

COLOQUIO INTERNACIONAL:

POÉTICAS EXCÉNTRICAS EN EL MUNDO

HISPANOHABLANTE

2-3 de diciembre

(Australia)

1-2 de diciembre

(España-Argentina-Perú-Uruguay-EE.UU.-Chile-Colombia)

ORGANIZADORES

Dr. Roberto Esposto (The University of Queensland)

Dr. Israel Holas (Deakin University)

Dr. José Luis Fernández Castillo (La Trobe University)

Ana Arzoumanian (Universidad de San Isidro)

Para acceder al coloquio, por favor usar el siguiente enlace:

Join Zoom Meeting

<https://deakin.zoom.us/j/87980564662?pwd=NWxxSUNyajVzTzdhdnVrd0JIREtwZz09>

Meeting ID: 879 8056 4662

Password: 29221085

PROGRAMA

2 de diciembre (Australia) / 1 de diciembre (España-Argentina-Perú-Uruguay-EE.UU.-Chile-Colombia)

Melbourne 2 de diciembre	
7h00-7h15	APERTURA de Roberto Esposto (The University of Queensland, Australia)
7h15-8h	Presentación inaugural de la poeta Ana Arzoumanian (USI-Argentina) "Rejas de lenguaje, de lo excéntrico a la expansión"

Melbourne 2 de diciembre	Otros husos horarios 1 de diciembre	
8h10-8h30	18h10-18h30	Lucas Margarit, "Juan Eduardo Cirlot y la poética de un diálogo espectral: <i>Hamlet</i> " (UBA-Argentina)
8h30-8h50	22h30-22h50	María José Bas Albertos, "El magisterio de Gloria Fuertes entre las jóvenes generaciones de poetas" (Universidad de Alicante-España)
8h50-9h10	---	Israel Holas, "Surrealismos desde el sur: periferia y vanguardia en <i>La mandrágora y Angry Penguins</i> " (Deakin University-Australia)
9h10-9h30	19h10-19h30	Daniel Nahum, "Palabra y resistencia: poesía, memoria, rebeldía. En torno a Matrero y Sesquicentenario, de Hebert Benítez Pezzolano" (Instituto de Profesores Artigas-Montevideo-Uruguay)
9h30-9h50		Coloquio
9h50-10h10	23h50-24h10	Rosa Berbel, "Retorno al campo: una lectura ecocrítica de las poéticas neorrurales en el ámbito español" (Universidad de Granada-España)
10h10-10h30	20h10-20h30	Pablo Edmundo Heredia, "La música de la dislocación sintáctica: vanguardias eran la de antes... (poéticas de vanguardias en la Argentina del siglo XX)" (Universidad de Córdoba-Argentina)
10h30-10h50	18h30-18h50	Elena Campero, " <i>Que en el pez descanses, poeta: El gran surubí</i> (2013) de Pedro Mairal" (McDaniel College-EE.UU.)
10h50-11h10		Coloquio

3 de diciembre (Australia) / 2 de diciembre (España-Argentina-Perú-Uruguay-EE.UU.-Chile-Colombia)

Melbourne 3 de diciembre	Otros husos horarios 2 de diciembre	
7h10-7h20	---	Comienzo de la segunda jornada
7h20-7h40	17h20-17h40	Jorge Polanco, Jonnathan Opazo Hernández, Felipe Ríos, "Resistencias gráficas y poéticas (1973-1989)" (Universidad Austral de Chile-Chile)
7h40-8h	---	Sergio Holas, "Hacia una poesía intercultural. Alejandro Pérez en el <i>Vórtice</i> las palabras" (University of Adelaide-Australia)

8h00-8h20	---	Roberto Esposto, "La 'lógica de la negación' y la razón poética en la poesía de Hugo Caamaño" (University of Queensland-Australia)
8h20-8h40		Coloquio
8h40-9h	---	José Luis Fernández Castillo, "(Im)posibilidad de un conocimiento poético en Roberto Juarroz" (La Trobe University-Australia)
9h-9h20	17h-17h20	Mario Eraso, "Roberto Juarroz en <i>Esto es</i> (1956-1957): Poesía y cinefilia" (Universidad de Nariño-Colombia)
9h20-9h40	19h20-19h40	Ana María Riveros Soto, "'Escombros humanos'. Inmovilidad, claustro y canto en <i>Resquemores</i> (2019) de Diego Rosas Wellmann." (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile)
10h40-11h	18h40-19h	Martin Remberto Horna, "El género pictórico de las vanidades en el poemario <i>Concierto animal</i> de la peruana Blanca Varela" (Universidad de Salamanca-España)
11h-11h30		Coloquio
11h30-12h30	21h30-22h30	Sesión de clausura: Presentación de <i>El buscador de palabras</i> , documental dirigido por Marcel Lecourant y Wladimir Rupcich, documental sobre el poeta chileno Alejandro Pérez. Conversación con Marcel Lecourant (Chile) a cargo de Sergio Holas.

