

N.º 18 enero 2024

POÉTICAS

Revista de Estudios Literarios

ARTÍCULOS

Fernando Riva
RECLUSIÓN FEMENINA,
ESCATOLOGÍA Y FENÓMENOS
SOBRENATURALES EN «PLANETA»
DE DIEGO GARCÍA DE CAMPOS

POEMAS

«UNA TEMPORADA
EN EL INFIERNO»
ARTHUR RIMBAUD

ENTREVISTA

Fernando Valverde
ENTREVISTA
CON JAVIER HERRERO

POÉTICAS

Revista de Estudios Literarios

ÍNDICE

Págs.

[ARTÍCULOS]

Fernando Riva

RECLUSIÓN FEMENINA, ESCATOLOGÍA
Y FENÓMENOS SOBRENATURALES
EN «PLANETA» DE DIEGO GARCÍA
DE CAMPOS 5

Rubén Márquez Máximo

IMAGEN Y TEATRALIDAD EN
«EL CANON ABIERTO. ÚLTIMA
POESÍA EN ESPAÑOL» 27

Rubén Márquez Máximo

IMAGEN Y MELANCOLÍA EN
«EL CANON ABIERTO. ÚLTIMA
POESÍA EN ESPAÑOL» 39

Cielo Constanza Uscanga

EL CONCEPTO DE POESÍA
Y LO QUE LLAMAMOS POESÍA 53

[ESTUDIOS]

Isabel Patricia Macías Galeas

EL DEVENIR MENOR EN EL LENGUAJE
NEOBARROSO DE LA POÉTICA
DE NÉSTOR PERLONGHER 73

Antonio Sánchez Román

EN EL ABISMO DEL (NO) SER.
POÉTICAS DEL VACÍO
Y ANÁLISIS EXISTENCIAL 91

Iva Vogrič

«DEL CABALLO GRANDE QUE NO QUISO
EL AGUA». ANIMALIDAD HIPOMORFA
Y MATERIALIDAD HÍDRICA EN EL
IMAGINARIO MÍTICO DE FEDERICO
GARCÍA LORCA: UNA PERSPECTIVA
SIMBÓLICO-ANTROPOLÓGICA 111

María de Gracia

Rodríguez Fernández

UN ACERCAMIENTO A LA OBRA
DE JAIME GIL DE BIEDMA
A TRAVÉS DE LA INTIMIDAD
COMO ESPACIO POLÍTICO 139

[POEMAS]

167 ARTHUR RIMBAUD

[ENTREVISTA]

Fernando Valverde

171 ENTREVISTA
CON JAVIER HERRERO

[RESEÑAS]

Antonio Díaz Mola

179 PLAZA, PEDRO J.

Edgar Tello García

185 GUNTY, TESS

Normas de publicación /
Publication guidelines 191

199 Equipo de evaluadores 2023-2025

201 Orden de suscripción

EL CONCEPTO DE POESÍA Y LO QUE LLAMAMOS POESÍA

—
THE CONCEPT OF POETRY
AND WHAT WE NAME AS POETRY
—

Cielo Constanza Uscanga

Escuela Nacional de Antropología e Historia (México)

cc.apalabrar@gmail.com

RESUMEN

PALABRAS CLAVE { Poesía, Poética, Literatura, Redes sociales, Producción artística }

Actualmente con el boom de las redes sociales y los bestsellers generados en plataformas digitales pareciera que nos alejamos de la poesía con esencia, pero ¿a qué llamamos poesía y por qué? ¿Cómo distinguimos un buen poema de uno malo? ¿Hay lectores de poesía realmente? Pensar a la poesía como medio de expresión o como mero género literario nos abre las puertas a pensar el problema en la concepción de poesía y a la propia poesía como herramienta en la aprehensión del mundo..

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE { Poetry, Poetics, Literature, Social networks, Artistic production }

Currently with the boom of social networks and bestsellers generated on digital platforms it seems that we are moving away from poetry with essence, but what do we call poetry and why? How do we distinguish a good poem from a bad one? Are there really poetry readers? Thinking about poetry as a method of expression or as a mere literary genre opens the doors to thinking about the problem in the conception of poetry and poetry itself as a tool in apprehending the world.

«La poesía no es un fin en sí. La poesía es un instrumento, entre otros, para transformar el mundo. No busca una posteridad de admiradores. Busca un porvenir en el que, consumada, dejará de ser lo que hoy es.»

