desorientada identidad occidental.

En el eje performance, y siguiendo las huellas de la hibridez, tenemos los artículos de Diana Cullell y Noèlia Díaz-Vicedo, en que la práctica performativa del *Slam Poetry* converge hacia el análisis de las performances del *slammer* español Dani Orviz. En su discusión, las autoras operan de forma multidisciplinar, pescando de la kinésica y de los estudios de comunicación no verbal y performativos. Además, se considera el impacto de Internet en la lírica performativa, sin dejar de lamentar el poco interés de la filología para estas nuevas formas de comunicación poética.

A su vez, Federica Favaro se acerca a algunas formas de poesía digital española e hispanoamericana contemporánea y hace referencia a varias configuraciones, como, por ejemplo, la videopoesía, la ciberpoesía y la poesía transmedia. Siguiendo en el campo de la medialidad y de la hibridez, Alice Favaro explora la obra de Raúl Zurita (otro poeta colaborador de nuestros

mapas), denominada como un texto poético, migrante, a mitad de camino entre *slam poetry* y poesía en música, en que se alterna y superpone a la música y al *poetry comix*, creando un campo transmedial y trimodal, nutrido por la oralidad, escritura e imagen, en el empleo de diferentes medios expresivos que se fusionan entre ellos.

Ya en una articulación teórico-poético-histórica, tenemos tres textos que investigan las labores de dos escritores exiliados españoles: Luis Cernuda y José Bergamín: Ivan Martucci Fornerón, a partir de una lectura atenta hacia la recepción y la actualidad de los *Estudios sobre poesía española contemporánea*, articula una importante discusión entre el rigor de la lectura de poesía en Cernuda y el rigor de la propia poesía del escritor sevillano. Sobre Bergamín, Luis Melero Mascareñas recurre las huellas poéticas de la presencia de José Bergamín en las páginas de la revista *Litoral*, tanto en la primera etapa como en la nueva época, en México. Melero Mascareñas demuestra con habilidad la estrecha y fructuosa relación que Bergamín siempre mantuvo con la revista hasta su fallecimiento. A su vez, Carmen Domínguez Gutiérrez transita por la historia de *Laurel. Antología de poesía moderna en lengua española* (1941), editada por Xavier Villaurrutia, con la colaboración de Octavio Paz, Emilio Prados y Juan Gil-Albert y publicada en la editorial Séneca, fundada por José Bergamín. En detalle, Domínguez Gutiérrez resalta la originalidad de esta antología basada en la unidad de la lengua española y en la herencia estética del modernismo frente a criterios geográficos o nacionales.

Finalizando los **Mapas de la poesía hispánica** en su primera superficie, la de los artículos, tenemos los textos de Jesús Alexander Montoya Omaña,

que destrinca la obra *Debajo de la Lengua* (2009), de Héctor Hernández Montecinos (1979), para pensar la recurrente práctica de la apropiación como técnica en su escritura; y el artículo de Azucena Galettini, que trabaja con el poemario *Land to Light On* (1997), de Dionne Brand, al abordar la visión que se halla en dicha obra sobre el lenguaje, sus usos y posibilidades, frente al fracaso de los sueños revolucionarios de discriminación y xenofobia del pasado y de la realidad presentes.

SEGUNDA SUPERFICIE: PREGUNTAS PROVOCADORAS, RESPUESTAS INCISIVAS

Además de las propuestas de textos para fomentar el debate sobre una posible conformación de **Mapas de la poesía hispánica**, los coordinadores de ese número han presentado a varios críticos y poetas de ambos lados del Atlántico un cuestionario de tres preguntas. El intento de esta encuesta es el de articular una discusión ágil y amplia, y que se desarrolla a partir de los varios puntos de vista, sobre los posibles caminos que la poesía ha recorrido en esos últimos 30 años. Las respuestas se pueden leer extensamente en la segunda superficie del dossier.

Futuramente, vale decirlo, la encuesta se transformará en una página web navegable en que se ofrecerá más informaciones, debates, videos, performances y lecturas alrededor del universo poético del lapso temporal sugerido por el dossier. Finalmente, todo este material encontrará su destinación en un proyecto interinstitucional y transatlántico al que los coordinadores del número 21 de Caracol ya están trabajando.

TERCERA SUPERFICIE: LA PALABRA POÉTICA EN CARNE VIVA

En nuestra tercera superficie de los **Mapas de la poesía hispánica** contamos con la preciosa colaboración de diversos poetas, provenientes de distintos países de Latinoamérica y de Europa, totalizando **48 poemas inéditos**. Ese número de poemas contó con la especialísima colaboración de seis artistas que leyeron distintas selecciones de versos preparadas por los coordinadores: nos proporcionaron sus interpretaciones visuales creando un diálogo fértil entre la palabra y la imagen.

De manera general, y justamente porque no queremos encasillar la palabra poética, podemos decir que muchos de los poemas que nos llegaron tratan temas e inquietaciones diferentes: entre ellos encontramos meditaciones respecto al tiempo y a la muerte; reflexiones de carácter metapoético; muchas citas que dialogan con otros textos o discursos artístico; fecundas relaciones entre la palabra y la imagen; verbos que se tuercen hacia el constructo de la palabra poética; y, finalmente –aunque no última en relación a la calidad–, unas cavilaciones que se desplazan entre cuerpos e intimidades.

Es decir, un conjunto muy heterogéneo, hasta caleidoscópico, sobre el cual los lectores interesados podrán volver una y otra vez encontrando en él siempre algo nuevo: esto es lo prodigioso de esa especial superficie de los mapas.

CUARTA SUPERFICIE: LA PALABRA EN VIVO PUESTA EN IMPRESIÓN. ENTREVISTAS.