Información sobre los participantes y sus ponencias

2 de diciembre (Melbourne) / 1 de diciembre (España-Argentina-Perú-Uruguay-EE.UU.-Chile Colombia)

Presentación inaugural

Ana Arzoumanian

Rejas de lenguaje, de lo excéntrico a la expansión

Como poeta, Ana Arzoumanian ha publicado una larga lista de libros, entre los que se incluyen *Debajo de la piedra* (1998), *La mujer de ellos* (2001), *Cuando todo acabe todo acabará* (2008) y *Juana I* (2006). Profesora en el Posgrado Internacional de Escrituras Creativas FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Tres de Febrero. Realizó un postgrado en psicoanálisis en la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires (2001- 2003) asistiendo a presentación de enfermos en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda y en el Argerich de Buenos Aires. Se desempeñó como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas de Buenos Aires (1988- 2001). Ha sido invitada al *X Festival Internacional de Poesía de Venecia 2016, Palabra en el Mundo*, participando en el encuentro en el Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena en la mesa redonda “La parola poetica e la parola della legge. Rifugiati di guerra. Lasciti di donne in fuga”. En el año 2015 formó parte de *Blind Spots* un proyecto de la *Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace* sobre literatura y derechos humanos en una serie de voces de poetas del mundo, registrando para Phonodia, centro de grabación de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Ha sido gestora cultural de la traducción del libro “*Malvinas*” del poeta Mario Sampaolesi al armenio “*Malvinner*” por Alice Ter-Ghevondian y editado por la editorial Antares. Ha sido invitada al II Festival Internacional de Poesía de Lima en el año 2013.

Formó parte del encuentro “*Arménie- Arménies*” celebrando en Francia los veinte años de la independencia de Armenia junto a veinte escritores armenios del mundo en lecturas itinerantes por Marsella, Lyon, Avignon, Valence y Paris a bordo del Orient- Express, en el año 2011.

En 2010, rodó en Argentina y en Armenia el documental “*A. Diálogo sin fronteras*” sobre el genocidio armenio y los desaparecidos bajo la dictadura militar argentina, con el subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la República Argentina, con la dirección de Ignacio Dimattia. Ha sido becada por la Escuela Internacional para el estudio del Holocausto Yad Vashem para realizar el seminario *Memoria de la Shoá y los dilemas de su transmisión* (Jerusalén, 2008).

Fue invitada por la Universidad de Nueva York (2009) a leer poesía en el ciclo *Rey Juan Carlos I de España*.

Cuando todo acabe todo acabará poemas (Paradiso ediciones, 2008) obtuvo el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su libro *Juana I* (Alción Editora, 2006) sobre Juana la loca, reina de España, poema cuya voz recorre el interior de un habla que se violenta contra el imperio, ha inspirado la obra de teatro “*La que necesita una boca*” de Román Caracciolo.

Ponencias

Lucas Margarit

Poeta, profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación: Samuel Beckett, poesía, poética, Renacimiento. Ha colaborado con numerosas publicaciones y dictado cursos, seminarios y conferencias tanto en Argentina como en el exterior. Sus últimos libros de poesía son elis o teoría de la distancia (2020) y Telesio. Brevissimo tratado sobre el asombro (2021). Entre sus títulos de ensayos destacamos, Samuel Beckett. Las huellas en el vacío, Leer a Shakespeare: notas sobre la ambigüedad y Poéticas del Renacimiento Inglés. Prepara un libro de ensayos sobre la obra de Samuel Beckett.

Juan Eduardo Cirlot y la poética de un diálogo espectral: “Hamlet”

En el año 1969 Juan Eduardo Cirlot publica en una edición de autor un poema titulado “Hamlet”. Como buen cinéfilo lo dedica a la caracterización de este personaje shakespereano realizada por Lawrence Olivier (1948). Cirlot comenta, reconstruye y reescribe la obra de Shakespeare a partir de la escritura poética en verso. Del mismo modo en que W.H. Auden en *The Sea and the Mirror* reescribe *The Tempest* y juega con las posibilidades de representación e inversión de sentidos, Cirlot, expone una poética de la complementariedad alejándose de la disyunción, de aquella dialéctica que ya había señalado Geoffrey Elton con respecto a la obra del dramaturgo inglés. De este modo, el poeta catalán recupera a partir de la forma poética la voz de un Hamlet espectral que conversa con una voz poética y recorre las diferentes intrigas que podemos ver en la obra de Shakespeare. Cirlot les otorga una resolución poética donde los elementos dejan de entrar en tensión y comienzan a esbozar una serie de imágenes donde la luz convive con la oscuridad, la quietud con la temporalidad. Nos encontramos con una especie de combinatoria –y la palabra no es azarosa– de fuentes que, en este caso, no sólo nos remite a la obra de teatro, sino también a la película que mencionamos, a su poema *Bronwyn* y a alguno de sus ensayos. En este poema Cirlot nos muestra un encuentro con un espectro lo cual repite la situación del príncipe al comienzo de la obra isabelina y de esta manera supera la necesidad de alcanzar alguna resolución a la disyuntiva de Hamlet, de allí la segunda parte del epígrafe “Ser y no ser. J.E.C.”, lo que nos permite leer el poema también como una presentación de su poética.