GABRIEL CELAYA

Gabriel Celaya es uno de los poetas españoles más renombrados y premiados del siglo xx, dota a la poesía de vida, como si fuese un ente que está en espera de que lo miremos, de que dialoguemos a su lado, habla de buscar a la poesía en lo cotidiano y en la esencia del propio ser humano, dotarla de barro¹. Existen incontables formas de referirnos a la poesía e incluso de nombrarla, empero, en este apartado intentaré -con mucho esfuerzo- hacer un acercamiento a lo que llamamos poesía actualmente sin buscar generalizar, para esto se debe evidenciar el acto poético a través del lenguaje y la relación que tiene dentro de las esferas sociales.

“Ya no hay lectores de poesía” o “a la poesía solo la leen los poetas” son frases muy comunes y constantes para quienes de alguna u otra forma nos acercamos al mundo poético, las escuchamos cada vez con más fuerza y estas frases contundentes desencadenan la preocupación por saber qué pasa hoy en día con la poesía. Si comparamos el consumo de la poesía con el de otro género literario como la novela, es mucho menor, podemos ponerlo a prueba al acercarnos con distintos tipos de personas y preguntarles si consumen poesía, las respuestas más frecuentes es que es un género aburrido o que no se entiende, y si es así ¿por qué se sigue creando y consumiendo?

---

1. Cuando hablamos de barro refiero al sentido de la creación, de lo moldeable y artesanal.

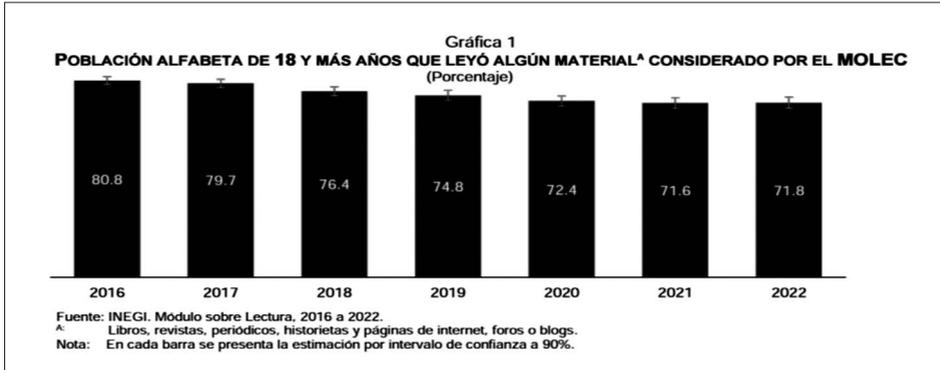
Dentro de los resultados presentados en 2022² en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el Módulo sobre Lectura (MOLEC)³ se declaró que:

- El 71.8% de la población alfabetizada de 18 y más años declaró leer alguno de los materiales considerados por el Módulo sobre Lectura (MOLEC): libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de Internet, foros o blogs.
- En los últimos doce meses, el promedio de libros leídos por la población fue de 3.9. Este es el dato más alto registrado desde 2016.
- Por sexo, los hombres declararon haber leído 4.2 libros en el último año, mientras que las mujeres leyeron 3.7 libros.
- En promedio, la sesión de lectura para la población sin educación básica terminada fue de 32 minutos; la población con educación básica terminada o algún grado de educación media destinó en promedio 38 minutos, y para quienes tienen al menos un grado de educación superior alcanzaron los 48 minutos.

---

2. INEGI. Módulo sobre Lectura, 2022.

3. Según el INEGI y a través de la Dirección de Generación de Resultados de Encuestas Especiales en Hogares, el Módulo sobre Lectura comienza a levantar información en 2015 con el objetivo de generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población residente habitual en México de 18 y más años de edad. "Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2023, Datos correspondientes al mes de febrero" INEGI, 17 de abril de 2023. <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/860>

Lamentablemente de este porcentaje al que se llegó no es posible conocer cuáles de los libros que la población leyó eran pertenecientes al género de poesía, claro que se podría llegar a un aproximado mediante datos recabados de las editoriales con el índice de mayor venta en México, sin embargo, se toma en cuenta que existimos dentro de una era digital, por lo tanto, la lectura de poesía no es solo a través de libros físicos, sino que existen diversos medios y archivos de accesos gratuitos, así como la publicación por medio de redes sociales.

