

**PRESENTACIÓN AL DOSSIER
«EXPERIMENTACIÓN Y RUPTURAS
EN LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI»**

PRESENTATION TO THE DOSSIER
«EXPERIMENTATION AND RUPTURES
IN 21ST CENTURY SPANISH POETRY»

Raúl MOLINA GIL

Universidad Internacional de Valencia

Álvaro LÓPEZ FERNÁNDEZ

Universidad Complutense de Madrid / Universitat Autònoma de Barcelona

Hace cinco años, en *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, fue publicado el monográfico *Lecturas del desierto. Nuevas propuestas poéticas en España*, que tuvimos el placer de coordinar junto a nuestra gran amiga Ángela Martínez Fernández. Entonces, fueron catorce los artículos que se adentraron entre las cambiantes dunas de un panorama en permanente ebullición para analizar la obra de los jóvenes poetas españoles que habían comenzado su producción ya en el nuevo milenio. A ello, sumamos una antología con entrevistas en la que fueron recopilados cuarenta y siete autores. Fue un ingente trabajo de más de ochocientas páginas en el que pretendimos dar cuenta de las líneas temáticas y estéticas que estructuraban el campo poético actual. Entonces, decidimos que la valentiana imagen del desierto era una metáfora idónea para definirlo: primero, porque es un paisaje en permanente y rápida (re)construcción; segundo, por considerarlo un espacio inhóspito y pocas veces explorado; tercero, porque la crítica no había asumido todavía el reto de transitar los caminos de la más reciente poesía. El objetivo, entonces, era cartografiar o, en otras palabras, construir la leyenda de un plano que nos permitiera atravesar el territorio de la lírica peninsular. Fue todo un reto, pues nos movíamos por una geografía sobre la que había acercamientos parciales y grandes espacios de relativa oscuridad: vacíos desconocidos, como en los antiguos mapas.

El resultado de nuestras investigaciones en ese número, así como en otros espacios, vino a demostrar la existencia de una heterogeneidad manifiesta que ya algunos estudiosos habían bautizado como «exuberancia selvática» (Naval López, 2010: 119), «maraña» (Prieto de Paula, 2010: 28), archipiélago de «poetas-isla» (Sánchez, 2015: 6), «convivencia sosegada de idearios» (Morante, 2016: 12), «diáspora» (Floriano y Rivero Machina, 2016: 225) o «insobornable pluralidad» (Díaz, 2016: 11). Sin embargo, el panorama tras la «ruptura interior» (Villena, 1997) del paradigma experiencial aglutinador y tras la pérdida de fuerza de algunos movimientos colectivos, sí ofrecía algunas certezas. Entre la disparidad de propuestas se atisbaban a poetas continuadores de la lírica experiencial figurativa, a poetas que persistían en la politización del discurso de la conciencia crítica, a poetas de

índole silenciaria, a poetas *best-seller* y a poetas que basaban sus creaciones en la fragmentación y deconstrucción del lenguaje, sobre la que profundizamos en este nuevo número.

También observamos algunas temáticas transversales: las imágenes y motivos de la crisis, el nomadismo, la retórica del cuerpo y del género, especialmente en torno a la enfermedad o a la maternidad, la dualidad urbano/rural o el discurso de la *pop culture*, que han sido retomados, ampliados y/o actualizados en buena parte de los artículos aquí presentados. Todo ello, decíamos, excede la dualidad tradicional centro/periferia característica del campo poético español contemporáneo, por lo que manifestábamos la relevancia de un cambio en las herramientas metodológicas de análisis que atendieran a la heterogeneidad. No se trata tanto del estudio individualizado, sino de establecer relaciones no basadas en la dependencia hacia una determinada corriente como medio prioritario de acceso al centro del sistema.

Una serie de factores parecen habernos dado la razón en algunos planteamientos. Un caso es la no existencia de rótulos generacionales o, mejor, el no triunfo de los mismos: ya no es posible hablar de compartimentos estancos ni de sintagmas que acrediten la pertenencia a una u otra vertiente y condicionen, por consiguiente, el discurso poético y crítico de sus miembros. Otro detalle es el soterramiento del hacha de guerra: aunque no vamos a negar el debate, pues existen espacios en los que se ha desarrollado cierta disidencia y teorización, sí podemos afirmar la relegación de la retórica de la ruptura o de los cruces de acusaciones entre facciones, que en muchos casos excedían lo textual e, incluso, lo ideológico, para orillar lo personal (invalidando, por tanto, el disenso).