María José Bas Albertos

Licenciada en Filología Hispánica y en Filosofía, obtuvo un Doctorado en Filología Hispánica con una tesis sobre la poesía del mexicano Jaime García Terrés.

Ha sido Becaria de Investigación en la Universidad de Alicante, en donde impartió clases como Profesora Asociada de Lengua Española. Ha participado en congresos sobre la Literatura Española e Hispanoamericana con ponencias sobre García Márquez, Gilberto Owen, Octavio Paz y Rubén Darío. Sus últimos trabajos versan sobre “La dimensión simbólica y trágica en la obra dramática de Paloma Pedrero” y “La construcción literaria de la melancolía en el Libro de poemas de García Lorca”.

El magisterio de Gloria Fuertes entre las jóvenes generaciones de poetas

Me propongo estudiar la obra de una poeta excéntrica como es, sin duda, Gloria Fuertes. Ella escribió durante el Franquismo siempre desde los márgenes por su condición de mujer escritora y por su actitud irreverente y contestataria no sólo contra las ideologías políticas imperantes, sino también contra el tradicional canon estético establecido por los hombres.

Pero también me interesa analizar cuál ha sido su magisterio entre las actuales generaciones de mujeres poetas, que, en los últimos tiempos, están siendo reconocidas ya no como marginales; si bien su discurso

lo sigue siendo, por cuanto que este se aleja de la tradicional configuración estética e ideológica de la voz poética masculina y da cabida a otros temas, lenguajes y sensibilidades.

Con estos presupuestos, la ponencia podría encuadrarse en dos líneas de las que se proponen: a) poesía del pensamiento y b) poéticas corporales. Especialmente, se prestará atención a la manera en la que las poetisas se acercan al oficio poético y las consecuencias que de este hecho se derivan en cuanto a la asunción de una actitud estética y creativa.

Para abordar estas cuestiones, me centraré, principalmente, en los poemas de Gloria Fuertes recogidos en sus *Obras incompletas* y en los que selecciona la antología elaborada por Amalia Iglesias Serna titulada *Sombras di-versas*, en la que se reúnen poemas de diecisiete autoras.

Por tanto, el trabajo tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, se ofrecerá una visión general sobre la obra poética de Gloria Fuertes, destacando aquellos libros y poemas en los que más fielmente se pueda rastrear una perspectiva de género en su escritura, tanto en lo referente a lo ideológico o filosófico como a lo corporal o afectivo. En segundo lugar, se comentará la obra de las poetisas que han imitado, reelaborado o contestado estos supuestos códigos de escritura femeninos.

Israel Holas

Profesor en el programa de español de Deakin University (Australia). Sus intereses como investigador se concentran en la literatura latinoamericana, particularmente en la literatura de Chile, particularmente en torno a la obra poética de Roberto Bolaño y a la narrativa de Pedro Lemebel.

“Surrealismos desde el sur: periferia y vanguardia en *La mandrágora* y *Angry Penguins*”

Esta presentación propone una relectura y reevaluación de dos grupos surrealistas o vanguardistas que han sido marginados y duramente atacados por la crítica: *La Mandrágora* de Chile, y los *Angry Penguins* de Australia. Adhiriéndose a la celebración bretoniana del humor negro y a la predilección surrealista por la yuxtaposición violenta y forzada, esta presentación comparte un proyecto de trabajo que se articula alrededor de una lectura comparativa de estos dos grupos y de sus excentricidades geográficas, literarias y estilísticas.

Daniel Nahum

Docente egresado del Instituto de Profesores “Artigas” (Uruguay). Realizó la Maestría Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana (UDELAR). Cursa Maestría en Sociología (FLACSO). Cursó posgrados en Literatura Española, Literatura infantil, Literatura Latinoamericana, cinematografía y actuación teatral. Ha publicado artículos en revistas especializadas, libros de poemas y ensayos. Su último libro, Bases teóricas del texto literario fue publicado en 2017 y cuenta ya con tres ediciones. Ha dictado numerosas conferencias en Uruguay y el extranjero. Dicta Literatura Española, Estilística y análisis de textos y Guión cinematográfico (Formación Docente) y cursos de posgrado en literatura infantil (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores). Es coordinador audiovisual del Programa Cineduca.