En la segunda mitad del siglo XIX como crítica a las tendencias tradicionales del romanticismo, surge la poesía simbolista, donde se busca cubrir a la idea de una forma sensible y utilizar el lenguaje literario como una herramienta cognoscitiva, se trata de plasmar la relación con la metafísica a través de una musicalidad en las rimas, dejando en segundo plano la belleza del verso, aquí encontramos nuestro antecedente cuando referimos a la estética del pensamiento. Jean Moréas, simbolista, en una entrevista de 1885 dijo que la poesía había que buscarla no tanto en su tono decadente sino en su carácter simbólico, esto fue apoyado por quienes encontraban los parámetros establecidos por el positivismo como obsoletos. El simbolismo buscaba concebir el arte de forma libre y dejar atrás las normas establecidas, revive algunos valores del romanticismo discrepando la utilización del arte como representación del mundo cotidiano, -como lo hace el naturalis-

mo o el impresionismo- la expresión y la esencia de las palabras se encuentra en el uso sutil del lenguaje simbolizado, podríamos decir que metafórico, este juego constante con la metafísica es lo que interesa rescatar.

Dice Alberto García-Teresa en una entrevista para la revista *Elle*⁴ que “nos han enseñado en el colegio a leer poesía como si fuera una ouija: tratamos de adivinar qué es lo que quiso decir Machado con su olmo. En vez de eso, debemos leer poemas como un estímulo, como un punto de partida”. Toda poesía va a su tiempo y en los últimos años la poesía se ha vuelto parte de tendencias contemporáneas, el boom de las redes sociales en internet y el marketing para la publicación rápida en función de no perder el interés del consumidor ha llevado a la poesía a simplificarse de manera extraordinaria. No sé hasta qué punto podemos llamarla poesía de consumo porque en palabras de Amalia Moreno Restrepo, poeta colombiana, “ya es mucho dirigirnos a ella como poesía, le estamos haciendo un favor” pero para fines prácticos en este trabajo la llamaremos así: poesía de consumo o poesía comercial.

Continúa en la misma entrevista García-Teresa: “la poesía comercial es una propuesta del mercado; concebida para contentar al mayor número de consumidores. Esto supone construir poemas que no cuestionen nada, amoldados a los valores dominantes: individualistas, patriarcales y jerárquicos”. Esta poesía de consumo se ha vuelto la protagonista de los *best-sellers* en las editoriales más renombradas o el primer acercamiento de mucha gente a la poesía por ser una literatura exprés, “una forma de comunicación con pretensión de estilo mucho más fácil que la narrativa y más ‘compartible’ en redes sociales”⁵, pero ¿cómo valoramos si le podemos llamar poesía o no?

---

4. Alonso, Begoña. “La poesía está de moda, pero... ¿también se lee?” *ELLE*, 26 de noviembre de 2020. <https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a34755561/poesia-instagram-libros-moda/>.

5. Juanmi Asensio, editor en jefe del sello editorial Oberon, sobre las redes sociales y la poesía, en Alonso, Begoña. “La poesía está de moda, pero... ¿también se lee?” *ELLE*, 26 de noviembre de 2020. <https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a34755561/poesia-instagram-libros-moda/>.

La poesía es descubrir, al utilizarla como una herramienta en la aprehensión del mundo encontramos tanto una forma de plasmar la realidad como de acercarnos a ella, para intentar aclarar este punto pensemos en una esfera: al verla de frente nos encontramos solo con una figura plana, figura que no pareciera ser un cuerpo con volumen en su centro, conforme vamos girando la esfera pareciera que la figura plana se mantiene sin importar el ángulo, esta percepción plana se trasladaría como el pensamiento epistémico. Imaginemos ahora la misma esfera, si es hueca o si mantiene algo en su centro no importa, sabemos que posee volumen, el poder pensar la posibilidad de que esta esfera contenga un volumen nos da una nueva perspectiva de la misma figura y podemos describirla de manera distinta a un plano, esta nueva perspectiva sin fin se trasladaría como el pensamiento teórico⁶. La poesía refleja este pensamiento epistémico del que habla Hugo Zemelman y esa esfera hace que la realidad se refleje en ella, es decir, es una forma viable de construir la posibilidad a través de la palabra, nos permite descubrir y manifestar la realidad desde distintas perspectivas, fuera de los discursos cerrados que han sido generados a partir de los parámetros de la realidad dada.

