

Seminario de Grado, “Poesía Latinoamericana Contemporánea”.

2020

Prof. Javier Bello

DESCRIPCIÓN

Este seminario se propone como una continuación y profundización de las clases sobre poesía con las que participaba en los cursos troncales de literatura contemporánea, tanto en la malla antigua como en la nueva, y de los cursos electivos “Los naufragos: poetas chilenos de los 90” y “Poéticas andinas: Mistral, Huidobro, Vallejo, Neruda, Varela, Sáenz, Eielson, Fariña”, es decir, en el estudio de poetas chilenos y latinoamericanos, y de algunas perspectivas teóricas que intenté asociar a esas poéticas en su lectura, dado el poco tiempo de cátedra con que contaba. El desafío mayor del seminario es, en este sentido, un acercamiento a la lírica moderna y a lo que quizá resulta tan importante para los alumnos como ese acercamiento, que es su modalidad, en la medida en que intentamos destacar lo productivo que resulta para las posibles lecturas de textos líricos, atender sobre los distintos niveles que imbrican sujeto, discurso y texto, poniendo especial atención sobre cómo las voces femeninas, en las obras escritas por mujeres, poetizan de manera particular su ingreso en el ámbito de la palabra, de la misma manera en que se manifiestan en los enclaves del texto -superponiéndose- variados sujetos, periférico desde diversos puntos de vista (género, origen, casta, lugar social, etc), frente a la instalación de la modernidad.

Para ello, nos dedicaremos al estudio -como aprendizaje inicial de acercamiento al hecho poético- de cuatro autores, que a la vez representan cuatro momentos y cuatro cimas en nuestra literatura contemporánea, con el fin de desarrollar herramientas entre los alumnos y guiarlos a la temática de su trabajo final de seminario de grado:

Sin perder de vista la etapa “posmodernista” previa, nos concentraremos en la lectura de *Trilce* y los “Poemas en prosa” de César Vallejo, quizá la escritura más intensamente caracterizadora de nuestra vanguardia, por medio de una poética de insistente experimentación en el lenguaje, pero al mismo tiempo como una explosiva manifestación de la orfandad cósmica, étnica y social, la experiencia del hambre y el despojo poetizada

más allá del discurso, a niveles no sólo religiosos y políticos, sino también estéticos, espirituales y metafísicos.

Después de Vallejo, nos dedicaremos a la lectura de una amplia selección de poemas y algunas claves ensayísticas de José Lezama Lima, sin duda uno de los poetas más esplendorosos de la lengua, el iniciador -al que sólo se acercan quizá, en este sentido, el Gironde de los años 50 y los brasileños concretistas- de la multiplicidad morfológica y discursiva que tanto en el Caribe (Tatuaje) como en el Cono Sur (Tajo) han significado las poéticas neobarrocas, según Severo Sarduy.

Observaremos en la obra de Lezama Lima -a partir de una comparación no sólo con José Martí sino también con Julián del Casal-, no una concentración trágica de lo lírico, como en Vallejo, sino una proliferación paródica, irónica, pero sublimemente alegórica y melancólica, de los significantes que se suceden y van sustituyendo/elidiendo las figuras creacionales (“Ah que tú escapes...”) de un paraíso no normativo y sus alcances cosmológicos (“Una oscura pradera me convida”), impulsadas permanentemente en el mundo de la cultura -sobrenaturaleza- americana, como signo, destino y nuevo origen de la cultura universal.

Acompañaremos al sujeto edípico en un recorrido que lo lleva, por medio de una dialéctica de atracción y hartazgo, al enfrentamiento con los deseos y amenazas de la adolescencia (“Un puente, un gran puente” y “El puerto”), su desciframiento de la trampa que representan la madre y la esposa (“Llamado del deseoso”, “Encuentro con el falso” y “El retrato ovalado”), pasando por las figuraciones americanistas de su madurez (beligerantes en “Pensamientos en La Habana” y mesiánicas en “Rapsodia para el mulo”), hasta las consolaciones de nuevos sucedáneos del abismo -en que el mulo representó la figura mestiza triunfante de la creación y la cultura americana-, que se deslizan por los cotidianos y habitables/acariciables vacíos/tokonomas (“El pabellón del vacío”) y los poderes genésicos reproductivos de la lluvia como palabra original que provoca el nacimiento de lo inesperado e indeterminado, ya sin referencias históricas en su (in)debido cruce (“Universalidad del roce”).