Palabra y resistencia: poesía, memoria, rebeldía. En torno a *Matrero* y *Sesquicentenario*, de Hebert Benítez Pezzolano

Matrero (2004), cuarto libro poético de Hebert Benítez Pezzolano -docente, crítico, teórico y poeta uruguayo- plantea desde la épica local la deriva de un marginal que opta por la búsqueda de la libertad. *Matrero* es una alegoría sobre el arrojío de vivir y la creación artística, específicamente poética, que se manifiesta mediante el desdoblamiento y la tensión de las voces enunciativas. Benítez edifica *Matrero* como una construcción generada a medida que el perseguido avanza, es decir, sin una estrategia, y bajo

el signo de una “finalidad sin fin”, como repite el texto en una suerte de estribillo clave, traza negativa, quizás, de toda teleología de vida y creación. *Matrero* rompe ciertas expectativas del lector porque el marco enunciativo es el de la gauchesca, con un sentido a veces metafísico que evoca el de las primeras décadas del siglo pasado, refundándolo, de suerte que resulta una refundación de la refundación de un género que ha vivido distintos agotamientos.

Con igual sentido unitario en su forma de poema largo, *Sesquicentenario* (2017), quinto libro de poesía de Benítez, rememora vivencias adolescentes de 1975, año siniestro en que la última dictadura militar uruguaya (1973-1985) celebrara los 150 años de la declaratoria de la independencia del país, afianzando con su conmemoración el golpe de Estado. Los tiempos de una naturaleza paradisíaca y de la edad junto con el resonar y la conciencia del infierno militar, simultáneamente perdidos y recobrados desde la memoria poética, golpean y traen el fervor de una ambigua felicidad remota, las contraccaras de la temprana conciencia, así como prendas ensangrentadas de un familiar integrante de la guerrilla tupamara. Palabras y silencios articulados en la voz del hoy, junto a un batir continuo de campanas, proveen la masa sonora fundamental del poema. Ambos títulos, *Matrero* y *Sesquicentenario*, recibieron el Premio Nacional de Literatura. Benítez es una de las voces poéticas más importantes del Uruguay contemporáneo.

Rosa Berbel

Graduada en Literaturas Comparadas (2019) y titulada en el Máster en Estudios Literarios y Teatrales (2020) por la Universidad de Granada, institución en la que ha contado con una beca de colaboración en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura con un proyecto sobre ecoficción y estética ecológica. En la actualidad, preparo su tesis doctoral sobre la trayectoria del ecopoema en la creación reciente en español (1980-2020). Sus comunicaciones han sido aceptadas en varios encuentros nacionales e internacionales y he formado parte del comité organizador de las III Jornadas Doctorales Letral: Arte y Literatura (2020), organizadas por la Universidad de Granada.

Retorno al campo: una lectura ecocrítica de las poéticas neorrurales en el ámbito español

La consolidación de la estética neorrural en el ámbito cultural español ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre las problemáticas específicamente locales y los conflictos ecosociales del período Antropoceno. Este relevante eje político, el que oscila entre lo territorial y lo global, llega a constituir una herramienta crítica y teórica de gran alcance, al permitirnos comprender los nuevos textos ruralistas más allá de su atención a las particularidades del campo nacional. Pese a la centralidad de la novela en el dominio de la ecoficción, también la escritura poética se ha mostrado concernida por el retorno al campo, como atestiguan las obras de autores como María Sánchez, Gonzalo Hermo, Hasier Larretxea, Fermín Herrero, María do Cebreiro, Ramón Andrés, Luz Pichel o Manuel Rivas, quienes, desde distintos lugares de enunciación, han tratado de dar respuesta a las actuales circunstancias ecológicas. Ello nos exige, por un lado, cuestionar la operatividad de la dicotomía clásica entre el campo y la ciudad y la pertinencia de la categoría de “neorruralidad” en el momento presente; y, por otro lado, reevaluar las posibilidades del poema como un espacio fundamental de conflicto, disidente con respecto a cualquier hegemonía.

De este modo, esta investigación propone un acercamiento a los textos neorrurales en diálogo con las estrategias de la estética ecológica y las ecoescrituras, desde su encrucijada histórica ante el colapso medioambiental, los procesos de globalización y urbanización, la alteración en las condiciones de habitabilidad o la despoblación de las zonas agrícolas. Aunque la radical actualidad de la corriente y la propia complejidad de sus motivaciones condicionan su estudio, creemos necesario apuntar las coordenadas de una tendencia en auge, cuyo protagonismo estético es aún hoy difícilmente ponderable.

Pablo Edmundo Heredia

Doctor en Letras Modernas. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina, 1996. Profesor Titular. Cátedra de Literatura argentina II, Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Córdoba. Investigador en el área Letras. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFYH), U.N.C. Director del proyecto Literatura y política: construcción de identidades y configuraciones estéticas de lo popular en la narrativa argentina. 1960-2015. Inscripto en el CIFYH, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Secyt-UNC. 2018-2022 (en curso).