¿Acaso al hablar de valores individualistas se habla de una poesía simplista dentro del entendido del lenguaje y la trascendencia del ser? Aquí caemos en la eterna discusión de lo subjetivo y arbitrario, coincidimos en decir que el valor va de la mano con lo individual puesto que, así como cada obra de arte es única, también lo es la experiencia del sujeto que reacciona ante ella. Antoine Compagno cuando reflexiona acerca del valor de la obra de arte comenta lo siguiente:

“La obra de valor es aquella que se continúa admirando porque abarca una pluralidad de niveles adecuados para satisfacer a una variedad de lectores. Un poema de valor es una pieza con una or-

---

6. Cuando hablo de pensamiento teórico y pensamiento epistémico lo hago desde la perspectiva de Hugo Zemelman en el libro que lleva el mismo nombre, “Pensar teórico y pensar epistémico”.

ganización más rigurosa, o incluso una pieza caracterizada por su dificultad y su oscuridad, de acuerdo con una exigencia que se ha convertido en primordial a partir de Mallarmé y las vanguardias. Pero también desde un punto de vista semántico y no solamente formal pueden ser requeridas la originalidad, la riqueza o la complejidad. La tensión entre el sentido y la forma se convierte entonces en el criterio de los criterios.”⁷

Menciona el autor un poco más adelante que “la gran mayoría de los poemas son mediocres, casi todas las novelas son para olvidar, pero no por ello son menos poemas ni son menos novelas.” Asimismo, Octavio Paz en el prólogo que le hace a la obra de Carlos Castaneda dice que “una obra que dura -lo que llamamos: un clásico- es una obra que no cesa de producir nuevos significados. Las grandes obras se reproducen a sí mismas en sus distintos lectores y así cambian continuamente. De la capacidad de autoproducción se sigue la pluralidad de significados y de ésta la multiplicidad de lecturas.”⁸ Se mencionaba unas líneas arriba que la poesía va y responde a su tiempo, las y los poetas son quienes dotan de carácter temporal a los poemas, temporal en el sentido de la influencia y contextualización que se plasma en la creación del poema porque el poema trae en su naturaleza el ser eterno, o eso es lo que buscamos cuando hablamos de la tensión entre el sentido y la forma: el trascender. Dotar de sentido a la forma para que el poema perdure y el indicio de que esto ha sido logrado es cuando algún remanente del poema se mantiene en nuestra memoria.

Cuando se piensa en el papel del poeta dentro de la sociedad, éste junto con su vida se romantiza casi a la par que la propia poesía, la o el poeta es aquel ser que habita la posibilidad y dialoga con el silencio en espera de que le entregue los secretos del universo, y a veces de la razón, es aquel ser que se baña en cultura y

---

7. Compagno, Antoine. 2015. *El demonio de la teoría. Literatura y sentido común*. Barcelona: Acantilado.

8. Castaneda, Carlos (con Paz, O.). 1974. *Las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento*. México: FCE.

observa la vida con otros ojos que no son más que los de la aceptación, aceptación a observar, a nombrar, a la pérdida, a la nostalgia, al anhelo, a la felicidad, al abismo, a la propia vida. El poeta es quien posibilita la transmutación hacia el lenguaje, es quien posee duende⁹, el poeta desarrolla la habilidad de mirar a la realidad desde otra perspectiva, podríamos pensar en él como se piensa en el chamán para que nos guíe en el adentrarnos a un plano espiritual con una cosmogonía propia, no quisiera decir que el poeta es el barquero en espera a cruzarnos porque éste -pienso yo- es el lenguaje, el lenguaje es el medio que tiene el poeta para proyectar su imagen, así como el artista proyecta su realidad desde la plástica o a veces desde algo tangible.

Isaacson¹⁰ habla del papel que juega el poeta en la sociedad de masas, señala que su función social es descubrir nuevos aspectos de la realidad, allí radica su compromiso, dice que “cuando los hombres son empujados hacia el mundo de las cosas, los poetas deben poner sus búsquedas al servicio del hombre concreto”, lo único que puede salvarnos de la alienación es ver al poeta como un ser creador al servicio de los demás, un ser que busca caminos inexplorados para pronunciar al individuo desde su centro, desde su *ser* entero, su rol es el de desalienar a través de la palabra y entonces la poesía es el lenguaje desalienado de la sociedad de masas.

Uno de los acercamientos más comunes que existen con la poesía es a partir del romantizar este género literario como gesto o acción del sentir, cabe aclarar que no refiero a la poesía romántica o el romantizar la poesía desde el romanticismo, sino que cuando refiero a poesía romántica lo hago bajo el entendido de una poesía ligada principalmente con el amor y emociones parecidas. Generalmente una llega a la poesía por la idea de belleza, hasta de ternura o del querer, dentro de esto pareciera que un

---

9. Expresión andaluza en la que ahonda y analiza Federico García Lorca en su conferencia de Juego y teoría del duende. García Lorca, Federico. 1933. *Juego y teoría del duende*. Argentina.

