

La poesía hoy en Europa

M.ª ÁNGELES CIPRÉS PALACÍN
Universidad Complutense de Madrid

*A mis padres, cuya palabra y presencia
en el espacio y en el tiempo,
siempre me han acercado a la poesía*

El Seminario Internacional *La poesía ante el tercer milenio: poesía de las lenguas y lengua de la poesía*, surgió, hace unos siete años, de un proyecto inicial que llevaba por título *L'Europe de la Poésie*. Está idea, nacida en el seno del Departamento de Filología Francesa en colaboración con el poeta francés Jean-Luc Pouliquen, editor de *Les Cahiers de Garlaban*, crítico de poesía, organizador y participante de los foros poéticos más actuales y conocedor de la poesía contemporánea y de los poetas, ha dado como resultado el Seminario cuyas ponencias y comunicaciones presentamos ahora.

La oportunidad de esta reunión de estudiosos de la poesía y de escritores está fundamentada en varios argumentos: en primer lugar, el hecho de que el espacio europeo no puede ni debe estar asentado únicamente sobre criterios económicos o logísticos que le llevarían a perder su razón primera de ser. Es preciso un espacio imaginario que le permita proyectarse hacia el futuro. Por este motivo, los poetas tienen la palabra, ellos que intervienen de modo privilegiado en esa zona del espíritu en la que pasado, presente y futuro se llegan a confundir, en la que realidad y ensueño se fusionan. Por otra parte, a los universitarios nos incumbe la misión investigadora de analizar entre todas las distintas voces poéticas, con el fin de reflexionar acerca de la esencia del lenguaje poético, en principio subyacente en cada una de las lenguas vehiculares.

Con este encuentro se ha tratado de establecer vínculos entre los escritores y la Universidad de manera que se puedan abrir nuevos cauces de comunicación entre los dos mundos: el de la creación poética y el de la crítica literaria.

El título del Seminario refleja uno de los interrogantes del lector de poesía que desborda el marco de este encuentro, propuesto al mismo tiempo como uno de los ejes de discusión de la mesa redonda: la esencia del lenguaje poético y la contribución de las diferentes lenguas a la explicación de la misma. Si la poesía es uno de los géneros literarios que más se aproximan a los sentimientos de emoción del hombre, ¿qué relación más estrecha tendrá que existir entre el significado de las palabras escogidas por el poeta y el referente al que se adscri-

ben!, ¡cuántas veces el traductor de poemas se siente frustrado en su intento de transcribir las emociones que una lengua provoca en sus lectores y cuya deriva, al cambiar de lengua es casi imposible de reflejar! La poeticidad de cada lengua tendrá que estar en relación estrecha con aquella configuración inicial del mundo que percibimos a través de las primeras palabras en nuestra lengua materna. También la musicalidad y el ritmo de las lenguas imprimirán cadencias significativas a los poemas, difíciles de trasponer en otras lenguas. Así pues, otra de las reflexiones que nos hemos hecho es la importancia de la recepción, de los lectores, del público al que el poeta se dirige siempre, en el cual piensa en el momento de comunicar sus propias emociones, por el que, a veces, censura voces y sentimientos y otras veces los amplifica. Hemos tenido ocasión, a lo largo de este encuentro de poetas y universitarios, de comprobar la emoción contenida en las lecturas de los autores de los poemas, y la recepción emocionada de los mismos. Todo ello nos iba conduciendo sin querer a constatar la fusión entre el hombre-poeta y el hombre. En la conferencia inicial, el doctor Javier del Prado nos hace reflexionar sobre el papel del poeta en este final de milenio en el que parece que la abundancia material es capaz de colmar incluso el espíritu en muchos momentos. Compara la figura del poeta-total de otros momentos de la historia con la del poeta-actual, poniendo de relieve el hecho de que el poeta ha de estar siempre al lado del hombre, de la sociedad en la que vive y a la que debe sustentar en muchos de sus vacíos existenciales.