La música de la dislocación sintáctica: vanguardias eran la de antes... (poéticas de vanguardias en la Argentina del siglo XX)

“La belleza es un valor burgués”, decía Leónidas Lamborghini. Sin resignarnos a reflexionar sobre la belleza, nos interesa aquí la cuestión del “valor”: la belleza *es un valor*, y como tal, la supuesta fruición estética, o el goce del texto, o el placer del gusto. El tránsito de la poesía por una vía ética, y por consiguiente, según Lamborghini, la música de las palabras como un hecho social. Se siente desde valores sociales y el lenguaje no es más que un modo, el tono, una cadencia, la partitura, de una expresión política, en tanto interacción verbal con las cosas de este mundo. La belleza sale de sus moldes, es decir de la lengua social, para crearse en el lenguaje de los sentidos por fuera de la sintaxis de un sistema que oprime desde la alienación de sus formas.

Las palabras del diccionario han envejecido y suenan mal, se han fundido en la corrosiva opresión de sus significantes. La frase “La música es inenarrable” (se clamaba en la década de 1920), decía todo aquello que aún no se había manifestado en la concreción de la vida, o del mundo, o de la realidad. Por eso la experiencia poética en la obra de los años ‘20 de Jacobo Fijman era música que se florecía al exterior de las palabras que se concatenaban en la sintaxis burguesa. Como así también se proyectaba en la dislocación musical de Oliverio Girondo, donde allá por los años ‘40 y ‘50 las palabras eran casi siempre otras nuevas que albergaban el sonido de lo que vendría. Y en los ‘60 se arremolinaba en la anulación de la escritura en la obra de Lamborghini: la destrucción del presente abría el futuro de una nueva diferencia de la lengua poética configurada con los despojos y los retazos de la vieja sintaxis; o al menos alcanzaba para ridiculizar su pudor.

Elena Campero

Associate Professor of Spanish, McDaniel College, Estados Unidos. Cursó la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y se doctoró en la Universidad de Maryland, College Park (Estados Unidos), con una tesis sobre la obra completa de la poeta uruguaya Marosa di Giorgo.

“Que en el pez descanses, poeta: El gran surubí (2013) de Pedro Mairal”

El gran surubí (2013) del escritor argentino Pedro Mairal (1970) es una obra compuesta por sesenta sonetos, publicada primero como folletín por entregas en la revista Orsai. Se trata de una nueva versión del clásico de la poesía gauchesca argentina: el Martín Fierro (1872 y 1879) de José Hernández. En el texto de Mairal, el poeta protagonista Ramón Paz y sus amigos son reclutados a la fuerza para pescar en el Río de la Plata al colosal surubí guazú y así alimentar a los habitantes del conurbano bonaerense. El destino de Paz se precipita cuando decide desertar y amarrarse al cuerpo del monstruoso surubí tras ser acusado de asesino y canibal. Al re-escribir este texto clásico, Mairal recupera la pregunta por la identidad o el ser de la gauchesca (Ludmer 120), para pensarla en relación a la figura del poeta. En esta presentación examino entonces de qué modo Mairal re-define al poeta hoy en día a partir de su devenir surubí. El surubí-poesía se vuelve una fuerza centrífuga que siempre deja al poeta por fuera, imposible de asimilar a sistema alguno: el poeta es un díscolo y, en tanto tal, debe comprometerse con y dejarse llevar solamente por la fuerza de la palabra. A los fines de abordar dicha cuestión, analizo primero la

pulsión de muerte, ligada al pez. Luego, me enfoco en la fuerza avasalladora del surubí, legado del imaginario animal de la poesía gauchesca, y planteo la búsqueda de un nuevo horizonte para la poesía argentina a través de esta re-escritura de la tradición literaria nacional.

3 de diciembre (Melbourne) / 2 de diciembre (España-Argentina-Perú-Uruguay-EE.UU.-Chile-Colombia)

Jorge Polanco

Docente en la Universidad Austral de Chile. En poesía ha publicado los libros Las palabras callan (2005; 2020), Sala de Espera (2011;2019), Cortes de Escena (2019). En ensayo ha publicado, La zona muda (2005), La voz de aliento (2016), Juan Luis Martínez, poeta apocalíptico (2019). Dirige el proyecto Fondecyt 11190215.

Jonnathan Opazo Hernández

Como poeta ha publicado los libros Junkopia (2016), Cangrejos (2018) y Baja fidelidad (2019). Movimiento de traslación (2020) reúne crónicas escritas en diversos medios y Ruina (2021) es su primer libro de ensayos. Tiene estudios en Sociología. Actualmente forma parte del equipo del proyecto Fondecyt 11190215.

Felipe Ríos

Estudiante de Magíster en Pensamiento Contemporáneo, Universidad Austral de Chile. Actualmente forma parte del equipo del proyecto Fondecyt 11190215.