10. Isaacson, José. 1972. *El poeta en la sociedad de masas*. México: FCE.

poema se mantiene en la misma balanza que regalar flores o desarrollar acciones desde emociones como el amor, pero al hablar de belleza no solo referimos a una estética material sino a una estética de las emociones y del propio pensamiento, al hablar de estética, hablamos de la correlación de las ideas estructuradas socioculturalmente.

Lo primero que tenemos en el mundo son las sensaciones, a pesar de la integración de nuevos conocimientos o la generación de ideas, las sensaciones se pueden mantener casi por completo, por eso sentimos la familiaridad con momentos o acciones, la poesía es un generador de sensaciones y a pesar de que pareciera que las sensaciones que genera se mantienen igual en un poema, esto no es así, con cada relectura la percepción del poema cambia, incluso si el lector es el mismo, entonces la estética tanto de las emociones como del poema se encuentra en constante transformación y adaptación. Es notorio que cuando una piensa en poesía ésta se ligue principalmente a la belleza, el anhelo o la nostalgia, la concepción de poesía romántica y el ideal de belleza se ha masificado de tal manera que cuando nos preguntamos qué es o para qué es la poesía la asociamos a una mirada estética y comercial del sentir. Pero el poeta y la poesía como su medio existen más allá de esto.

Está presente la idea de que la poesía es una causa del pensar que se da significado a través de las palabras, que es un ejercicio que no busca un entendimiento o un sentir palpable en las letras de sus versos, también que es el reflejo de una libertad anhelada para el espíritu humano que brinca dentro de las esferas narrativas de la estética del lenguaje y lo inalcanzable de la razón. Pero entonces, ¿qué es la poesía? No es solo la belleza por medio de la palabra, como aseguraban los autores de las tendencias tradicionales del siglo XIX ni tampoco una mera expresión sentimentalista del sujeto creador como dictaba el romanticismo, sino que la poesía es el camino medio entre el sentir y el pensar donde la palabra supone, o como diría María Zambrano: la poesía es el punto medio entre la filosofía y la ciencia. Para poder tener un

acercamiento a lo que es la poesía o poder nombrarla de una forma más directa, debemos hablar de qué es lo que conforma y hace a la poesía: el poema, el acto poético y el poeta.

En la introducción de *El Arco y la Lira*, Paz refiere lo siguiente sobre la poesía:

“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración letanía epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia: en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no-dirigido.”¹¹

Inspiración. Condensación del inconsciente. Pensamiento no-dirigido. ¿Es esto la poesía? Es parte de, la poesía es el camino por el cual el ser toma forma, es una bocanada de aire para hacer al mundo más plausible, es eso que nos da la subjetividad del pensamiento y los sentires del sujeto pero que está marcada por las condiciones de la realidad que vivimos, condiciones que permean en nuestros contextos socioculturales y que influyen de una manera casi directa con la creación de la obra poética, puesto que influyen en nuestra visualización del entorno y en la construcción estética de éste. *Niega la historia*, dice Paz, niega la historia porque trasciende, porque va más allá de la acción, pero la historia también es idea y la idea es el constructor y origen de la propia poesía, sí, la poesía trasciende y es conciencia del ser, pero también es idea generada por procesos distintos, la poesía también es historia.

---

11. Paz, Octavio. 1972. *El arco y la Lira*. México: FCE.

Para Georges Schehadé, poeta libanés que terminó migrando a la lengua francesa, “la poesía y su sentido surge desde la infancia, es el redescubrir y un continuo describir, una revelación constante del mundo que toma forma en la invención de la obra.” María Negroni, poeta argentina, en una entrevista refiriéndose a la relación de entre lo lúdico y la poesía menciona que “la poesía es la continuación de la infancia por otros medios. Y sí, el juego le pertenece. No podría ser de otro modo, en la medida en que pone en acción el reino de lo imaginario y da cabida al mundo de las emociones del cuerpo y de la inteligencia.”¹² Así como construimos ficciones y narrativas, la poesía es el medio para describir una realidad que solo es conocida por el poeta y luego descubierta por el lector, el poema más que mapa estructurado que cartografía la realidad, es el trazo que realizamos conforme caminamos, es el bosquejo que nos lleva a pensar nuevas perspectivas, a entablar nuevos diálogos -aunque sea con una misma- a crear desde una narrativa y mirada propia.

Pensemos que la poesía parte desde el deseo interpretativo de la realidad y que se encuentra en un diálogo constante, una reestructuración conceptual creada cada que nos acercamos a ella, que al mismo tiempo está integrada por un conjunto de fases o pasos que unidos dan vida a la totalidad del proceso poético.