Otro de los temas que se han repetido es el de la escasez de lectores de poesía frente al éxito de lectura de las novelas. Esto es algo admitido y sobrellevado pacientemente por los poetas que comprenden, en los tiempos en los que vivimos, cómo otros medios de comunicación reemplazan a la literatura en general. Las soluciones propuestas son varias: en el caso del poeta francés Pierre Garnier habría que adaptarse al momento de las innovaciones y pasar poemas por internet o extender la poesía intercalándola en todo tipo de publicaciones tradicionales o tecnológicas; otro poeta francés, Daniel Biga ya hace años que publica poemas breves en pegatinas que pueden enviarse en los sobres o adherirlas en las carpetas de todos los días. Parece que es un tema de moda ya que la publicación mensual *Aujourd'hui POÈME* del mes de mayo de 2000, presentaba un debate sobre el tema de la comercialización de los poemas¹: en un restaurante de lujo de París, con ocasión del acontecimiento cultural *Printemps des Poètes*, se distribuyeron poemas breves por las mesas con objeto de que los clientes los leyeran y se los llevaran. Este hecho desató una polémica acerca de si la poesía debe ser utilizada como publicidad de sí misma en el momento actual, o si por el contrario la creación poética debe de alejarse de la vía de comunicación-información predominante en la actualidad. Lo que sí parece estar claro, para los poetas que intervienen en el debate, es que la palabra poética es distinta a la palabra ordinaria y que la poesía no tiene un mensaje preciso que

¹ Michel Deguy, Marie Etienne, Jacques Darras, *La poésie contre le marché. Débat*, in *Aujourd'hui Poème*, n.º 11, mai 2000, pp.2-3.

transmitir en el sentido jakobsoniano del término, por lo que no debiera de utilizarse ese tipo de divulgación ya que la poesía estaría por encima de todo el material comunicativo de la vida ordinaria. Otras opiniones por el contrario creen en la validez de este tipo de acciones ya que permiten salir a la poesía del *ghetto* en el que se le ha situado debido a la escasez de lectores; sin embargo la poesía así transmitida tiene que ser obligatoriamente breve por lo que no se puede incluir toda creación poética, ni siquiera los poemas que ocupan una sola página, con lo cual la mayoría de las producciones poéticas quedarían fuera de esta vía de distribución.

La brevedad del poema ha sido otra de las ideas-clave de este Seminario: la tendencia en el momento actual a los poemas cortos, memorizables, *de un sólo uso*², cuya difusión es mayor. Sabemos bien que la poesía nunca podrá reducirse a este tipo de poemas por lo que sólo una parte de lo poético sería susceptible de difundirse de este modo. La poesía estaría alejada de la economía de la comunicación-información en el sentido actual, porque los poemas tipo *haïku* no hacen sino dosificar los contenidos poéticos con una voluntad de ponerlos en común. Sería éste un modo de poner en relieve la poesía ante la realidad, tan extendida hoy, de que el género narrativo ha ocupado el primer puesto, a partir del siglo XIX, quedando la poesía siempre en segundo o en último plano.

Tenemos ocasión ahora de leer las palabras de los universitarios y de los poetas, escuchadas hace dos años. De cada país representado, salvo en el caso de Rumanía, acudieron dos poetas, de generaciones distintas, que nos permitieron acercarnos a la trayectoria poética de esos países y esas lenguas en el milenio que ya terminó. En la lectura de sus respectivos poemas encontrará el lector de estas páginas las respuestas a los temas de debate que sirvieron de eje al encuentro y de punto de partida al debate final, porque sólo la palabra poética tendrá la resonancia suficiente para cubrir los silencios y las ausencias en la discusión de algunos de los temas propuestos.