Resistencias gráficas y poéticas (1973-1989)

Resultado de una investigación artística en curso, la propuesta de esta ponencia quiere mostrar algunas migraciones de prácticas y conceptos entre arte y poesía en Chile desde el ámbito de la poética, principalmente en el periodo dictatorial chileno. Estas migraciones indican ciertas supervivencias y, por cierto, diferencias en los modos y materiales de producción de obras que han significado -según Cristi y Manzi, a partir de Didi-Huberman- una resistencia gráfica, en vez del silenciamiento del trazo esperable con la expresión "Apagón cultural". Revisaremos la poética visual -el pensamiento en obra-, cuyos trabajos no son tan conocidos en Chile y, por ende, en ámbitos internacionales, pero que remiten a las migraciones entre artes visuales y poesía como modo poroso de escritura. De esta forma, la ponencia quiere indagar una concepción amplia de la "imagen visual" -en lugar de la fanopea (imagen lingüística) y el término "poesía visual"-, en el sentido de una expansión de géneros, recursos y materialidades que conjugan con las exigencias de una época desfondada. Para esta ponencia se analizarán tres obras: *L&vertad* (1984) de No Vásquez, como imagen-síntoma, que sobrevive en la forma del montaje como principio de construcción estético-filosófica, en la imbricación de imagen visual y escritura poética y, Barrio cívico. *Epigramas* (1988) de Bernardo González. En el caso de esta última, la situaremos en el contexto de producción material de obras durante la dictadura y en el marco de lo que el mismo autor llamó en un ensayo como "La generación NN", dando cuenta de las prácticas de resistencia cultural y los actores que las llevaban a cabo. Y, por último, el trabajo colaborativo entre Tatiana Álamos y Tristán Alta Gracia *Santiago Espiritual en el nuevo extremo de la vida* (1987), libro marcado por sus reminiscencias con la obra de Guillermo Deisler y la acción de la lectura en el marco de la dictadura chilena.

Sergio Holas

PhD in Philosophy por la Universidad de New South Wales (Australia). Profesor en el programa de español de The University of Adelaide (Australia). Ha desarrollado su obra de investigación en torno a la literatura y el pensamiento latinoamericanos.

Hacia una poesía intercultural. Alejandro Pérez en el Vórtice las palabras

Me propongo hacer una lectura del manuscrito del poeta Alejandro Pérez, Vórtice. En este manuscrito Alejandro Pérez reescribe la historia de los equívocos (Pound) y mentiras (neoliberalismo) que desfiguraron el tejido utópico de nuestra generación y de toda nuestra historia moderna. Pérez Hace un viaje circular guiado por "la línea azul" de la escritura que trae a la mano su propio horizonte, así reescribiendo la historia desde el lado de la experiencia poética, y así también conociendo(se), el poeta, como por primera vez en todo lo que su cuerpo puede hacer. Por esto pienso que en su búsqueda de la palabra poética Pérez da cuenta de lo que Maturana y Varela llamaron conducta apropiada: el poeta que construye, reconstruye, gira emborrachada por los remolinos de la historia, de la memoria, de la palabra, de las imágenes. Esta es su lucha en y con las palabras empolvadas de la vida recorrida, caminada, soñada y dolida. De allí que tome sentido el decir "Tú decides Alejandro Pérez. Tú decides."

Roberto Esposto

Profesor en el programa de español de la Universidad de Queensland (Australia) Académico correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Trabaja sobre temas de literatura y pensamiento latinoamericanos. Su publicación más reciente es el libro Rodolfo Kusch. Actualidad de un pensamiento americano. Lecturas y reflexiones (Buenos Aires: Biblos, 2018)

La 'lógica de la negación' y la razón poética en la poesía de Hugo Caamaño

En una entrevista radial, el poeta Hugo Caamaño (1923-2015) expuso que su poesía era "absolutamente autobiográfica" y que el género literario de la poesía es "una forma del conocimiento". De ahí que en esta exposición deseamos explorar si la poesía de este autor corresponde la llamada 'razón poética' y la 'lógica de la negación' de Rodolfo Kusch.

José Luis Fernández Castillo

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Profesor en el programa de español de La Trobe University (Australia). Investiga sobre temas de narrativa y poesía contemporáneas en el mundo hispánico. Ha publicado trabajos sobre Octavio Paz, José Ángel Valente, Olvido García Valdés, Roberto Juarroz y Chantal Maillard, entre otros autores.