El acto poético es la sublevación existencial, una declaración y un ejercicio del dominio del individuo sobre su propio espíritu o la búsqueda de éste, el poeta ensalza la existencia de las voces, ajenas a la suya y busca un diálogo consigo mismo, con el tiempo y la trascendencia, mismo que hace a través del nombrar, del lenguaje. Se nombra el silencio con una palabra que supone, pero no sentencia. Podríamos decir que lo que menos importa es la estructura del contenido en el poema sino la esencia, lo importante es de qué manera está plasmada la comunicación con algo más allá de los sujetos a partir del texto, lo que se busca es que el poema

---

12. “Entrevista a María Negroni en la Galla Ciencia” Vasoroto, 03 de marzo de 2017. <https://americas.vasoroto.com/blogs/news/entrevista-a-maria-negroni-en-la-galla-ciencia>

se convierta en una herramienta para transgredir a la realidad o crear una a partir de lo ya vivido.

La poesía es el arte que se manifiesta a través de la palabra, es una concentración del pensamiento expresado, de la iluminación del ser, pero ¿qué nos da la poesía? El ser humano es un ser dinámico que se encuentra en un proceso de diálogo permanente, donde busca darle forma a su propio pensar a partir de la razón interna y la poesía en la mayoría de las ocasiones nos otorga esto, la poesía se convierte ya no en una distracción completa, sino en una iluminación del ser, la forma significativa se posiciona encima de lo que podría notarse como bello, se convierte en un intento de claridad del pensamiento.

Johannes Pfeiffer explica que acercarse a la poesía puede ser de dos formas: por su contenido o por su forma. A su vez al explicarla desde su contenido existen tres maneras: la primera es por mero consumo, cuando la leemos por entretenimiento como medio de distracción de nuestra realidad y ésta generalmente no llega a ser muy metafórica o de cualidades pesadas, podríamos llamarla una poesía simplista; la segunda es cuando buscamos experiencias específicas, es decir, cuando queremos explorar la posibilidad de lo que no podemos tener de una forma accesible en nuestra vida cotidiana y la tercera es cuando indagamos un trasfondo en la obra, suponemos escondido un núcleo de ideas más allá de lo que nos dice el poema como tal, la propia poesía nos transgrede y alimenta el pensar, buscamos una interpretación. Según Pfeiffer “en el primero de los casos, la poesía se hace relleno de horas vacías; en el segundo, sustituto de la vida; en el tercero, filosofía disfrazada. En cada caso la forma se convierte en algo accesorio y adicional.”¹³

Complementando la idea de Pfeiffer, si pensamos a la poesía como relleno de horas hablamos directamente de lo que hemos referido ya como poesía de consumo, una poesía que más que

---

13. PFEIFFER, Johannes. 2018. *La Poesía. Hacia La Comprensión De Lo Poético*. 3rd ed. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 89

alimentar la duda y plasmar los sentires, rellena un vacío de mercado. La poesía comercial funge como acercamiento a la idea de literatura, de cultura y educación, misma idea que se prolifera a partir del fácil acceso a la difusión de las bellas artes en la vida cotidiana. Mencionábamos en un inicio la romantización que existe alrededor de la figura del poeta, esta romantización es lo que Pfeiffer refiere con el acercamiento a la poesía por medio de experiencias específicas, buscar a través de la poesía la vida contemplativa, es decir, buscar emociones o pensamientos que en su trasfondo sean ajenos a nuestra realidad diaria.

Regresando a la idea de poeta como sujeto social se piensa desde la figura del poeta como *letrado*, aquella persona que conoce y/o sabe mucho, quien genera ideas desde la observación de la vida, aquel que se encuentra a medio camino de la ciencia y de la filosofía. El poeta es entonces de quien se aspira la vida, ésta es generada por la idea del saber y vivir lejos de la productividad o bajo la idea de progreso, de producción forzada, es quien justamente piensa alrededor de la condición humana y mezcla el conocimiento racional con lo emocional, no solo intervienen factores externos en su proceso creativo, sino que hay una fusión de éstas, en palabras de Juan Ramón Jiménez “poeta es únicamente quien acierta sugerir con exactitud paralela y sucesiva lo inexpresable”.