Sabemos que una parte de Europa no estuvo presente³: así se hizo notar en la mesa redonda y en las intervenciones de los alumnos. Las lenguas de Europa del Este y muchas lenguas minoritarias todavía no reconocidas oficialmente, así como las producciones poéticas de los países de África y de Asia cuyos habitantes pueblan cada vez más el espacio europeo⁴. Por lo tanto, debemos considerar muy parcial el acercamiento a la poesía ante el tercer milenio, a pesar del gran número de poetas participantes y queda pendiente la presentación de esta otra poesía, menos conocida pero no por ello menos importante en el mundo actual en el que predominan conceptos como la globalización.

² D'après Pierre Garnier.

³ La poetisa Ulla Hahn, representante de la poesía alemana actual, no pudo participar en el Seminario por inconvenientes de última hora.

⁴ La doctora Eugenia Popeanga aludió a esta idea en su intervención en la Mesa Redonda de la clausura.

En las distintas intervenciones, los poetas trataron de acercar a los asistentes a la realidad de la creación poética, a sus propias vivencias como escritores de poesía, a las particularidades de su obra, para finalizar ofreciendo los poemas escogidos por ellos en el registro de su propia voz, hecho éste que tiene un significado muy especial para la comunicación poética. El poeta irlandés John Liddy cantó algunos de sus poemas consiguiendo una sintonía con el auditorio digna de ser comentada por los estudiantes en las memorias del Seminario, mientras que la lectura del poeta gallego Fermín Bouza fue acompañada por la guitarra; los poemas espaciales de Pierre Garnier⁵ fueron proyectados y permitieron el juego interpretativo gracias a la fusión del dibujo y la palabra.

Debemos de poner de relieve las tres conferencias presentadas. El profesor Javier del Prado, trató de situar la cuestión de la poesía actual en España y en Europa lanzando retos importantes para las intervenciones que vendrían a continuación; el lugar de la poesía hoy en tiempos de abundancia material y de trivialización de los conceptos y de los sentimientos; la pérdida de espacio de la poesía frente a otros géneros y la desaparición del poeta entendido como *poeta-total*, cantor de una colectividad y creador de la función social de la poesía. El profesor José Carlos Seabra Pereira presentó su visión de la poesía actual desde la orientación atlántica que recorre la poesía portuguesa y subrayando las tendencias al lirismo, al neo-expresionismo, al culturalismo, a la plasticidad, a la narratividad, a lo autobiográfico todo ello en medio de un clima en el que destaca la ausencia de Dios, el regreso a la referencialización o *la palabra como euforia hedonista que da culto al presente*.

La explicación de la vertiente mediterránea de la poesía actual estuvo a cargo del profesor Joaquín Molas i Batllori, situándola entre *la integración en el orden social establecido y la aventura, el ánimo de búsqueda y de ruptura*. Puso tres ejemplos de poetas para ilustrar las tendencias más sobresalientes: identificación de poesía y vida; búsqueda de nuevas formas de expresión para poder incidir en el entorno social aún viviendo al margen de la poesía y convertir la escritura en vida creando el personaje de poeta.

Las distintas intervenciones a cargo de los poetas nos dieron a conocer otros tantos universos y visiones de lo poético actual, matizados por sus lenguas, sus países de procedencia y sobre todo por sus propios itinerarios existenciales.

Una pregunta introducía y cerraba la mesa redonda *¿Qué poesía y qué poetas hoy en Europa?*, para cuyo debate se propusieron las cuestiones siguientes:

a) ¿Se puede hablar de una poesía europea actual? Elementos comunes y diferencias entre las creaciones poéticas presentadas a lo largo del Seminario. ¿Podemos distinguir entre poetas en el contexto y poetas como individualidades creadoras que prescinden de él?

b) ¿Qué intertextualidad anímica y discursiva de los poetas?