(Im)posibilidad de un conocimiento poético en Roberto Juarroz

Roberto Juarroz aunó en su obra la densidad filosófica con el rigor formal. El legado de los quince volúmenes que componen su *Poesía Vertical* nos ofrece una exploración demorada y profunda de los grandes centros temáticos de la modernidad poética, no sólo en su vertiente latinoamericana, sino en el ámbito más amplio de la literatura occidental del siglo XX. En esta presentación me propongo esclarecer el estatuto de la poesía como forma de "conocimiento" al que en alguna ocasión se refirió el poeta argentino. Para ello, contemplaré su obra poética desde una comparación entre el uso de la ficción en el ámbito científico-filosófico (el 'thought experiment', 'experimento mental' o 'Gedankenexperiment' tal como se ha utilizado en la tradición especulativa) y el poema como contexto experimental, con el fin de esbozar respuestas a la siguientes preguntas: ¿Qué papel juega la imposibilidad en la poesía, protagonista de tantos poemas 'experimentales' de Juarroz en oposición a la

imposibilidad de los ‘experimentos mentales’ en las ciencias o la filosofía? ¿Qué conclusiones cabe extraer de dicha comparación para comprender cómo la poesía puede contribuir a la construcción de una forma de conocimiento, particularmente desde una perspectiva post-metafísica y materialista?

Mario Eraso

Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Ha publicado tres libros de poesía: Cementerio (2005), Oro (2011), y Extravío seguido de Amanecer en Lisboa con Oliverio (2015). Es autor de dos libros de crítica: Cordón de plata: diez poetas latinoamericanos nacidos en la década de los años cuarenta del siglo XX (Sin Nombre, México, 2010); Poesía de Roberto Juarroz. La comunión de las formas (Universidad de Antioquia, Medellín, 2017). Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, Colombia, en los programas de pregrado y posgrado.

Roberto Juarroz en *Esto es* (1956-1957): Poesía y cinefilia

Aunque haya publicado catorce libros de poesía entre 1958 y 1993, titulados con el nombre de *Poesía vertical*, enumerándolos de manera sucesiva para diferenciarlos, el poeta argentino Roberto Juarroz (1925-1995) es marginal. Es un poeta para poetas con pocos lectores. En 2017 publiqué un libro enteramente dedicado a él, de ahí que esta afirmación no es una calificación sin sustento. Ahora bien, si Juarroz se lee poco, las reseñas de cine que divulgó en la revista argentina *Esto es* no han despertado ningún interés entre la crítica. Con todo, en 2014 gané una residencia ofertada por el Ministerio de Cultura de Colombia y de Argentina, que me permitió investigar en las Bibliotecas de Buenos Aires esos documentos. En consecuencia, logré compilar más de cuarenta reseñas sobre directores de diversas nacionalidades y de películas disimiles: Bergman, Chaplin, clásicos del cine argentino como *Edad difícil* de Torres Ríos, filmes polémicos del cine mexicano como *El niño y la niebla*, obras maestras como *Las diabólicas* de Clouzot, entre otros. Así las cosas, la ponencia busca mostrar el origen de las pretensiones poéticas e intelectuales de un poeta inolvidable, Roberto Juarroz, analizando el contenido de las reseñas, en especial, las referidas a: *Edad difícil* (Argentina), *Las diabólicas* (Francia), *Oro bajo* (Argentina), *Un verano con Mónica* (Suecia), *Puerto* (Suecia), *Marcelino pan y vino* (España), *La Strada* (Italia), *Cangaceiro* (Brasil), *El globo rojo* (Francia), *Siete samuráis* (Japón), *Conspiración de silencio* (Estados Unidos), *Banquete de bodas* (Estados Unidos) y *Sed de vivir* (Estados Unidos). El día de la lectura pretendo proyectar, usando material de YouTube o recurriendo a mi acervo cinematográfico, escenas de las películas, propiciando un encuentro de texto e imagen para mejor comprensión del talento crítico de Juarroz.

Ana María Riveros Soto

Profesora del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de investigación se centran en la exploración de la subjetividad y las relaciones con la metatextualidad literaria en la producción poética chilena de dictadura, postdictadura y reciente; y en el estudio de poéticas contemporáneas en torno a la lectura y la escritura. Ha publicado los trabajos “Al bello aparecer de este lucero. Metatextualidad poética en la escritura de Fernando de Herrera y Enrique Lihn” (Estudios Filológicos, 2017), “Hallazgo y gestación del yo en El primer libro y Albricia de Soledad Fariña” (Revista Chilena de Literatura, 2017), “Poética de la lectura en la obra de Jorge Teillier” (Taller de Letras, 2019), entre otros, y editado junto a Andrés Melis la obra “Seguies. Poesía Reunida (1972-2016)” del poeta A. Bresky (Inubicalistas, 2019). Actualmente, se desempeña como profesora del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Escombros humanos’. Inmovilidad, claustro y canto en Resquemores (2019) de Diego Rosas Wellmann.