Aun así, y a pesar del aumento en el número de monográficos, libros y artículos sobre la más reciente poesía en el último lustro, seguía resonando una idea: la existencia de un «continuum realista» que en otro espacio definíamos como uno de los relatos fundacionales del campo poético español en el que lo experimental es concebido como una quiebra puntual y temporal de dicho continuo (Molina Gil, 2020). Así, las poéticas rupturistas han accedido en determinados momentos a posiciones centralizadas del campo, pero de forma controlada, pues el relato historiográfico siempre ha perseguido la voluntad de devolver las aguas al cauce realista-figurativo.

A pesar de ello, es una evidencia que la fuerza de las poéticas más vanguardistas ha ido en claro aumento durante la última década y esa audaz continuidad es la que nos convoca ahora. El testigo silencioso y cercano a lo rupturista de Olvido García Valdés, Chantal Maillard, Chus Pato, Blanca Andreu, Ada Salas, Antonio Méndez Rubio, Julieta Valero, Esther Ramón, María Eloy-García, Juan Andrés García Román, etc., y antes de Antonio Gamoneda, José Miguel Ullán, Aníbal Núñez, Luz Pichel o, incluso, Carlos Edmundo de Ory, apoyado por el auge de las traducciones de poéticas orientales o de autores y autoras de Europa del Este, comenzó a ser recogido por algunas escritoras que estructuraron sus poéticas en un trabajo de deconstrucción sintáctica, semántica y discursiva de sus composiciones. Tal fue el caso de Laia López Manrique, María Salgado, Lola Nieto, Ángela Segovia, Unai Velasco, Lucía Boscá, Berta García Faet, Alba Ceres, Su Xiaoxiao, Cristian Piné, Gema Palacios, Ruth Llana o Xaime Martínez, convertidas ya en madres generacionales de quienes les han sucedido: los nacidos a finales de los noventa y principios de los noventa, como Juanpe Sánchez López, Andrea Abello, Pablo Velasco Baleriola, Laura Rodríguez Díaz, María de la Cruz, etc.

Toda esta vertiginosa ampliación de nombres y propuestas no ha sido lo suficientemente atendida desde el ámbito de la crítica académica, aunque sí hemos detectado un creciente interés en encuentros, jornadas y congresos sobre esta línea de renovación lingüística. Ello se ve reflejado en la sobresaliente cantidad de investigaciones que publicamos en este monográfico. Si *Lecturas del*

desierto trató de convertirse en un pequeño oasis general para las caravanas que se adentraban por las dunas de lo poético, en un punto neurálgico desde el que partir hacia nuevas geografías (todavía inexploradas), los diecinueve artículos que componen *Experimentación y rupturas en la poesía española del siglo XXI* proponen una expedición especializada desde las sombras fértiles de lo ya despejado hacia los horizontes de vanguardia.

El objetivo, ahora, no es el estudio general de lo presente, sino la construcción de una arqueología que nos muestre el tránsito y el diálogo intergeneracionales que se están produciendo. En este sentido, consideramos importante establecer un recorrido abarcador, pues los espacios negros del mapa no solo han afectado a los jóvenes (digamos, a quienes comenzaron a publicar en el nuevo milenio), sino también a buena parte de sus referentes literarios, muchos de los cuales siguen publicando e influyendo y, hasta en ocasiones, siendo influidos en una dinámica progresivamente más horizontal.

Varias de las redes que han hecho posible estas interrelaciones son descritas con mayor detalle en la parte inicial del primer artículo («El compromiso lingüístico en la poesía española actual. De la disolución de la experiencia a los nuevos nombres»), que firmamos los dos coordinadores del número, y que ha de funcionar simultáneamente como marco introductorio y, también, como cierre, pues, llega hasta las poéticas rupturistas más recientes de María de la Cruz y Laura Rodríguez Díaz.

Tras este acercamiento circular, una visión general del índice propuesto nos aporta ya algunas direcciones de estas trayectorias experimentales. Los artículos se podrían dividir de forma natural en tres grandes bloques ordenados según la materia de estudio. En primer lugar, ofrecemos un conjunto de siete artículos que atienden a aspectos panorámicos del campo poético más renovador: el estudio de la crisis del lenguaje y del sujeto (Berta García Faet); el análisis de lo afectivo en torno al cuerpo (sin órganos) en la poesía contemporánea (Sergio Fernández Martínez); la constatación de lo poético como terreno de lo publicitario (Luis Bagué Quílez); la relevancia de las tradiciones latinoamericanas, sobre todo en la poesía de David Leo y Berta García Faet (Cristian Snoey Abadías); la transgresión de lo fantástico (Álvaro López Fernández y Raúl Molina Gil); el poder de lo mediático (Virgilio Tortosa); y las posibilidades de una red como Instagram para alojar una poesía neovanguardista que pueda ser llevada al aula (Ignacio Ballester Pardo y Mariana Ruiz Flores).