Para el poeta la poesía es el medio para mostrar la sublimación existencial, pero, así como podemos coincidir en que la poesía es el camino medio entre la ciencia y la filosofía, también se coincide en decir que la poesía posee muchas formas más allá del poema. Sin embargo y para fines prácticos, aquí cuando hablamos de poesía lo hacemos desde la concepción y construcción del poema. Ahora la pregunta que nos interesa es ¿cómo sabemos a qué poema sí considerarlo poesía? La respuesta más sencilla e incluyente sería decir que todo es poesía, así como decir que todo es literatura, incluso los anuncios en los espectaculares de carretera, pero con dicha respuesta no se resuelve la duda ni la inquietud de a qué llamamos poesía. La poesía es la potenciación del sentido a través del lenguaje, sin perder de vista los elementos más viscera-

les que tiene el ser humano como las emociones y sensaciones, es el lugar donde se juntan sentir y pensar.

Tomemos como ejemplo el poema “Yo voy soñando caminos”¹⁴ de Antonio Machado:

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero
a lo largo del sendero...
-la tarde cayendo está-.
«En el corazón tenía
«la espina de una pasión;
«logré arrancármela un día:
«ya no siento el corazón».

Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suenan el viento
en los álamos del río.

La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea
se enturbia y desaparece.

Mi cantar vuelve a plañir:
«Aguda espina dorada,
«quién te pudiera sentir
«en el corazón clavada».

Ahora, sin ánimo de malinterpretar o perder algún significante, observamos en el poema de Machado elementos vivos como la

---

14. Surge publicado en la revista *Ateneo* (1906) bajo el título “*Ensueño*”, es en su libro *Soleadas, galerías y otros poemas* (1907) donde aparece ya con el título “*Yo voy soñando caminos*”.

añoranza y el deseo en el porvenir, mismos que a lo largo del poema se transforman en nostalgia y pérdida.

Veamos ahora “Deseos”¹⁵ poema de Carlos Pellicer:

Trópico, para qué me diste
 las manos llenas de color.
 Todo lo que yo toque
 se llenará de sol.
 En las tardes sutiles de otras tierras
 pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol.
 Déjame un solo instante
 dejar de ser grito y color.
 Déjame un solo instante
 cambiar de clima el corazón,
 beber la penumbra de una cosa desierta,
 inclinarme en silencio sobre un remoto balcón,
 ahondarme en el manto de pliegues finos,
 dispersarme en la orilla de una suave devoción,
 acariciar dulcemente las cabelleras lacias
 y escribir con un lápiz muy fino mi meditación.
 ¡Oh, dejar de ser un solo instante
 el Ayudante de Campo del sol!
 ¡Trópico, para qué me diste
 las manos llenas de color!

En el caso de Pellicer también se encuentran elementos como la añoranza y el deseo del porvenir, pero convirtiéndose en falta, conforme pasa el poema notamos un crecimiento de un reclamo, aunque al principio no pareciese así, a la figura de origen *Trópico*. Tanto Machado como Pellicer hacen uso de figuras de la naturaleza y crean imágenes a partir de los paisajes.

Pensemos en la concepción de poesía de Pellicer y Machado, Carlos Pellicer, a quien podemos catalogar como intelectual mexicano de principios del siglo xx, posee una noción clásica de poesía, en él la calidad del poema radica en un acto poético estético casi helénico, sin

---

15. Aparece en el poemario *Piedra de sacrificios es el volumen 6, 7 poemas (1924)*.

importar las distintas etapas temporales de su trayectoria busca plasmar la influencia occidental haciendo una fusión con el pasado indígena de México. Por su parte, la obra de Machado en un principio¹⁶ se ve reflejada en el modernismo¹⁷, posterior a los estudios en filología y filosofía que realiza en el *College de France*¹⁸ su poesía se ve influenciada por el simbolismo, se vuelve más íntima y melancólica con la intención de captar la fluidez del tiempo, pero no a través de la auto contemplación sino de la contemplación del entorno y otros seres, busca eternizar lo momentáneo a través de las letras y transformar el poema en palabras que trascienden al tiempo, este cambio hace que la propia generación del 98 de España tome una postura crítica hacia su trabajo y provoca una ruptura con ella.

Podemos decir que el poeta es entonces un perceptor sentimental, el cual domina ciertas formas de expresión y a través del lenguaje representa aproximadamente lo que percibe. Aproximadamente porque esta facultad interpretativa de captura de la realidad contiene una apertura inexacta pero desarrollada del pensamiento, puesto que el poeta concibe el fenómeno de interpretación como un acercamiento a un estado espiritual o de lucidez donde él mismo se vuelve parte de la realidad observada. Pero esto también puede caer en un idealismo del propio poeta, según explica César Fernández Moreno en su aproximación a la poesía desde el sujeto creador¹⁹, es aquí donde se encuentra el conflicto del poeta, porque mientras más aprehende la realidad desarrolla una sensibilidad individual y por lo tanto la obra que genere solo puede ser comprendida por él mismo en su totalidad. De igual

---

16. Refiero aquí al poemario *Soledades* de 1903 a pesar de que después lo reedita y anexa otros dos poemarios, *Soledades, galerías y otros poemas* de 1907. Sin embargo, en esta edición las otras dos obras ya se ven influenciadas por el cambio de corriente.