En el caso de Gabriela Mistral, especialmente por medio del segundo poema de *Desolación*, titulado “La Cruz de Bistolfi”, y de algunos otros del mismo libro, como los famosos “Sonetos de la muerte” o “Al oído de Cristo”, podremos apreciar cómo la voz

femenina recupera, en la época de las des-sublimaciones de la primera vanguardia (Girondo, Huidobro) el sublime en la “figura”, “ícono”, “signo”, “dispositivo” de la Cruz, por medio de un proceso de écfrasis que conlleva una fuga de los sentidos, y una intensidad histórica y profética asociada a los deseos y proyecciones de la sujeto.

Continuaremos con una selección de textos de la gran poeta peruana Blanca Varela, no sólo como un acercamiento a la inversión y contestación a los modelos masculinos en la lírica por parte de las poetisas (que se venía dando desde el modernismo: por ejemplo, con Delmira Agustini, y posteriormente en la primera mitad del siglo xx: por ejemplo, con Winétt de Rokha y Gabriela Mistral), sino también como una poética organizada del descreimiento y el distanciamiento crítico con respecto al simbólico patriarcal, que pasa por la desilusión del vínculo de la sujeto y su visión ilusoria del mundo, de sí misma y sus saberes, dudosos, ocultos o imposibles (“Puerto supe”, “Ese puerto existe”, “Nadie sabe mis cosas”, “Las cosas que digo son ciertas”, “Valses y otras falsas confesiones”, etc.), al igual que el develamiento de los deseos y pactos secretos de la maternidad abyecta (“Casa de cuervos”, entre otros), como revisamos en Vallejo y Lezama, pero en Varela desde la (des)naturalización de la perspectiva de la madre.

De la misma manera, haremos un breve recorrido por el aspecto de lo local y territorial como cronotopo fundacional del origen andino del “canto villano” de Blanca Varela, acercándonos a la propuesta elaborada por Eliana Ortega en su libro *Habitar el paisaje. Tres poetisas sudamericanas. Bellessi Fariña Varela*. (Santiago: Cuarto Propio, 2017). La poesía de Varela esconde un recorrido, muchas veces de ida y vuelta, que comienza por reconocer una drástica experiencia estética, de dramática dignidad, vallejiiana me atrevería a decir, a veces ascética e indecorosamente antidiscursiva y antiretórica, un canto monótono y de corte abrupto, de las alturas, fatigado e intenso, de trasfondo filosófico pesimista, pero a la vez una búsqueda excavatoria en pos de un origen perdido que no alcanza a ser revelado pero deja al aire la herida -su “harapo deslumbrante”, como dice la poeta peruana-, que contrasta a la conciencia y la contempla en la mecánica especular de nuestras sociedades sádicas, como fiel representante de la generación del 50.

Cerraremos nuestro recorrido con la poesía de Soledad Fariña, especialmente en la trilogía titulada *La vocal de la tierra*, que contiene los tres primeros poemarios de la autora. La poesía de Soledad Fariña encarna una doble disputa: por un lado, la escritura que ofrece

un génesis alternativo al imaginario bíblico y monoteísta, ausente la figura del Padre Creador y cualquier representación deísta, relacionado explícitamente a partir de su segundo poemario, *Albricia* (1988), aunque no modélicamente, con el *Popol Vuh*, y por otro, la escritura que se desmarca de la comunicatividad, como las poéticas de “neovanguardia” que después del golpe del 73 se configuran en proyectos resistentes a los códigos tradicionales del arte, ocupados por la violencia de la dictadura. Fariña se encona en los devaneos de una erótica que es una mística y a la vez un desperfilamiento, a nivel estético, de la obra; una entrega desprendida, antiretórica, a partir de la dispersión de la forma, la pérdida de rumbo de la voz poética, una textualidad caracterizada por estructuras fragmentadas, espacios en blanco, un lenguaje desarticulado, una obra permanentemente abierta. Específicamente a partir de *El primer libro* (1985) revisaremos la problemática de la voz, las voces y la sujeto femenina en tanto extensión en la posibilidad de un cuerpo y un soporte.