⁵ Realizados expresamente para el Seminario.

c) ¿Cuál sería la esencia del lenguaje poético actual, latente en la mayor parte de las manifestaciones poéticas presentadas y más allá de un espacio geo-político y de los condicionantes derivados del mismo?

d) Desde el punto de vista formal, ¿cómo discurre la poesía actual?, ¿Hay modas o la poesía se mantiene al margen de ellas?

Estas cuestiones fueron objeto de rigurosa y cuidada reflexión por parte de todos los participantes. Resumimos las ideas que, contando con las opiniones escuchadas, podrían servir de respuesta a las mismas.

Respecto a la creación poética actual en la Europa de los países representados en el Seminario, podemos decir que puede incluirse en un mismo movimiento creador bajo el signo del tiempo en el que se produce. En este final de milenio, donde el concepto de globalización impera en todos los dominios, y donde la historia es vivida también de un modo más general, estaremos de acuerdo con el poeta Edoardo Sanguineti en que el capitalismo imperante, con las secuelas de materialismo que mencionaban el Profesor Javier del Prado y muchos otros poetas, influye de modo directo en la poesía. Si la creación poética se sitúa en territorios más cercanos al espíritu del hombre, el aislamiento de este género puede llevarnos a pensar en la poesía como movimiento interior del individuo poeta que no tiene como objetivo primero la comunicación ya que su interlocutor está sumido en otras prioridades. En este sentido la poesía europea actual sigue siendo uno de los géneros más elitistas en cuanto a receptores. Esto lo saben los poetas y lo asumen como algo casi necesario para este tipo de escritura.

Elementos comunes serían: la tendencia en muchos casos al poema corto, memorizable, del tipo haiku japonés, donde el mensaje pasa rápido y puede quedarse en la mente del lector (sin dejar de escribir poemas largos, incluso muy largos, cercanos a la prosa); algunos poetas han coincidido también en lo que podemos denominar la *poesía de los objetos*, en la que el punto de partida de la inspiración es la emoción que puede surgir ante la contemplación de un objeto determinado; los temas universales de la poesía, amor y muerte, siguen estando presentes así como el retorno a la infancia y a la adolescencia como fuentes de inspiración de los sentimientos primeros; el paisaje, sobre todo el cotidiano, proporciona elementos novedosos cuando desde la pequeñez y la insignificancia se construyen grandes poemas; los temas históricos; las presencias míticas...

Entre las divergencias indicamos: la poesía espacial, muy unida todavía al arte de las vanguardias de los años 70, que puede tener cabida hoy en relación con la minorización y memorización del poema; la poesía rumana, representante única del Este de Europa como lengua románica que es, destacando no sólo por la juventud de la poetisa participante, sino principalmente por la conexión que ésta supo establecer con el auditorio universitario expresando ideas como el posicionamiento del hombre-poeta al lado del hombre para *salvarlo* (contando para ello con lo más valioso de su experiencia); el concepto de poe-

sía como ejercicio ideológico; la importancia concedida a la función comunicativa en poesía... En este sentido, parece pretender el regreso a la figura del poeta-total, unido a la sociedad y actuando en su seno como figura relevante sin ser superior sino cercana al hombre; en esta búsqueda de una nueva sensibilidad poética se está tal vez reconociendo el puerto al que nos ha llevado este final del milenio: una poesía alejada de su función social (hecho puesto de relieve por poetas como Felipe Juaristi, Manuel Alegre, Jean-Luc Pouliquen...). Destacamos finalmente las poesías catalana, gallega y vasca en este apartado de diferencias sobre todo por el hecho de representar una producción literaria con la particular inflexión producida por la propia lengua en situación de bilingüismo o de diglosia.

Se habló de los poetas *en el contexto* en el sentido de que, en sus creaciones poéticas el contexto socio-histórico y geo-político esté presente, es decir en aquellos en los que el caminar al lado de la sociedad de la que forman parte esté patente. Los poetas como *individualidades creadoras* ajenas a este contexto también existen en la actualidad aunque son, en palabras de Sanguineti muy escasos. Javier del Prado alude a ellos de modo impersonal: *el poeta es en muchos casos el ser que sobra ya que no distrae ni da lustre a la sociedad, se limita a construir su propia conciencia verbal*.