El presente trabajo busca dar cuenta de las claves que confluyen en la obra *Resquemores* (2019) del poeta chileno Diego Rosas Wellmann (Coyhaique, 1993), las que en su conjunto nos permiten postular la configuración de un sujeto poético que subsiste en condiciones de inmovilidad, encierro y estancamiento, una especie de parálisis inexorable que lo aqueja y confina al estado de permanente inexistencia, la impuesta condición de ser nada, de andrajo o de ‘escombros humanos’ al cual el yo es sometido bajo el rigor de un orden preexistente e irrevocable, asentado desde tiempos anteriores y que dan como resultado la expresión de una voz acalambrada, aprisionada, la emergencia sin escucha de una entidad signada como mínima, “residual” (Bauman, 2005), condición que la relega a la condena oscura y fantasmal de un muerto cuyo deambular es ilusorio y trastornado, absorto en el mismo punto que produce la inercia. Frente a ello, la palabra y el verso constituyen la única hebra por medio de la cual el yo echa a andar, la materia que da forma al sujeto y posibilita su desplazamiento en tanto la lengua poética es transgresión y torcedura, el espacio de fuga que posibilita la resistencia, la que solo puede materializarse a través del canto lírico, *carmínico*, en cuanto este remite a la esencia propia del yo. De este modo, el sujeto intenta amasar la palabra, bosquejarla, abrirla en camino como vía de emancipación y restitución, proceso que se conjuga, a su vez, con marcas provenientes del mundo fantástico y el enclave gótico, la ciencia ficción y la distopía, espacios desde los cuales se manifiesta una clara lucidez respecto de la fuerza responsable del despojo: modernidad, capitalismo y neoliberalismo constituyen el encuadre general y objeto que provoca el enclaustramiento del sujeto y su confinamiento a la nada y el olvido.

Martin Remberto Horna

Cursa el doctorado de Español: investigación avanzada en Lengua y Literatura (Universidad de Salamanca). Es magíster de Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). En la misma institución obtuvo el grado de bachiller de Literatura y actualmente estudia Educación.

El género pictórico de las vanidades en el poemario ‘Concierto animal’ de la peruana Blanca Varela

El género pictórico conocido como *vanitas* o vanidades fue un recurso simbólico utilizado, principalmente, durante el Barroco europeo para considerar como vana y contingente la vida. Todo aquello que no tuviese a la divinidad cristiana como fin último se torna engaño humano, sobre todo, en España. De esta manera, se desestabilizaron valores venerados por la sociedad occidental como la belleza, la riqueza, el reconocimiento, el poder, la sabiduría, el arte, entre otros. Por su parte, Blanca Varela desarrolla una poesía de crítica axiológica a la sociedad de su tiempo, ubicada después de mediados del siglo XX. Ella considera que ciertos valores institucionalizados son una estafa y los desmitifica mediante recursos poéticos, como las figuras literarias, y recursos pictóricos, como el género de las *vanitas* o vanidades. Estas ideas se pueden apreciar mediante el poema “Currículum vitae” de *Canto villano* (1978), el libro *Ejercicios materiales* (1993) y su poemario *Concierto animal* (1999). Sobre los dos primeros textos, ya lo he demostrado mediante una tesis y un libro de investigación. Con respecto al último, la presencia del mismo recurso pictórico aún es un trabajo pendiente que con la presente investigación pretendo completar. Por lo pronto, se puede afirmar que la presencia de la muerte, la caducidad, lo efímero y la insignificancia de la existencia son temas centrales que se expresan mediante *vanitas* actualizadas. Varela desarrolla tres caminos para emplear las vanidades en su lírica (la restitución de símbolos, la resemantización de ellos y la innovación), así que su presencia debe llevarnos a entender tanto su funcionalidad como la intencionalidad crítica detrás de los poemas. Para ello, se empleará como marco teórico a la Retórica textual de Stefano Arduini y al análisis retórico interdisciplinario de Vivens-Ferrándiz sobre *vanitas*.

Sesión de clausura:

Presentación del documental *El buscador de palabras*, dirigido por Marcel Lecourant y Wladimir Rupcich, documental sobre el poeta chileno Alejandro Pérez. Conversación con Marcel Lecourant a cargo de Sergio Holas.

Alejandro Pérez es un poeta nacido en la ciudad de Valparaíso en el año 1954. Perteneciente al círculo poético que se desarrolla en un primer momento en torno a las figuras tutelares de Enrique Lihn y Rodrigo Lira, su actividad como agitador cultural se centró, desde finales de los años 70, en la ciudad de Valparaíso, contribuyendo a constituir una nueva escena poética porteña después de varios años residiendo en Santiago de Chile. Es autor de tres libros: *Desencanto general* (Documentas, 1988), *Expediente sumario* (Poesía de la quinta, 1999) y *Modelo económico* (Ediciones Altazor, 2017).

El buscador de palabras es un documental, realizado por los cineastas Marcel Lecourant y Wladimir Rupcich, que retrata las experiencias del poeta Alejandro Pérez en San Pedro de Atacama, su lugar de residencia desde hace algunos años.