Al mismo tiempo, por medio de sesiones de cátedra, análisis de textos y exposiciones comentadas de los alumnos, revisamos algunos textos fundamentales de formación del psicoanálisis en la obra de Sigmund Freud (“Sobre el sueño”, “Duelo y melancolía”, “Moisés y la religión monoteísta”, “Algunos aspectos sobre la diferencia anatómica de los sexos”, “Introducción al narcisismo” y *El malestar en la cultura*), interesándonos principalmente por los tres modelos de lenguaje y los dos modelos de sujeto de la obra de Freud, incidentes en las lecturas desplegadas durante el seminario; a su vez, también nos hicimos cargo de otros materiales teóricos que revisan o se relacionan con la obra del gran psicoanalista, al igual que con la estética, el género, la cultura y la teoría feminista (Giorgio Agamben, Julia Kristeva, Patricio Marchant, Eliana Ortega, Gayle Rubin, Hélène Cixous, Didier Anzieu, Jacques Rancière, entre otros), fundamentales para acceder a los sujetos y a los discursos en disputa en los textos literarios latinoamericanos.

BIBLIOGRAFÍA

Giorgio Agamben. *Profanaciones*. Traducción de Flavia Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005.

-----*Infancia e historia*. Traducción de Silvio Mattoni. 2ª ed., Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007.

Anna Balakian. *El movimiento simbolista*. Traducción de José-Miguel Velloso. Madrid, Guadarrama, 1967, pp. 11-151.

Emilio Bejel. “Lezama Lima o las equiprobabilidades del olvido”, en: *Lezama Lima. El escritor y la crítica*. Edición de Eugenio Suárez-Galbán. Madrid: Taurus, 1987, pp. 359-75.

Helene Cixous. “La joven nacida. II Salidas”, en: *La risa de la Medusa*. Barcelona: Editorial Anthropos, 1999, 13- 107.

Soledad Fariña. *La vocal de la tierra*. Prólogo de Diana Bellessi. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1999.

Michel Foucault, “Utopía y heterotopías”, traducción de Constanza Martínez y Fernando Blanco, en: revista *Licantropía*, nr. 3, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Santiago, diciembre, 1994, pp. 30-5

Sigmund Freud. “Sobre el sueño”, “Duelo y melancolía”, “El motivo de la elección del cofre”, “Moisés y la religión monoteísta”, “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”, “Introducción al narcisismo”, *El malestar en la cultura*, en: Obras completas. Ordenamiento, comentarios y notas de James Strachey con la colaboración de Anna Freud, asistidos por Alix Strachey y Alan Tyson. Traducción directa del alemán de José L. Etcheverry. 9a reimpresión de la 2a ed., Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2000.

Cedomil Goic. *La poesía de Vicente Huidobro*. Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1974.

Julia Kristeva. *Sentido y sinsentido de la rebeldía. Literatura y psicoanálisis*. Traducción de Guadalupe Santa Cruz. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1999.

-----*Poderes de la perversión*. México: Siglo XXI Editores, 2000.

José Lezama Lima. *Poesía completa*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1985.

Josefina Ludmer. “Tretas del débil”, en: Patricia González y Eliana Ortega (Eds.). *La sartén por el mango*. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1984, 47-54.

Patricio Marchant. *Escritura y temblor*. Edición de Pablo Oyarzún y Willy Thayer. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2000.

Gabriela Mistral. *Poesías completas*. Edición de Margaret Bates. Madrid, Ediciones Aguilar, 1958.

Eliana Ortega. *Habitar el Paisaje. Tres poetas Sudamericanas*. Santiago, Cuarto Propio, 2016.

Jacques Rancière. *El inconsciente estético*. Traducción de Silvia Duluc, Silvia Costanzo y Laura Lambert. Buenos Aires: del Estante, 2006.

Paul Ricoeur. *La memoria, la historia, el olvido*. Traducción de Agustín Neira. Madrid: Editorial Trotta, 2003.

Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”, 1986, en: <http://www.caladona.org/grups/uploads/2007/05/El%20trafico%20de%20mujeres2.pdf>

Blanca Varela. *Donde todo termina abre las alas. Poesía reunida (1949-2000)*. Prólogo de Adolfo Castañón y epílogo de Antonio Gamoneda. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2001.
César Vallejo. *Obra poética completa*. Introducción de Américo Ferrari. Madrid, Alianza, 1982.