17. El modernismo literario es el movimiento de renovación retórica iniciado a finales del siglo XIX por autores hispanos como reacción al romanticismo pues lo encuentran agotado y excesivo en las técnicas léxicas formales.

18. 1910 a 1918.

19. Fernández Moreno, César. 1973. *Introducción a la poesía*. 2da ed. México: FCE.

manera sabemos que la poesía es una al momento de crearse y es otra al momento de leerse, lo cual provoca una inexacta comprensión total.

Hemos dicho hasta ahora que la poesía es un medio, que es el lugar donde sentir y pensar coexisten, también que el poeta es un perceptor con cierta capacidad de captura y potenciación de la realidad, pero no hemos hablado del lugar donde esto toma cabida: la poética y el poema. La poética es aquella dimensión propia de la realidad, tanto del poeta como del poema, incluso del propio pensamiento. La vida en sí tiene una poética propia, el contemplar, el creer, el crear, el pensar y el practicar, inclusive el hablar, el lenguaje -aunque pareciera obvio cabe hacer mención- tiene su propia poética, todo aquello que posea o no alguna estructura no carece de poética sino lo contrario.

Es claro que el sujeto es quien crea esta poética, dicha poética estará influenciada por las experiencias, aprendizajes y capacidades que haya adquirido a lo largo de su vida, esta misma poética puede muchas veces ser minimizada o mencionada de manera superflua, por ejemplo, el decir que toda situación, momento o actividad por más simple que sea posee una carga poética sin que en realidad exista un trasfondo de la idea de poética, es decir, que todo lo que miremos tenga poética por mera moda social y no por el reconocimiento de la realidad a través de lo que ya hemos denominado como “ojos de poeta”.

Vemos cómo no solo la poesía está atravesada por el consumo digital sino también la poética y por lo tanto el poema. Sabemos que la poesía es una expresión²⁰ creada desde un sujeto consciente de su tiempo y de los cambios o procesos que vive, entonces es posible rastrear a través de la poesía los procesos históricos en la asimilación del pensamiento de los sujetos bajo sus contextos socioculturales, es posible entonces decir que la poesía

---

20. No se niega la existencia de más tipos de poesía como visual o auditiva pero específicamente referimos a la forma de poesía y poema escrito.

es un artefacto para historiar porque es un artefacto²¹ histórico, mismo que está en constante transformación y expansión. Pensar a qué nos referimos con poesía o qué nos acerca a la poesía como experiencia nos abre las puertas para ver a la poesía como un medio para la comprensión del sujeto desde la creación de sus ideas y en su dimensión estética, y esto es solo una parte de la apertura a las realidades y posibilidades que nos otorga el poema, el poeta y la poesía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso, Begoña. “La poesía está de moda, pero... ¿también se lee?” ELLE, 26 de noviembre de 2020. <https://www.elle.com/es/living/ocio-cultural/a34755561/poesia-instagram-libros-moda/>

Castaneda, Carlos (con Paz, O.). 1974. *Las enseñanzas de don Juan, una forma aquí de conocimiento*. México: FCE.

Compagno, Antoine. 2015. *El demonio de la teoría. Literatura y sentido común*. Barcelona: Acanalado.

“Entrevista a María Negroni en la Galla Ciencia” Vatoroto, 03 de marzo de 2017. <https://americas.vatoroto.com/blogs/news/entrevista-a-maria-negroni-en-la-galla-ciencia>

Fernández Moreno, César. 1973. *Introducción a la poesía*. 2da ed. México: FCE.

Isaacson, José. 1972. *El poeta en la sociedad de masas*. México: FCE.

Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2023, Datos correspondientes al mes de febrero” INEGI, 17 de abril de 2023. <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/860>

Paz, Octavio. 1972. *El arco y la Lira*. México: FCE.

Pfeiffer, Johannes. 2018. *La Poesía. Hacia La Comprensión De Lo Poético*. 3rd ed. México: FCE.

---

21. Cuando hablamos de *artefacto* lo hacemos en el sentido de Hayden White cuando refiere al texto histórico como *artefacto literario*