La intertextualidad anímica y discursiva de los poetas que han participado en el Seminario podría resumirse del modo siguiente: el poeta como catalizador de un cambio *en el clima moral y ético de la sociedad* (Felipe Juaristi); el poeta como artífice de un trabajo de la lengua que es capaz de fusionar culturas y países en esa mezcla de hombres en la que se ha convertido la Europa del siglo XXI; la idea, repetida por varios poetas, entre ellos el vasco Harkaitz Cano y el francés Pierre Garnier de que el poema está en el mundo y el poeta no hace sino descubrirlo, recogerlo y entregarlo a la humanidad; los poetas de la nostalgia de un tiempo, de una tierra y de una patria, entre los que destacamos a los poetas gallegos, y en general a los poetas portugueses con su sentimiento de *saudade*; los poetas humanistas como Jean-Luc Pouliquen cuya preocupación por el otro, desvalido, le ha llevado a tareas de poesía entre niños y adolescentes inmigrantes en París, con objeto de reconquistar a través de la palabra recién adquirida de la nueva lengua, los ecos lejanos de los países que quedaron atrás; poesía mística en el sentido místico de Antonio Colinas, poesía de lo religioso de Paolo Valesio, donde el hombre, en clave de ausencia de Dios se interpela acerca del sentido de la trascendencia y poesía definida por Mário Claudio como un *dejarse visitar por una presencia, al igual que los místicos*; la propuesta del poeta francés Daniel Biga de alcanzar la verdadera vida, *la poé-vie*, en ese encuentro cotidiano con los objetos y los seres a través de una contemplación poética de la existencia, en este sentido se acerca a la poética con la que se definió el poeta catalán Pep Rosanes-Creus; el poeta suizo del cantón Ticcino, Alberto Nessi, representaría el compromiso civil y social con la gente de su tierra, su poesía no sólo es una crónica de vidas anónimas aunque cercanas al poeta sino también la posibilidad de inmortalizar la vida en la palabra

para ganar la batalla al tiempo y a la muerte, un medio de conocimiento y de contacto con el otro pero todo ello siempre anclado en un país, un punto de referencia para entender el itinerario humano en cualquier lugar del mundo. En este sentido enlaza con el poeta irlandés John Liddy, comprometido con la realidad y con los que sufren y cuya poesía le sirve siempre de reencuentro con un paisaje y una historia.

Definir la esencia del lenguaje poético actual fue una de las cuestiones más difíciles para los poetas. En cada lengua hay ya una poesía escrita en lo que las palabras significan en esa lengua pero es sin duda en la elección única e irreplicable de cada poeta donde podría residir dicha esencia. Cada vez que el poeta escribe está renovando la lengua al colocar de un modo preciso esas palabras y sus significados que, para él, están configurando el universo de un modo nuevo e inaudito. Recordamos la frase inicial de José Hierro: *No se lo que es la poesía*, aunque más adelante admitió que su poesía le permite *recuperar el tiempo en la palabra* y que *es una recogida de palabras oportunas que se van ordenando de modo único y son capaces de dar la impresión de vida*. Si queremos hablar de esencia, de originalidad del lenguaje poético, podemos seguir en esta misma línea; los poetas reconocen que no utilizan el mismo lenguaje para escribir poesía que para escribir novela o ensayo por ejemplo. Es el orden único e irreplicable de esas palabras el que permite contactos y sentidos que escapan a otro tipo de lenguaje; la emoción y el sentimiento del poeta permiten esos encuentros insólitos y a veces mágicos de las palabras, cuya interpretación en ocasiones, no llega a recomponer el sentir primero con el que fueron emitidas. La mirada poética es capaz de ensamblar las palabras en los poemas de modo muy similar al montaje cinematográfico, como sugirió Edoardo Sanguineti. En cualquier caso, los propios poetas creen en su tarea de *restituer au langage sa magie qui rend inopérante toute analyse textuelle* (Jean-Luc Pouliquen).