En segundo lugar, después de estas consideraciones sobre temáticas, estéticas y medios de difusión, damos paso a un grupo inicial de estudios autoriales en torno a los poetas nacidos antes de 1980 y cuyas producciones señeras se ubican en los noventa y primera década de los dos mil. En consecuencia, la ordenación de los mismos responde también a un criterio cronológico. De este modo, partimos con el artículo de Laura Castillo Bel sobre las reescrituras del mito en *Medea*, de Chantal Maillard; a continuación, Celia Carrasco Gil analiza las poéticas deconstructivas de Ada Salas y Eduardo Scala; después, Paul Cahill se asoma a la erosionada escritura de Antonio Méndez Rubio; en el siguiente, Juan Arroyo Martín aborda el poemario *en flecha* de Esther Ramón; Alain Íñiguez Egido desentraña el funcionamiento de lo lírico en la novela de *Bestias y aves*, de Pilar Adón; y, a continuación, Gema Palacios compara los rasgos desestabilizadores en las composiciones de Olga Novo y de Julieta Valero que orbitan en torno al motivo de la maternidad.

Por último, en el tercer bloque nos aproximamos a las poéticas de quienes nacieron a partir de los años ochenta. Así, Virginia Trueba Mira analiza la pieza intermedial *Nana de esta pequeña*, de María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca; Laura Rodríguez Ramos y Mario Alonso González se centran, respectivamente, en las influencias y las tradiciones literarias de los poemarios *Amor divino* y *Mi paese salvaje*, de Ángela Segovia; Marta Martín Díaz profundiza en la veta más experimental de

Sara Torres con un estudio del proyecto (libro y performance) de *Phantasmagoria*; y cierra el bloque Míriam Gómez Vegas con una contribución sobre Pablo Baleriola y las escrituras de la digitalidad. Para cerrar el número, Ángela Martínez Fernández nos presenta un artículo sobre la obra de Enrique Falcón en el que atiende a la imbricación entre la poesía crítica y la ruptura en el poemario *Sílitus*.

Puesto que hemos atendido en este número a un proceso continuado de poemarios vanguardistas en la poesía española, con un creciente número de producciones, deseamos que este monográfico pueda servir como un pórtico, como un paso firme para un estudio también continuado de estas experimentaciones y rupturas que —confiamos— van a seguir agitando el panorama del siglo XXI.

Referencias bibliográficas

- DÍAZ, Rafael-José (ed.) (2016). *Identikit. Muestra de poesía española reciente*. Vallejo & Co. Disponible en: https://issuu.com/vallejoandcompany/docs/muestra_poesia_espa_ola.
- FLORIANO, Miguel y RIVERO MACHINA, Antonio (eds.) (2016). *Nacer en otro tiempo. Antología de la joven poesía española*. Sevilla: Renacimiento.
- MOLINA GIL, Raúl (2020). «El modelo generacional y la retórica de la ruptura o cómo se (nos) cuenta la poesía contemporánea en España: el decenio 1960-1970 como paradigma», *Artifara*, 20, 2, pp. 47-65. Disponible en: <https://www.ojs.unito.it/index.php/artifara/article/view/4362>.
- MORANTE, José Luis (ed.) (2016). *Re-generación. Antología de poesía española (2000-2015)*. Granada: Valparaíso Ediciones.
- NAVAL LÓPEZ, María Ángeles (2010). «Historia e historia literaria en la poesía del realismo posmoderno», en María Ángeles Naval López, (coord.), *Poesía española posmoderna*. Madrid: Visor, pp. 119-142.
- PRIETO DE PAULA, Ángel Luis (2010). «Acordes del desconcierto: encrucijadas de la poesía española actual», en María Ángeles Naval López (coord.), *Poesía española postmoderna*. Madrid: Visor, pp. 17-36.
- SÁNCHEZ GARCÍA, Remedios (2015). «Presentación», en Remedios SÁNCHEZ GARCÍA (eda.), *Palabra heredada en el tiempo. Tendencias y estéticas en la poesía española contemporánea (1080-2015)*. Madrid, Akal, pp. 5-7.
- VILLENA, Luis Antonio de (ed.) (1997). *10 menos 30. La ruptura interior en la poesía de la experiencia*. Valencia: Pre-Textos.