Junto al latido de la palabra poética está el grupo de entrevistas que componen otra de las líneas de fuerza de nuestros **Mapas de la poesía**

hispánica, constituido como una forma de debate de la palabra viva puesta en impresión: compilada, transcrita y organizada está la materia pulsante del pensamiento de nuestros entrevistados sobre distintos temas relacionados a lo poético.

Esa parte comienza con una entrevista que le hizo Alessandro Mistrorigo al poeta Augusto de Campos, a través de la cual el lector transita por la trayectoria del maestro brasileño de la poesía concreta, sus preocupaciones poéticas y sociales, sus relaciones con la pintura y la música, la génesis de su escritura y sus predilecciones literarias que nos dan a conocer un poco más de su genialidad. La segunda entrevista del apartado condensa varios encuentros y conversaciones del poeta, crítico y profesor Augusto Massi con Joan Brossa. Al delinear un itinerario por la vida, la creación y las relaciones del poeta catalán con João Cabral de Melo Neto, el denso compilado resulta en un retrato polifacético del poeta y artista catalán.

En esa misma sección se presentan también otras dos entrevistas de relieve que caminan hacia la prosa y el arte: Fernanda Lobo entrevista a la destacada escritora mexicana Margo Glantz y Margareth Santos a María Antonia Majalovich, hija de Gori Muñoz, grande artista plástico valenciano, cuya participación en la Guerra Civil Española y actuación en la escena artística argentina, durante su exilio, dibujan su fundamental talento y posición artística, social y política en distintos tiempos y espacios.

QUINTA SUPERFICIE: ACOMPAÑAR LA PLEAMAR PRESENTE. RESEÑAS.

Nuestra última superficie se cierra con tres reseñas que buscan discutir obras de poetas y de generaciones poéticas: Darío Sánchez expone como la obra *La lira de las masas. Internet y la crisis de la ciudad letrada*, de Martín Rodríguez-Gaona, analiza la manera por la cual la tecnología digital, la red mundial de computadores y la proliferación de textos acompañados de imágenes han propiciado transformaciones en diversas manifestaciones de la creación artística y literaria. A su vez, Katia Viera discute como la obra *Dicen los escritores de la Generación 0 ¿Nueva promoción de escritores cubanos?*, de Yunier Riquenes y Sheyla Valladares, se dedica a trazar un panorama de la literatura cubana de principios del siglo XXI.

Por fin, ese apartado se encierra con dos reseñas, una de Francisco Zaragoza Zaldívar, sobre la obra *Negrismo, vanguardia y folklore. Representación de los afrodescendientes en la obra de Ildefonso Pereda Valdés (1925-1935)*, de Rodrigo Viqueira, y la otra de Pedro Furtado, sobre el volumen *O romance luminoso*, de Mario Levrero.

OTRAS RUTAS SOBRE LOS MAPAS

Además de los artículos, respuestas al cuestionario, poemas, entrevistas y reseñas que componen el dossier de los **Mapas de la poesía hispánica de los últimos 30 años (1990-2020)**, el número 21 de la Revista Caracol cuenta con una sección **Varia**, que reúne ocho artículos: 1) Margherita Cannavacciuolo trata las relaciones hipertextuales entre *Manual de zoología fantástica* (1957),

de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, y la transposición visual del artista mexicano Francisco Toledo; 2) María de los Ángeles Mascioto analiza las estrategias de recorte y escritura, mediante las cuales un conjunto de textos tomados del libro *Os Sertões*, de Euclides da Cunha, adquirieron el estatus de relatos independientes en la *Revista Multicolor de los Sábados* (1933-1934); 3) Renata Raulino se vuelca hacia la amistad como vínculo esencial entre los personajes en la construcción narrativa de *Glosa* (1986), de Juan José Saer (1937-2005); 4) Julieta Novelli y María Eugenia Rasic leen algunos poemas de *Control o no control* (2012), de Fernanda Laguna, y otros poemas de *Potlatch* (2004), de Arturo Carrera, a fin de pensar como ambos poetas argentinos, con rasgos y recorridos de escritura diferentes, discuten el vínculo entre poesía nacional con el contexto de urgencia económica, política y cultural de los años dos mil; 5) Ya Sabrina Riva se detiene en la última obra del cantautor y poeta Nacho Vegas, *Violética*, de 2018, disco en el que se recupera y se homenajea la figura y la voz de la artista chilena Violeta Parra; 6) A su vez, Yls Rabelo Câmara se dedica a la figura de Teresa de Ávila y su poesía “sacra erotizada”; 7) Por fin, en el ámbito del análisis del discurso, Jorge Ignacio Cid Alarcón reflexiona sobre como la poesía de Néstor Perlongher integra en su lenguaje elementos heteroglósicos y las consecuencias que éstos, en tanto que gestos de inobservancia gramatical, tienen en el plano simbólico y político, y Priscila da Silva Marinho aborda textos periodísticos que se configuran en manifestaciones sociopolíticas conocidas como “panelaço”, en Brasil, durante el gobierno de Dilma Rousseff en 2015 y “cacerolazo”, en Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2013.

Al visualizar y transitar por diferentes superficies, podemos afirmar que la Caracol 21 se configura como una trayectoria de muchas inflexiones discursivas y poéticas; con debates candentes y necesarios; entrevistas que nos ponen frente a grandes escritores y artistas y reseñas que buscan divisar reflexiones en distintas obras de nuestro presente. En su conjunto, Caracol 21 se desplaza por distintos itinerarios, redefiniendo cada vez las líneas, los contornos, los caminos que recorren los distintos mapas por los que la poesía hispánica se ha diseminado en los últimos 30 años.

Alessandro Mistrorigo
Margareth Santos