Respecto a la forma, el poeta quiere generalmente dar a conocer sus habilidades en cuanto a la métrica y las formas clásicas siguen vigentes al lado de una tendencia al verso libre y a la prosa. Esta tendencia hacia la prosa presenta sin embargo muchos matices, desde la prosa poética extensa y fluída hasta las frases cortas y memorizables a las que ya hemos aludido. La brevedad formal podría ponerse en relación con el interés por lo fugaz y momentáneo en una cultura en la que prima la rapidez en la comunicación.

Quiero agradecer aquí a todos los que han colaborado en la realización de este Seminario Internacional empezando por todos los participantes, poetas y universitarios, que se han esmerado en sus intervenciones para hacer de este encuentro un lugar donde se ha podido disfrutar de la poesía europea más reciente.

En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a las instituciones y a sus representantes por la ayuda económica que nos han concedido y sin la cual no habría sido posible la organización de este Seminario: al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid; al Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte; a La Casa de Velazquez, a su Director y Director-Adjunto M. François Zumbielh cuyo incondicional apoyo estimamos sinceramente (en los salones de La Casa de Velazquez tuvo lugar una lectura de poemas inolvidable, acompañada por la interpretación de los músicos de La Casa que habían compuesto piezas breves inspiradas en poemas de los escritores participantes); al Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia; a la Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, al Banco Luso-Español; a la Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco; a la Embajada de Portugal; a la Fundación Pro-Helvetia y a la S.^{ra} Agregada Cultural de la Embajada de Suiza, Gabriela Eigensatz por su cordial acogida, su colaboración y su presencia en los actos; y al Istituto Italiano de Cultura.

Me permito agradecer desde aquí al equipo de colaboradores en la organización y gestión del Seminario, por su ayuda incondicional y sin los cuales no se podría haber llevado a cabo: a mis colegas Pedro Gomis Blanco y Ramón López del Arco así como a Aránzazu Lleó Muñoz, Miryam Ameur López y Jesús de la Cruz. Los profesores Beatriz Villacañas Palomo y Denis Canellas de Castro Duarte estuvieron, desde el inicio del proyecto, apoyando con sus ideas e iniciativas las diferentes etapas del mismo, hecho que debo de hacer constar en estas líneas de agradecimiento.

Nuestro reconocimiento a los Directores de los Departamentos por su colaboración económica y de modo especial a todos los profesores que coordinaron desde el principio la puesta en marcha del Seminario, y que participaron en él presentando a los distintos poetas.

Debo mencionar de modo muy especial el trabajo del grupo de estudiantes intérpretes formado por Susana Rodríguez Verdugo, Laura Flores Castro, Gabriela Díaz Pérez y Dominique Roques, pertenecientes al Centro Universitario Cluny-I.S.E.I.T., coordinados por su Director el profesor del Departamento de Filología Francesa de la Universidad Complutense, Alvaro Arroyo Ortega. Nuestro agradecimiento para ellos y para la traductora de la lengua rumana Laura Eugenia Tudoras, estudiante de doctorado del Departamento de Filología Románica por su colaboración que contribuyó a que el Seminario pudiera desarrollarse en perfecta comunicación de lenguas.

Agradezco igualmente la presencia, en la presidencia de la mesa de inauguración, del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, D. Agustín Zapata González y del Ilmo. Sr. Vicedecano de Extensión Universitaria D. José Antonio Millán Alba.

Los textos que figuran a continuación resultan de las presentaciones que poetas y críticos hicieron en el transcurso del Seminario Internacional antes mencionado. Por esta razón, en muchos casos se observará una clara dimensión oral en los mismos.